

Международный союз педагогов-художников
Центр непрерывного художественного образования

**XXIV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ»**

**Международная конференция
(Москва, март 2018 г.)**

*Сборник методических
материалов и статей*

Москва
2018

**Международный союз педагогов-художников
Центр непрерывного художественного образования**

**XXIV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ»**

**Международная конференция
(Москва, март 2018 г.)**

Сборник методических материалов и статей

Москва • 2018

УДК 372.87
ББК 74.200.54я43
Д231

«XXIV Мастерская Б. М. Неменского» – профессиональный форум педагогов-художников

Ежегодно уже двадцать пятый год собираются со всех регионов нашей страны педагоги-художники в Центр непрерывного художественного образования Департамента образования Москвы на свой профессиональный форум – Мастерскую Б.Неменского. Это конференция, но прежде всего, это яркий, деятельный, добрый мир общения профессионалов художественного образования. Эту атмосферу создает творческая активность участников и интерес к деятельности друг друга. В настоящее время, среда педагогов-художников обладают пассионарностью, удивительной в период очень не легкий для жизни искусства.

На Конференцию приезжают педагоги самых разных сфер художественного образования: учителя школ, преподаватели студий, художественных школ и школ искусств, художественно-педагогических факультетов и дошкольных учреждений. Всех объединяет интерес к духовной сущности искусства и стремление к совершенствованию своего профессионализма; желание предъявить свои находки, успехи и поучиться новому у своих коллег. Учителю искусства очень нужно почувствовать опору в своих товарищах, ощутить понимание и общность устремлений.

У всероссийской конференции «Мастерская Б.Неменского» сложилась своя традиция формы ее проведения. Выступающие делятся на три секции, которые во времени идут по очереди. Это «Реализованные методические идеи и результаты реализации оригинальных сценариев занятий по изобразительному искусству», «Социальные художественные проекты и результаты их осуществления» и секция, посвященная публикациям, сайтам и работе со средствами массовой информации. Чтобы выступления активно воспринимались, подвергались дискуссии и заинтересованной оценке, выбирается почетное жюри, утверждаются критерии и организуется конкурс с победителями в каждой секции. В каждом выступлении должны быть четко сформулирована педагогическая цель, образовательные результаты, социально-воспитательная значимость и высокий уровень художественности произведений учащихся. И само выступление должно быть ясно построенным, коротким и лаконичным, так как выступающих много, и, обязательно, интересным. Специально оценивается художественный уровень презентации на экране, это тоже вид нашего искусства. И, конечно, конкурс – это игра, и она должна помогать, а не подавлять, быть доброй и веселой. И пока это удавалось!

В начале Конференции обычно проходит пленарное заседание, где сотрудники ЦНХО – Школы Б.М.Неменского докладывают о своей работе и формулируют основные задачи, проблемы, стратегические ориентиры нового учебного года. Заседания проходят в выставочном зале ЦНХО на фоне

**XXIV Мастерская Б. М. Неменского «Художественное образование как
Д231 условие духовно-нравственного развития и воспитания учащихся»** : международная конференция (Москва, март 2018 г.) : сборник методических материалов и статей / Составитель и научный редактор Лариса Александровна Неменская. – Москва : Мир детства, 2018. – 168 с.

ISBN 978-5-4361-0026-5

Сборник состоит из методических материалов Российской конференции с международным участием «XXIV Мастерская Б. М. Неменского. Художественное образование как условие духовно-нравственного развития и воспитания учащихся». Представленные тексты педагогов-художников из Москвы, разных регионов России, Казахстана и Донецка рассказывают о социальных художественных проектах и успешно реализованных оригинальных сценариях занятий по различным видам визуально-пространственных искусств, а именно: дизайну, рисунку и живописи, архитектуре, особенно много публикаций связаны с разными подходами к осуществлению анимации на занятиях с учащимися разных возрастов. Сборник состоит из статей преподавателей детских художественных школ, студий, учителей изобразительного искусства, преподавателей художественных факультетов и предназначены для педагогов-художников и всех интересующихся ролью визуально-пространственных искусств в жизни человека и общества.

**УДК 372.87
ББК 74.200.54я43**

ISBN 978-5-4361-0026-5

очередной выставки детского творчества, которая подвергается обсуждению. В данном случае это выставка победителей международного конкурса «Через искусство – к жизни!» Именно этот конкурс наиболее выражает установки художественно-педагогической концепции Школы Б.Неменского. Это конкурс умений художественно видеть реальную жизнь, умение интересно, содержательно видеть и раскрывать в своих работах-композициях значительное и поэтическое в обычных, казалось бы, буднях. Эти задачи отличают конкурс от творческих соревнований, где в основе лежат другие источники изучения – иллюстративный материал к историческим событиям и литературным произведениям, этнографический материал и т.д. Художественный уровень выставленных работ восхищает! И требует серьезного внимания. У ребят многому можно научиться и с педагогической и с художественной точек зрения. В период Конференции можно посмотреть и обсудить с товарищами несколько выставок и принять участие в нескольких мастер-классах. А главная школа и повышение квалификации – это непосредственное общение друг с другом.

В сборник вошли отнюдь не все выступления, а материалы, представленные специально для печати. Они разнородны в том смысле, что относятся к разным возрастам, условиям и уровням обучения, а также к разным видам пространственных искусств. Разным оказался и стиль публикаций – одни имеют публицистический характер, другие по форме являются методическими материалами, и есть статьи научного склада. Попытка структурировать материал по возрастам или формам обучения показалась не состоятельной, равно как и разделить статьи по секциям Конференции. Потому что, фактически, почти все статьи могут быть отнесены к разряду социально-художественных проектов. И это очень хорошо. Материал Сборника объединила социально значимая, воспитательная тематика и интерес к проектной деятельности при обращении к самым разным видам пространственных искусств. Поэтому, подумав, мы просто поставили авторов по алфавиту. Так легко найти текст по имени автора. Но попробуйте прочитать все подряд, нам представляется, что получилось интересно и, возможно, вы найдете неожиданные подсказки для плодотворного развития своей деятельности.

Л.А.Неменская

Неменский Б.М.
руководитель ЦНХО – центра (управления)
непрерывного художественного образования,
народный художник России,
академик РАХ, академик РАО

Духовная и социальная сущность визуально-пространственных (изобразительных) искусств

Цели общего художественного образования должны быть ясны – это построение личности человека и его социальной встроенности в современное общество. «Встраивание» это должно быть очень профессионально предметно и профессионально психологически построено. Это та область культуры, которую абсолютно нереально выучить и сдать. Тут – только развитие.

Проблема места и роли искусств в жизни отдельного человека и всего общества педагогической научной средой, на мой взгляд, до сих пор очень недостаточно понимается. Отсюда и глубокое непонимание: зачем вообще искусства существуют как учебные предметы в общеобразовательной школе. На этом строится постоянное желание не просто сократить учебные часы этих предметов, но и вообще вывести их за сетку часов и передать в дополнительное образование для желающих и особо одаренных. Но и дополнительное детское художественное обучение чрезвычайно сузится, если не будет полноценного понимания, зачем в обществе обязательно существуют визуально-пространственные искусства, и не было и не может быть гипотетически общества без них. Аргументы просты: с одной стороны все понимают, что не каждый будет художником – и не нужно, а с другой – убеждены, что искусство мышления не развивает. Именно поэтому в школе искусство существует в роли «золушки», которую терпят.

А если я скажу, что со дня рождения, по последний день каждый из нас неразрывно, именно неразрывно, повседневно связан со всем миром пластических – визуально-пространственных искусств и даже место нас в этой жизни во многом определяется и зависит от произведений именно этих искусств!

Подобные мысли многим кажутся парадоксом, эпатажем. Но это именно так. Поэтому стоит сперва ответить на два вопроса: место, роль

вообще искусств в обществе, а потом и об особом месте в этом хоре искусств пластических. А для педагогики это значит – поставить проблему формирования компетентности человека в сфере социальной значимости визуально-пространственных искусств.

Жизненные функции всей системы искусств строятся на определённом понимании их как культуры духовной, душевной, культуры желаний, то есть эмоционально-ценностных критериев жизни, которые можно соотнести с совестью — основой наших поступков.

Методологической основой нашей Концепции является четкое представление о том, что в основе всего многообразия видов визуально-пространственных искусств, кроме основ пластического языка, лежат строящие единство и специфику визуально-пространственных искусств три вида художественной деятельности: изобразительная, декоративная, конструктивная.

Однако в чем же суть этих трёх видов деятельности? Почему изобразительная, декоративная, конструктивная художественные деятельности оказались фундаментальной основой всех видов визуально-пространственных (пластических) искусств?

Главное — неразрывная связь социальной (духовной) функции этих видов деятельности с образным строем (языком), посредством которого каждый из них решает свои столь важные для человека и общества задачи.

В этом двуединстве; художественного языка как средства выразительности и социальных функций видов искусств имеет смысл более подробно разобраться.

Однако разве суть, роль в жизни общества тех или иных пластических искусств разная? Да, разная, поэтому и необходим разный образный строй (язык) для разных видов деятельности художника. В том, что это так, опять же нетрудно убедиться, сравнив, например, станковую картину с дворцом или чашкой. И то и другое — пластические (визуально-пространственные) искусства, созданные художником. И тут и там присутствуют и цвет, и форма, и линия, и пространство, но... судить о чашке по законам станковой картины или дворца невозможно, да и никто не будет.

В чём же разница?

Вот, например, **декоративно-прикладные искусства**.

С первобытных времён существовала декоративная деятельность. Человек украшал себя и свои предметы, своё оружие. Зачем? Просто для красоты? Отнюдь нет. Неспроста у вождя племени причёска и перья в ней

были иные, чем у юноши. А юный воин, убив тигра, вешал в ожерелье его зуб не просто для красоты. Зуб этот означал то же, что орден или звёзды на погонах в наши дни - знак отличия. Декор человека чётко определял его место в обществе. Именно поэтому можно сказать, что декор возник раньше одежды.

Со времени существования человеческой цивилизации человек декором приобщает себя к определённой человеческой общности или вычленяет себя из неё. И это никогда не было пустым развлечением. Средствами декора люди организуют, членят своё общество, лишают его аморфности, хаотичности. Человек средствами декора определяет своё место в данном обществе и свою роль на сегодня (невеста или вдова, праздничная, кокетливая или грустная, строгая). У человечества не выработано иных средств для столь важной для него социальной функции. Их просто нет.

Именно в этой социальной функции заключена особая роль декоративных искусств. Они именно для этого рождены человеческим обществом. Не случайно такая борьба шла за герб и цвета флага наших бывших республик — за декоративную символику, утверждающую их самостоятельность. Значит, важно. Только ведь не все (отнюдь!) понимают, что это именно знаки декоративного искусства.

Да, декоративные искусства в жизнедеятельности общества незаменимы. Но так же незаменимы и иные пластические искусства. Посмотрим столь же пристально на другую группу искусств, которые называются **конструктивные искусства**. Ярким выразителем их функций является архитектура.

Нелегко осознать, летописью чего именно она является. Материальной культуры эпох? Стилей искусств? Да, несомненно, но всё это является, - скорее, лишь зримым проявлением той незаменимой функции в жизни общества, которую имеет это искусство. Египетский храм выражает совсем иное понимание мира и человеческих отношений, чем храм готический. Крепость, замок феодала также выражают иные отношения людей, классов, нежели классицистическая русская дворянская усадьба. Архитектура именно так организовывала жизнь людей, как жизнь эту понимали люди того времени.

Архитектура является летописью человеческих отношений и представлений о мире. Летописью она может быть только в силу того, что выполняет не заменимую никакой иной человеческой деятельностью роль

организатора материальной среды человеческих отношений на принципах определённого мироотношения, миропонимания.

Остаётся разобраться в роли искусств, которые называются **изобразительными**.

Итак, речь пойдёт о живописи, графике, скульптуре (сегодня к этому виду искусств можно отнести и художественную фотографию). Сколько боёв нравственных, эстетических, идеологических проходило, проходит и будет проходить на этом, я бы сказал, экспериментальном поле пластических искусств! Какова же функция этих искусств в жизни? Это познание нашего отношения к явлениям жизни, раздумья, спор о ценностях жизни и закрепление собственных выводов в форме драматической, лирической, юмористической, трагедийной. В зримых образах искусства происходит анализ жизненных явлений. Часто думают, что адекватное, точное изображение реальной действительности — это и есть цель данного искусства. Нет. Изображение лишь средство данного искусства, средство мышления зримыми образами, **средство познания наших отношений к миру**.

Изобразительная деятельность была порождена именно необходимостью эмоционального осознания связей человека с миром, формирования общих основ для реагирования на него и зримым закреплением этих основ для организации общества и передачи следующим поколениям. Таким образом, изобразительная деятельность даёт индивидуальный анализ отношений для построения систем коллективного реагирования. И в пластических искусствах для этого нет более мощного, целенаправленного средства.

Как видим, социальные смыслы деятельности каждой из групп пластических искусств специфичны, не дублируют друг друга (в противном случае искусство, наиболее слабо решающее ту же задачу, отмерло бы).

Визуально-пространственные искусства должны рассматриваться как особая форма самосознания и самоорганизации человеческого общества, без которой оно не могло бы сформироваться и не может существовать.

Эти искусства нужны человеку как незаменимая ничем иным форма сохранения и передачи новым поколениям эмоционально-ценностного отношения к миру — к природе, к обществу, к самому себе.

Архипова Ю. В.

МУК ДК «Октябрь», студия ДПИ
Московская область, г. Подольск

Как мы создали мультстудию «Пчёлка»

Работаю в изостудии с детьми дошкольного возраста. У нас два вида занятий - живопись и декоративно-прикладное творчество. Здесь дети делают разные поделки, - лепят, делают аппликации и т.д. Занятия часто дополняют друг друга. Рисуем птиц - и потом лепим, чтобы лучше понять форму, продолжаем тему, добавляем птичке гнездышко и птенчиков.

Конечно, я стараюсь придумать на эти занятия что-то новое и интересное. Мы все знаем, какое большое значение для детей имеет совместное творчество и коллективные работы. Они учатся сотрудничать, договариваться, достигать общего результата, иногда отказываться от того, что самому хочется сделать, ради общей пользы, понимают, что вместе они могут сделать больше и лучше, чем поодиночке. Единственное, что не получается - каждый хочет общую работу унести домой и показать маме.

У нас возникла традиция новогодних спектаклей. Мы выбирали сказку, изучали её, думали о героях, на живописи рисовали каждого героя и каждый момент, а потом на ДПИ делали простые куклы и декорации и показывали спектакль младшим группам и родителям. Сюжеты выбирали знакомые, с детства известные каждому. Ведь тогда не надо учить текст, и если кто-то из актеров заболел или застеснялся, его можно было легко заменить другим участником.

Живописные работы по теме спектакля, в которую дети вживались, почти всегда получались очень удачными.

Так мы занимались несколько лет, а потом я неожиданно попала в больницу. Вышла за несколько дней до Нового года, родители и дети первым делом меня спросили - а как же, неужели у нас не будет спектакля? Я не смогла, глядя им в глаза, отказать. И предложила сделать фильм!

Так появился наша первая экранная работа - «Гуси-лебеди». Она сделана как презентация - картинки по сюжету сменяют одна другую под музыку. Внизу титры. Вся красота - в тщательно, и с любовью вылепленных героях. Каждый из участников покрасил подложку, сделал домик из деревни, в которой жили герои, дерево из леса, где находилась избушка Бабы-Яги, одного гуся и облако. И ещё по одному из действующих лиц - мужика с женой, или девочку и мальчика, или бабу Ягу, или Мышку, Печку, Яблоньку.

Мне осталось только красиво сфотографировать и смонтировать. Как всегда - на последнем кадре у фотоаппарата разрядилась батарейка и бабу Ягу снимала одна из мам телефоном.

Я хотела показать этот наш фильм на городском конкурсе детского творчества, поэтому монтировать пришлось ночью. Я спросила у знакомых, какая самая простая программа для монтажа, и мне посоветовали Виндоус Муви Мейкер, тем более он стоит по умолчанию на многих компьютерах. Осваивать пришлось во время работы, а куда деваться - завтра же показывать! К трем часам ночи я была уверена, что больше - никогда! Несколько раз программа закрывалась без сохранения, и приходилось начинать все сначала (потом я выяснила, что Виндоус муви мейкер иногда не справляется, когда добавляешь музыку, если не хватает объема памяти). Если Вы не уверены в своем компьютере - сохраняйте результат как можно чаще, особенно перед тем, как добавлять аудиофайлы. Как добавить титры и они были одинакового размера и на одном месте в кадре - я тогда так и не разобралась. А сколько опечаток я в них сделала! Но самое обидное, что показать мультфильм на выставке так и не удалось - технические возможности выставочного зала не позволили. Я распечатала кадры в фотомастерской и разместила на выставке, но мне кажется, никто этого так и не заметил.

Зато дети и родители были просто счастливы и уверены, что этот мультфильм достоин приза, как минимум, Каннского кинофестиваля!

В следующем году мы много говорили о баснях Крылова. Простой интересный сюжет, несколько героев. Первый мультфильм «Ворона и лисица». Героев мы решили сделать в технике оригами, которой мы обычно занимаемся целый месяц до съемок. Решено было снимать не только статичные кадры, но и видео. Лисица подходит к дереву, ворона каркает, сыр падает. Я управляла куклами вручную, и тут очень важно, чтобы зритель не заметил руки кукольника. Это был уже более сложный мультфильм, и мы решили попробовать его озвучить. На одном из занятий я попросила детей, которые заранее выучили текст, прочитать его на диктофон. Все получилось, только помимо текста отчетливо слышался звук ножниц, которые режут бумагу.

С текстом для мультфильма «Кот и повар» мне помогла наша театральная студия. Одна девочка готовилась поступать в театральный институт и выучила слова басни. Их тоже записали на диктофон. Тут я тоже решила достичь большего и сделать движение персонажей «правильно» - то есть со скоростью шесть кадров в секунду, то есть в технике «стоп-моушен».

Решила не повторять прошлогодних ошибок и отложила монтаж на длинные выходные. И, не разгибаясь, провела их за попытками соединить фотографии, видео, звук и музыку.

Особенно тяжело мне далась покадровая анимация. Например, первый кадр - повар идет и видит, кота. Я делала это в фотошопе. Разделила фигуру повара на составляющие - руки, ноги, голова. В каждом кадре, занимающем 1/6 секунды, чуть двигается корпус и голова, одна нога поднимается или опускается, а вторая остается на месте. Кадр сохраняется как отдельное изображение, в следующем кадре опять двигается корпус и поднимается нога. Навстречу ему из-за границы кадра «выезжает» кот, сохраненный в другом слое. Со скоростью шесть кадров в секунду. Когда кот уже выехал почти полностью, я с ужасом обнаружила, что выезжает он «задом наперед», - переделывать уже не было никаких сил. Кроме того, кот по ходу действия несколько раз меняет масть - ведь всем хочется нарисовать котика! Поэтому у главного героя несколько дублеров.

Для того чтобы было больше возможности «вставить» шесть фотографий в одну секунду, надо расширить, так называемую. «шкалу времени». Она есть в любой программе для монтажа. Картинку можно растянуть хоть на полчаса, хоть уменьшить до доли секунды, что мне и требовалось. Для этого пришлось поменять программу на Пинакль студио. Все программы, которыми я пользуюсь, не очень новые и бесплатно скачаны из интернета. Новые программы часто требуют таких характеристик компьютера, которых у меня нет, тормозят сильнее, а нужных мне функций дают не так уж много.

В следующем году мне повезло - в изостудию пришла девочка, мама которой занималась фотографией и захотела нам помочь в съемке и монтаже. Группа детей была большая и дружная, поэтому мы взяли сказку «Теремок», чтобы у всех участников был свой персонаж и домик. Причем каждого из действующих лиц нужно было снять два раза - как он подходит к теремку и стучится, и как он находится внутри домика. Для фона на этот раз мы выбрали лес. Надо было нарисовать стилизованные деревья, мы рисовали их тушью. В этом с удовольствием участвовали младшие группы.

Обычно в съемках дети не участвуют, они ещё маленькие, и требуют особого внимания. Про необходимость избегать сдвигать штатив во время съемки все знают. Но чем младше ребенок, тем больше он увлекается и не замечает ничего вокруг себя. А потом если детей несколько - не может же каждый участвовать в съемке, а незанятых тоже надо чем-то занять. И лучше конечно чтобы они были старше, чем дошкольники.

Когда мы снимали «Теремок», мы сочетали статичные кадры, которые просто фотографировали, с динамичными, которые снимали на видео. Двигали - прицепив к картонным фигуркам леску. Она прочная и незаметная. Тут я столкнулась с тем, что у одного человека может не хватать рук, если движение идет в трех направлениях. Например, кадр, где теремок разваливается, жители разбегаются, а медведь падает на землю. Медведь движется вниз, правая часть - вправо, а левая - влево. Чтобы сделать этот кадр, я позвала девочку из старшей изостудии, и получила опыт, что подростков следует привлекать к работе над анимацией.

Когда мультфильм уже был отправлен на конкурс, выяснилось, что в нашем доме культуры есть студия звукозаписи. Много лет мы работали в одном помещении и друг про друга не знали! Они тоже очень удивились, узнав, что за стеной есть изостудия. Я собрала всех детей, которые делали жителей «Теремка» и повела записывать. Теперь знаю, что это была самая тяжелая часть работы над мультфильмом: мышка подралась с волком, лисичка все время скрипела стулом, а когда её просили не скрипеть, она от волнения начинала стучать ногой по дивану. Мышке было жарко, и она шепталась с медведем, которого рисовала, лепила и озвучивала милая пятилетняя девочка. Но, конечно, детские голоса очень украсили наш фильм и усилия были потрачены не зря.

«Теремок» занял второе место на конкурсе в Центре НХО и первое на фестивале «Отцы и дети» в Орле. Воодушевившись успехом, мы сделали ещё один мультфильм для фонда «Подари жизнь» - Зернышко. Для выставки надо было анимировать детские рисунки с птичками, которые сделали дети в больницах. Было непросто придумать такой сюжет, чтобы там действовало 25 птиц. Со сценарием мне помогала знакомая девушка-сценарист. Ещё она неплохо разбирается в музыке и теперь помогает мне её подбирать. Всегда хочется использовать классическую музыку, потому что она красива и, как правило, композиторы не требуют компенсации за нарушение авторских прав.

Я бы посоветовала тем, кто хочет заниматься мультфильмами, не стесняться просить помощи и учиться у окружающих. Для многих людей помощь в создании мультфильма интересна, у меня появились новые друзья, круг возможностей расширился.

В этом году я решила набрать небольшую группу детей постарше, чтобы они помогали мне со съемками и монтажом. Так появилась у нас группа мультипликации. Сейчас в ней дети от 8 до 13 лет. Часто просят младшие дети, но пока я не готова их брать. Малыши хорошо разрабатывают и рисуют

персонажей, но что-то более сложное для них тяжело и скучно. А у старших тоже есть свои особенности. Им наоборот, тяжело придумывать своих героев, они постоянно сбиваются на рисование персонажей из профессиональных мультфильмов и срисовывают.

Программа нашей Студии пока в стадии доработки. Начали мы с того, что говорили о движении, раскадровках и делали на пробу коротенький мульттик - с движениями игрушек или пластилиновых фигурок. Поскольку это была первая проба, я не стала настаивать на авторских персонажах, подошли и герои мультфильмов. Но дети – разные: одна девочка подошла к задаче очень старательно - сначала она месяц лепила персонаж и бутафорию, месяц делала фон, и потом ещё долго монтировала. Остальные справились за одно занятие и сделали движущиеся фигурки на несколько секунд.

Следующий фильм мы делаем до сих пор: о каждом времени года мы делаем отдельный короткий сюжет. Осенью - летят листья и качаются деревья, потом все закрывает снегом. Зимой мальчик катается на лыжах и лепит снеговика, а потом пьет чай и смотрит в окошко на зажигающиеся окна. Весной по лужам гуляют кошки, летом птенчики учатся летать. Каждый кусочек сделан в своей технике, и для каждого нашлось свое дело. Ну да, за одним исключением - котика хотят лепить все!

Ещё мы сняли и смонтировали две народные сказки - «Репку» и «Курочку Рябу». Персонажей делали младшие группы. Народные сказки всегда интересны детям, особенно маленьким. Профессионалы их снимают мало. И мы решили заполнить эту нишу.

Сейчас очень модно снимать мультфильмы в технике песочной анимации. Мы тоже решили попробовать и нарисовали мультфильм «Ёлочка» по всем известной новогодней песенке. Мне кажется, что у нас получилось создать новогоднее настроение - все это светится, мерцает, силуэты просвечивают.

Я хотела бы, чтобы наши мультфильмы показывали в холле нашего Дома культуры и по местному телевидению. Ведь сделать мультфильм это интересно и хорошо, но ведь он ещё должен найти своего зрителя. Я считаю, что работать надо именно в этом направлении. Хотя, конечно, необходимо совершенствоваться, пробовать разные техники и смотреть работы других мультипликаторов, профессиональных и юных, подтягивать технику съемок и монтажа, участвовать в фестивалях и конкурсах. Нам нравится конкурс и фестиваль ЦНХО «Мы москвичи». Хотя конечно мы совсем не москвичи, но всегда приятно приехать, себя показать и других посмотреть.

Аткарская В.А.
преподаватель факультета
Художественных ремесел
ГБПОУ «Первый московский образовательный комплекс»

Проект оформления музея и околмузейного пространства 173 Оршанской Краснознаменной стрелковой дивизии

Задача, поставленная перед студентами факультета «Художественные ремесла» отделения «Дизайн по отраслям» (специализация «Проектирование музейных и выставочных экспозиций»), была продиктована насущной необходимостью: поднять значимость музея боевой славы, существующего в колледже с 1973 года, создав современное пространство, создающее образную и драматическую атмосферу военного времени, передающее то напряжение, с которым давалась победа над фашизмом. Вовлечение студентов в эту сложную тему и работу над реальными материалами, дало не только приобщение к истории страны, понимание, что за Историей стоят реальные люди, осознание преемственности поколений, но также и чувство собственной значимости, ответственности, умение собирать, анализировать материал, создавать из него определенную форму.

Работа над проектом разбилась на три этапа, три волны, в которых последовательно участвовали три выпускные группы студентов, и продолжалась с 2015 по 2017 годы. В каждой выпускной группе создавалась команда студентов, добровольно выбравших работу над проектом музея в качестве своей дипломной работы.

Группа выпуска 2015 года занималась сбором материала и прослеживала боевой путь Оршанской дивизии, ее состав, занималась пересъемкой существующего материала для дальнейшей обработки в графических редакторах с целью повышения его качества. На данном этапе проектирования студенты смогли создать лишь виртуальные проекты музейного и околмузейного пространства, отведя под него коридор и рекреацию. Небольшое музейное помещение отводилось под хранение экспонатов, фотографии и архивные материалы, на стенах коридора разворачивалась последовательность военных событий, в которых

участвовала дивизия, в рекреации предполагались сменные экспозиции, посвященные разным аспектам темы Великой отечественной войны, лекции, просмотр фильмов и встречи ветеранов.

Далее привожу пример обоснования целей и задач проекта из пояснительной записки дипломной работы студентки Рубик О.В. выпуска 2015 года, получившей отличную оценку и наиболее полно выразившую задачу проекта (руководитель Аткарская В.А).

Студентка Рубик Ольга: «История создания, развития и функционирования отечественных военных музеев свидетельствует о том, что они несли и несут в себе огромный воспитательный потенциал. Перед нами была поставлена задача разработки концепции музея военной славы 173 Оршанской Краснознаменной стрелковой дивизии, который будет располагаться на 2 этаже факультета Художественных ремесел. Оборудование всего этажа под музей позволит дать экспонатам больше воздуха, наполнить их более глубоким смыслом, большей информативностью, улучшить качество хранения экспонатов и продлить их долговечность.

Музей должен привлекать внимание студентов, сотрудников и абитуриентов к изучению данной темы, которая будет широко представлена. В рекреации появится возможность изучения таких предметов как история и обществознание; появятся места для проведения лекций, семинаров, встреч, тематических вечеров, просмотров фильмов и другого видеоматериала.

Раскрывая важную и по сей день тему Великой Отечественной Войны, её участников, мы отдаем дань нашему Будущему, чтим память о событиях того времени, позволяем осознать и собственными глазами увидеть то, о чём написано в учебниках истории.

Военно-историческому музею присуща определенная специфика. Ее чертами являются:

- интегрированный характер, который проявляется и в том, как взаимодействуют в разных областях знания и умения, полученные при изучении одного предмета - истории, и в том, как взаимодействуют различные виды деятельности, различные способы познания, и в том, что интеграция основывается на фундаментальных научных, культурологических, мировоззренческих категориях;

- воспитательная функция: в музейной работе воспитательные аспекты считаются приоритетными;

- деятельностный подход как ведущее начало современной дидактики и методики.

Позиция исследователя является не игровой, а реальной, здесь востребованы самые разные предметные и общеучебные знания и умения; при локализации учебной задачи самостоятельные и коллективные исследовательские работы обучающихся выходят за границы чисто учебных задач и могут в отдельных случаях представлять широкий общественный интерес;

- работа с музейным архивом, коллективное изучение источников, экскурсионная и оформительская работа;

- развивающая направленность музейной работы в учебном заведении предполагает умение молодежи анализировать и оценивать факты, события и явления, раскрывать причинно-следственные связи между ними, а также высказывать обоснованные суждения о действиях людей в истории;

Военно-исторический музей приобщает обучающихся к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений россиян, способствует формированию уважения к российской истории, помогает обучающимся понять проблемы и реалии современного мира, осознать необходимость патриотического служения.

Студентка Рубик О.В. сумела систематизировать и связать воедино иллюстративный и текстовый материал, предложить целостную графическую концепцию общего решения музейного пространства, где сквозной объединяющей темой служит желто-оранжевая линия, начинающаяся от окна музейной комнаты, переходящая в коридор и преобразующаяся в праздничное звучание салюта Победы-в рекреации.

Предполагалось, что весь проект будет создан на компьютере с последующей печатью на монтажной пленке и пенокартоне в типографии. Безусловно, осуществление такого проекта упирается в большие финансовые затраты, требует полного переоборудования музейного помещения. Осуществить его реализацию силами студентов не представляется возможным.

Подводя итоги, видно, что в работах «Первой волны» еще нет полного слияния с материалом. Работа шла довольно трудно, т.к. студенты впервые

столкнулись с необходимостью анализировать, перерабатывать и конструировать конкретный материал. Они во многом ориентировались на те музеи боевой славы, которые уже существовали на других площадках. Но они были первопроходцами и во многом облегчили задачу своим последователям.

Инициативная группа выпускников 2016 года продолжила работу над проектом музея 173 стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии. Работа разделилась на два этапа: разработка эскизов росписей коридора второго этажа помещения факультета Художественных ремесел, в качестве курсового проекта с последующей реализацией; и в качестве дипломного – разработка проекта оформления музейного помещения, который останется виртуальным.

Решение создать настенную роспись вместо фотоколлажа, изготовленного типографским способом, было предложено самими студентами.

Из пояснительной дипломной записки студента Колубелова В.: «Основной задачей для проектирования является создание информативного и эстетичного оформления для существующего музея боевой славы, который будет хорошо сочетаться с остальными помещениями, а также соответствовать современным тенденциям стиля. Целью объекта является привлечение внимания студентов, работников и сторонних посетителей к ознакомлению с историей дивизии, а также способствованию появления интереса к изучению событий Великой Отечественной Войны в целом. Впоследствии объект может выступать в качестве примера студенческой и преподавательской работы, а также служить рекламным целям, повышать престиж учебного заведения».

Над проектом работало 9 человек, каждый предложил свою версию росписи. За основу были выбраны 2 эскиза: студентов Шишковой Анны и Колубелова Василия (руководитель Аткарская В.А).

Из пояснительной записки студента Колубелова В.: «Музей располагается в учебном заведении, из-за этого каждый год происходит циклическая смена людей, учебного персонала, студентов. Большинство из этого числа людей по различным причинам посещают помещения второго этажа, оформление коридора будет указателем, ведущим к основной части музея.

...Цвета подобраны из-за необходимости визуально расширить пространство, а также сделать возможным сочетание проекта с остальными помещениями, вне зависимости от оформления, которое будет представлено на момент реализации проекта. Белые, серые, черные оттенки нейтральны и хорошо сочетаются с любым окружением, акценты могут поддаваться изменениям для лучшей связи с не оформляемым пространством, при этом сохраняя свою функцию.

Один из вариантов настенной росписи представляет собой изображение полигонального рельефа с нанесенным поверх текстом и вставками из фотографий заключенными в гранях. Связь всех элементов будет осуществлять путь 173 стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии, изображенный в виде ломаной линии».

Из пояснительной записки студентки Шишковой А.: «Стены оформлены как карта, по которой, идя по стрелкам, мы проходим весь путь вместе с дивизией. Используется цветовая палитра, перекликающаяся с темой задания: серо-оранжевая гамма с черными вставками.

Единым элементом росписей, как для музея, так и для коридора, будут являться силуэты городов, воюющих солдат и боевой техники. Они контрастно смотрятся на фоне стены, обращают на себя внимание и органично связаны с текстовой информацией.

При выполнении творческой работы и разработке эскизов были использованы практические знания и умения, приобретенные на соответствующих дисциплинах. Готовый проект, разработанный в рамках курсовой работы, может быть реализован в стенах факультета Художественных ремесел. Теоретическая часть может служить для продолжения исследований по данной теме».

Под роспись отводилась площадь 19 м70 см в длину и 1м80 см в высоту. Поскольку ширина коридора всего лишь 185см, необходимо было визуально увеличить пространство. Колубелов В. предложил полигональное решение фона росписи, состоящее из различных оттенков серого цвета. Такое решение фона создавало впечатление рельефного пространства и разбивало монотонность длинной стены коридора. В это полигональное пространство вписаны силуэтные сюжетные композиции, отображающие ключевые этапы сражений, в которых участвовала 173 оршанская дивизия.

Стилистическое решение этих сюжетных композиций было предложено Шишковой А., и выполнялись их предполагалось с помощью трафаретов. Сюжетные композиции должны сопровождаться текстовыми пояснениями. Роспись выполнялась всей группой во время второй производственной практики. Внутри группы были распределены обязанности по подготовке к росписи: изготовление текстовых и фигурных трафаретов, закупка краски, бумаги, валиков и кистей, после чего наступил этап воплощения.

Хочется отметить слаженность работы студентов, отсутствие разногласий и желания выделиться. Всеми руководило общее сознание того, что осуществляется значимое дело не только для самой группы, но для колледжа в целом, для тех, кто учится и будет здесь учиться.

Благодаря продуманности эскизов и предложенной преподавателем последовательности этапов исполнения, работа велась методично, без срывов и переделок, и была выполнена за две с половиной недели.

Роспись выполнена на высоком профессиональном уровне, несет образную и эмоциональную выразительность, соответствует теме и поставленной задаче.

Все студенты инициативной группы за время работы над росписью не только продемонстрировали умение работать в команде, что очень важно для будущего дизайнера, но и переосмыслили свое отношение к теме, стоящим перед ними задачам, почувствовали свою личную ответственность перед старшими поколениями.

Из пояснительной записки Колубелова В.: «В ходе работы над созданием проекта по оформлению музея были решены многие задачи и поняты важные аспекты необходимые для грамотной проектировки и реализации дизайн-проекта. Правильно выбранное цветовое решение, сюжет, композиция, расположение информационных материалов, все это даёт возможность полностью воспринять изложенную информацию.

Данный музей посетит большое количество студентов, преподавателей и абитуриентов. На территории нашего подразделения мы постарались воссоздать переживания, надежду, веру в победу, в будущее, воссоздать атмосферу того времени. Музей находящийся прямо в колледже – это результат общей работы преподавателей и студентов. Абитуриенты, которые будут приходить в учебное заведение, увидят результаты учёбы, полученных

знаний, и возможности реализации своих идей, все это послужит стимулом для их собственного развития».

Далее шла работа над проектом музейного помещения. Как упоминалось выше, оно небольшое. Предполагалось, что в музейном помещении могут проходить занятия, встречи, показы фильмов и др. В проекте было необходимо не только визуально расширить и осветить небольшое помещение, вдохнуть в него новую жизнь, сделать привлекательным и современным, но и связать стилистически и композиционно с уже существующей настенной росписью.

В каждом из предлагаемых студентами проектов было найдено интересное решение. Много из того, что предложили студенты можно было бы реально воплотить, но, к сожалению, как и в предыдущих разработках военного музея колледжа, реализация таких проектов требовала больших финансовых затрат и переоборудования, что опять-таки невозможно сделать силами самих студентов.

Каждый студент проводил большую аналитическую работу по сбору материала, просмотру аналогов, выбору стиливого решения. И это главное в учебном отношении и профессиональном росте обучающихся.

Приведу примеры некоторых проектов. Студентка Райцева Екатерина (руководитель Аткарская В.А.) ориентировалась на стиль Хайтек и предложила ряд интересных решений: подвесной потолок в виде треугольных выступающих конструкций с подсветкой; витрины-панели с подсветкой, на которые нанесены коллажи из газетных вырезок, что делает их более удобными для чтения и восприятия;

конструкцию в виде лестницы с подсветкой, на каждой из ступеней которой расположены экспонаты музея. Помещение оснащено большим экраном, на котором можно просматривать фильмы, фотографии, постепенно разворачивающуюся интерактивную карту пути дивизии.

Из пояснительной записки Райцевой Е.: «Актуальность создания военного музея значима в наше время. Ведь понимая весь ужас данного события, мы сможем предотвратить его в настоящее время...

Чтобы создать полноценное, духовное общество, нужно не только иметь большое желание, но и обладать познаниями в истории, науке, литературе, других жизненных сферах. Именно понимание прошлого, ценности культуры и научных идей позволяют нам оставаться людьми и удерживают от

животных инстинктов. Значительную часть этих знаний мы получаем в школе, но более глубокое развитие и духовную пищу дарят нам музеи».

Студент Косарев Александр (руководитель Аткарская В.А.) решил свой проект в минималистическом стиле. Музей оснащен подсветкой, которая может меняться в зависимости от тематики лекции. По центру располагается многофункциональный стол, который может использоваться и как стол, и как экран, и как интерактивная карта.

Из пояснительной записки Косарева А.: «Перед нами была поставлена задача разработать новую концепцию музея, посвященный «173 стрелковой Оршанской Краснознаменной дивизии». Перед нами была поставлена задача сделать наш музей более современным, посещаемым, понятным. Создать там такую обстановку, чтобы людям хотелось заходить туда чаще. Сделать информацию более доступной и выразительной. Тема войны всегда остается самой актуальной. Ведь это наше прошлое, а прошлым мы должны гордиться. Нужно чтобы люди помнили, какой ценой досталось нам наше мирное время и спокойствие, (хотя наше мирное время и спокойствие – вопро с очень спорный), и знали за что боролись наши воины. Скорее, здесь нужно показать, что война-это зло!»

Студентка Захарова Анастасия (руководитель Аткарская В.А.) напрямую связала помещение музея с росписью в коридоре, создав из полигональных сегментов росписи объёмные формы. Из пояснительной записки Захаровой А.: «Оформить кабинет-музей я решила в той же цветовой гамме и стилистике, что и роспись. Фон на стенах выполнен в стиле «low poly», который подразумевает использование трехмерной модели с небольшим числом полигонов. За основу взято создание контрастного светового перехода между оттенками серого. Такой переход создает ощущение объема и неправильности формы стен, за счет чего пространство зрительно увеличивается. Цветовая гамма нейтральна (оттенки серого), но в тоже время выразительна, а используемый багрово красный, стал уже традиционным и незаменимым цветом в оформлении музеев на военные тематики. Цвета выбраны неслучайно и имеют геральдические обоснования.

Серый – как цвет праха, он иногда ассоциируется со смертью, трауром и душой. В христианских религиозных общинах он символизирует отречение. Серый цвет соответствует тональности грусти, тревоги, смутной мечтательности. В Библии это цвет пепла, символ покаяния и траура

(древние евреи посыпали себя пеплом, чтобы выразить свою скорбь во время похорон). Двусмысленный серый цвет означает подавленность, ведь война, это не только Победа, это больше трагедия.

Победу символизирует красный; алый цвет чаще всего называется в качестве любимого цвета, также признаётся наиболее сильным по воздействию. В своей символике подвергается разнообразным толкованиям, связываясь с кровью и огнём. В верованиях египтян, арабов, древних евреев и христиан этот цвет символизировал Огонь и Божественную Любовь и ассоциировался со святостью и поклонением. Основные значения: кровь, жизнь, сила, огонь, жар, борьба, ярость, любовь.

Что касается композиции, она решена с учетом эргономики. Высота и размещения витрин, все рассчитано так, что бы посетителям было комфортно находится в помещении. Ориентация сделана на стиль минимализма, не хотелось перегружать и без того маленькое помещение, поэтому были специально созданы легкие конструкции для витрин».

Студентка Щербакова Юлия (руководитель Аткарская В.А.) предложила разместить документальный материал не только на стенах, но и на ширмах по центру помещения с прозрачными вставками из оргстекла. Также на этих ширмах могли бы размещаться временные выставки. Прозрачные вставки не загружает пространство, позволяет просматривать его целиком.

Студентка Шишкова Анна (руководитель Аткарская В.А.) решила интерьер музея в конструктивистском стиле. Она предложила много интересных и функциональных решений для хранения архивных материалов, композиционного построения экспозиции. Из пояснительной записки Шишковой А.: «В последнее время тема войны получает все большее развитие. Люди интересуются историей своей страны. Ярким примером служит акция, проходящая в России в последние два года – «Бессмертный полк». Благодаря этой акции люди начали по-новому интересоваться историей своих родственников, воевавших на полях Великой Отечественной. Материалы, которые хранятся в каждой семье, могут послужить для создания нового народного музея, посвященного подвигу народа в борьбе за отстаивание независимости, культурных и общечеловеческих ценностей. В создании музея важна, в первую очередь, будет работа современных дизайнеров для создания новой интересной концепции, раскрывающей трагедию войн и помогающую предотвращению подобного в будущем.

Важно создать современное выставочное пространство которое было бы как информативным, так и интересным, чтобы оно могло трансформироваться, менять освещение и вступать в контакт со зрителем».

На стене размещена, нарисованная вручную на планшете карта боевого пути дивизии. Было принято решение разработать новую карту с более точной и подробной информацией о боевом пути.

По левой стене музейного зала расположена от пола до потолка высокая наклонная конструкция. Эта конструкция многофункциональна: это и витрина, где можно разместить экспонаты и яркий декоративный элемент. Также она будет служить объектом для размещения дополнительных небольших источников света. Часть конструкции переходит на пол и часть на потолок. Еще одна конструкция на потолке представляет собой поперечные балки, между которыми под разными углами размещены фотографии участников дивизии.

На левой стене на выступе расположены четыре вертикальные витрины, которые обладают необычным свойством – они выдвигаются из стены, а также один горизонтальный выдвижной ящик. Там можно размещать любые документы и фотографии и при этом сама витрина вообще не будет занимать место в помещении.

Еще одной важной деталью является экран, который находится над центральной витриной на правой стене. Экран будет не только давать возможность демонстрировать фильмы и другие видео материалы, но и нести функцию интерактивной карты. При нажатии на конкретный город будет показываться вся информация о военных событиях, связанных с этим местом.

Существуют еще проекты участников группы, в каждом своя, хоть и маленькая, находка. Подводя итог периода «Второй волны», могу сказать, что это был самый плодотворный и интересный период работы над проектом музея. Проникнутость темой, ответственность, желание создать функциональную, образную и современную конструкцию стало явлением силы духа в работе над дипломными проектами, показало большой потенциал молодежи, способность проникать в суть вещей, решать сложные задачи.

И, наконец, завершающий этап работы над проектом музея лег на плечи студентов выпуска 2017 года. Так же была создана инициативная

группа, которая владела большим багажом наработок, созданных предыдущими выпускниками. Им предстояло поставить логическую точку в данном процессе и закончить оформление музейного помещения своими силами, т.е. без финансирования со стороны администрации факультета и комплекса. Работа разделилась на два этапа. Первый – по оформлению музея, который пришелся на весеннюю производственную практику; второй – разработка индивидуальных виртуальных проектов по оформлению музея и его преобразованию. Студенты опять должны были перекинуть мостик в Будущее. Группа решила, что оформление музея будет комбинированным, сочетающим ручную роспись стен с широкоформатной печатью. Во время практики часть студентов делала ремонт в музейном помещении, а другая часть работала в компьютерном классе, готовя материал для печати в типографии, занималась обработкой архивных фотографий, разрабатывала информационные стенды и текстовые фоновые вставки об истории 173 дивизии. Группе удалось придать музею новое лицо, оживить его без больших финансовых затрат. Теперь в колледже есть помещение, тематически и композиционно связанное с росписью в коридоре, в котором можно проводить встречи и уроки. Проект приобрел завершение.

Подводя итог, могу сказать, что три выпуска студентов-дизайнеров нашего колледжа проделали огромную работу, прошли сложный путь, своими силами создали пространство, которое не позволяет забывать уроки Истории. Но, надеюсь, что точка на этом не поставлена и руководство комплекса пристальней отнесется к дизайнерским разработкам студентов и, возможно, наиболее интересные идеи еще найдут свое воплощение.

Белкина М.В. Устюжанин А.А.
МАУДО «Детская художественная школа №2»
Республика Татарстан г. Набережные Челны

Формирование пространственных представлений и способностей к познанию техники с помощью графических изображений

В связи с потребностью в инженерно-технических специальностях в России, в системе дополнительного образования необходимо формирование технического мышления у учащихся, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических изображений. Эту задачу в художественной школе мы решаем на предмете компьютерной графики, используя при этом инновационные головоломки, которые изобретает преподаватель нашей школы. Эти упражнения, задания развивают у школьников навыки графической культуры, активизируют мыслительную деятельность, воспитывают устойчивый интерес и творческие способности.

Сегодня у учащихся потерял интерес к техническим специальностям, по статистике большинство из них мечтают выбрать профессию экономического, юридического направления. Министр образования и науки России Ольга Васильева назвала самые необходимые государству специальности. По ее словам: «Самыми нужными для России специальностями являются инженерно-технические, естественнонаучные, педагогические и медицинские».

В связи с этим сегодня в системе дополнительного образования необходимо формирование технического мышления у учащихся, пространственных представлений, а также способность к познанию техники с помощью графических изображений. Одна из главных проблем, связанных с обучением детей основам трехмерного моделирования, заключается в том, что у большинства современных школьников слабо развито объемно-пространственное мышление, что отмечают многие преподаватели рисунка. Причина этого явления очевидна – это и недостатки школьной программы, из которой как-то совершенно незаметно оказалось исключенным черчение (видимо, за ненадобностью его для будущих обитателей кабинетов и офисов), это и явный перекося инфраструктуры, отвечающей за детские

игрушки в сторону «барби» и «монстров вселенной». Сегодня трудно найти для своих детей или внуков хороший развивающий конструктор.

В детской художественной школе эта проблема решается на уроках компьютерной графики, у учащихся развиваются навыки графической культуры, активизируются мыслительная деятельность, воспитываются устойчивый интерес и творческие способности учащихся. В обучении ведущим принципом является политехническая направленность этого процесса, а одним из основных принципов характеризующих содержание обучения принцип научности.

Воспитание у школьников этих качеств невозможно без наличия пространственных представлений, развитие которых наиболее успешно может осуществляться при обучении на предмете компьютерной графики.

В целях повышения интереса впервые в школе преподаватель компьютерной графики предлагает включить в учебный и воспитательный процесс использование своих авторских головоломок, с помощью которых учащиеся моделируют, конструируют, собирают, продумывают новые ходы, что необходимо для развития пространственного мышления, развития творческих способностей учащихся, развития интереса к техническим специальностям.

Инновационные деревянные головоломки успешно решают эти задачи, они прекрасно подходят в качестве учебного пособия по трехмерной графике и в визуальном плане. Важная роль использования головоломок принадлежит в развитии мышления, познавательных способностей учащихся, в воспитании таких качеств личности, как способность и стремление к творчеству, конструированию, рационализаторству. Учащиеся, как правило, овладевают навыками художественно-графической деятельности, развивается творческое воображение, пространственное мышление, так необходимое в будущем, как хорошему специалисту.

Если рассматривать требования к будущему специалисту, то он должен обладать базовой художественно-графической культурой, заключающейся в знании художественных техник и применении средств художественной выразительности в разных видах изобразительного искусства и базовой проектной культурой, формируемой в процессе школьного обучения предмету технология (труд, черчение). Однако в массовой практике школьная методика обучения «делай как я» не способствует творческому развитию личности учащихся.

Большинство предлагаемых головоломок представляют собой набор деталей, образованных склеиванием деревянных брусков различной длины.

Из таких деталей предлагается собрать определенную фигуру, как правило, строгой геометрической формы – куб, тетраэдр и т.п. Чаще всего, головоломка имеет лишь одно решение, которое может состоять из большого числа «ходов» – взаимных перемещений деталей или группы деталей друг относительно друга. Поиск решения, в зависимости от сложности головоломки и способностей «решателя», может занимать от десятка секунд до нескольких часов и даже дней.

Решение головоломок предполагается включать во «внешнее» оформление учебного процесса – во время переменок, технологических пауз, в качестве средства для релаксации, во время каникул и т.п. В течение основного учебного процесса головоломки выступают в качестве учебных пособий – их выполняют по теме конструктивного рисунка, моделируют в программах векторной и трехмерной компьютерной графики, создают анимацию решения и т.д.

Для всех любителей придумывать или решать головоломки, в Интернете представлена специализированная, свободно распространяемая программа «BurrTools». Данная программа представляет собой своеобразный трехмерный редактор, работая в котором, помимо удовольствия от решения сложной, «несговорчивой головоломки», дети получают начальные навыки работы в области объемного моделирования.

Головоломки прекрасно подходят в качестве учебного пособия по трехмерной графике также и в визуальном плане. Тщательно обработанные, покрытые лаком поверхности из дерева благородных пород, непривычные геометрические формы, – все это просто само напрашивается на фотореалистичную визуализацию.

Учащиеся составляют виртуальные натюрморты, рисуют аксонометрические виды элементов так называемых «Кубиков Хейна» (другое название – «Кубики Сома»). В качестве методических пособий используются распечатанные чертежи (сканы из книг), а также изготовленные из подручных материалов реальные детали этой популярной игры-головоломки. При этом отрабатываются различные приемы векторной технической графики – привязка к узлам сетки, градиентная заливка, копирование схожих элементов и т.д. Разумеется, допускается и свободное творчество в рамках поставленной задачи.

Таким образом, творческое мышление предполагает подключение воображения как психического процесса, когда на базе знакомых образов появляются новые изображения. Образное мышление как часть творческого, в виде образов, входит как существенный компонент во все без исключения

виды человеческой деятельности, какими бы развитыми и отвлеченными они ни были. Основная функция образного мышления - создание образов и оперирование ими. Реализация этой функции обеспечивается специальным механизмом представления, направленным на видоизменение, преобразование уже имеющихся образов и создание новых образов, отличных от исходных.

Объемно-пространственное мышление является разновидностью образного. Понятия и образы, которыми оперирует мышление, составляют две стороны единого процесса. Еще Аристотель установил, что в отличие от научного понятия, которое отражает общие для многих предметов, явлений или процессов существенные черты, художественный образ раскрывает общее в единичном. Художественный образ воспроизводит единичное и в нем постигает общее, показывает индивидуальное, вскрывая в нем типическое; описывает случайное, выявляя за ним закономерность. Если отражение действительности ограничивается воспроизведением единичного и не содержит никакого обобщения, оно может иметь документальную ценность, но не обладает ценностью художественной. Если же отражение действительности отвлечено от живой конкретности явления и предает только общее, существенное, закономерное, мы будем иметь дело с чертежом, а не с рисунком, со схемой, а не с картиной. И только сливая воедино общее и единичное, искусство находит свою форму познания мира.

Список литературы

1. Бондарев В.П. Выбор профессии: Из опыта работы центра профориентации молодежи Ленинграда, М., Педагогика, 1989.
2. Дьченко Ю.Г. Особенности курса «Основы формообразования» в процессе подготовки дизайнеров// Непрерывное дизайнерское образование: материалы IV Учебно-методической конференции. М.: МВХПУ (б. Строгановское), 1992.
3. Селиванов Н.Л. РГУ - университет будущего. К созданию новой образовательной модели. М.: Издательство Российского государственного гуманитарного университета, 2000 г. Концепция, содержание, программирование, дизайн.
4. Журавлёва А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование. М., 1982.
5. Харьковская школа дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в ХХПИ. Методические материалы. М.: ВНИИТЭ, 1992.

Волков А.Е.

начальник Музейно-конкурсного отдела ЦНХО
Управления непрерывного художественного образования МЦРКПО,
преподаватель ГБОУ
«Детская художественная школа им. М. Врубеля»
г. Москва

О музейной коллекции детских коллективных художественных работ Цentra непрерывного художественного образования

Коллективом Центра (ныне управления) НХО, в ходе долгой экспериментальной работы, была разработана методика и различные подходы в сфере детской коллективной художественной деятельности.

Труд художника не всегда затворничество. Очень часто художники разных специальностей работают сообща, например, над каким либо большим городским проектом. В детском творчестве коллективная работа это необыкновенно важная социализирующая творческая деятельность. Именно в ней труд каждого ребёнка входит в единое художественное целое. Такие большие художественные панно, на самые разные темы, выполненные коллективами детей, под руководством опытных учителей составляют коллекцию музея Управления непрерывного художественного образования - ЦНХО.

Музейная коллекция детских коллективных работ начала формироваться в первую очередь, как коллекция урочной деятельности по программе академика Б.М. Неменского, но постепенно её адресат стал расширяться. Следует отметить, что концепция Б.М. Неменского и идея коллективного художественного труда не замыкается рамками общеобразовательной школы. Многие коллективы детей под руководством талантливых руководителей с успехом работают над совместными проектами в самых разных техниках. Множество таких ярких неординарных решений демонстрировалось в Выставочном зале ЦНХО на презентациях победителей Московского городского конкурса выставочных художественных проектов, с успехом проходившего в центре на протяжении тринадцати лет.

О некоторые из этих работ хочется сказать особо:

Эмалевые панно, посвященные городу Зеленограду выполненные коллективом детей под руководством уникального художника эмальера-монументалиста Анненковой Людмилы Юрьевны. Два огромных панно составлялись из маленьких клейм сделанных детьми. Совместно разрабатывалась центральная часть. Панно были выполнены в сложнейшей технике горячей перегородчатой эмали на медных пластинах. Опыт коллектива города Зеленограда заслуживает особого внимания. Людмила Юрьевна не профессиональный педагог, выпускница Строгановского института, она всю жизнь посвятила своей излюбленной технике горячей эмали, создала грандиозную коллекцию, настоящий музей, больших и малых эмалевых работ. И вот на вершине своей творческой деятельности художник обращается к детям, к их чистому радостному восприятию жизни. Она открывает детям, все тайны, наработанные за многие годы творческого труда. Поначалу многочисленный коллектив детей, заметно редеет, остаются только самые терпеливые, самые увлеченные ребята. Они осваивают нелегкую технику, делают множество эскизов. Каждый из них понимает свою ответственность в общем деле, ценит и уважает настоящего художника, который отложил все свои творческие идеи и пришел к ним, к детям. И вот, наконец, результат, долгой и напряженной творческой работы, детское коллективное панно, посвященное родному городу готово. Его показывают на выставках, все удивляются редкой технике и умениям детей. Они настоящие герои! Но важно в первую очередь то, что произошло внутри ребят, то воспитание, которое они получили через серьезный художественный коллективный труд. Безусловно, чем бы ни занимались в дальнейшем эти ребята, на всю жизнь пронесут они бесценный созидательный опыт, и всегда будут выгодно отличаться от своих сверстников.

Проект «Месопотамия (Студия «Образ» г. Протвино Московская область, педагог Кулешова Т.М.). Выполненные на гофрокартоне, переосмысленные детьми сюжеты рельефов и росписей древней Месопотамии, заняли целую стену в малом зале выставочного комплекса ЦНХО, и выглядели, как грандиозное монументальное панно, выполненное руками детей в соавторстве с мудрым педагогом. Проект открыл перед зрителями интереснейшие возможности в подходах к изучению сложнейшего предмета истории искусства, через интерактивную творческую деятельность учащихся. Тамара Михайловна много лет преподает сложный для детского восприятия предмет История искусства. Множество сложностей в восприятии и запоминании несет в себе столь огромный материал.

Подумать только, учитель должен продемонстрировать детям всю мировую культуру от зарождения человечества до наших дней. Как это сделать? Как заинтересовать ребят? Выход был найден Тamarой Михайловной через коллективное художественное творчество. Педагогу было мало рассказать и показать, как жили и творили наши предки, она предложила ребятам на время самим стать художниками разных эпох. Пройдя такие уроки истории искусства, что то забыть или плохо себе представлять просто невозможно.

Коллективное панно «Город» - проект, выполненный в технике коллажа коллективом детей под руководством кандидата педагогических наук, ведущего эксперта ЦНХО Кобловой О.А. и педагогов Карасевой А.В. и Сапожниковой Т.Б. Это необыкновенно интересное осмысление московскими детьми сложной инфраструктуры современного мегаполиса. Именно благодаря таким проектам в головах наших маленьких граждан, будущих инженеров, архитекторов и управленцев, рождаются самые дерзкие креативные идеи. Здесь мы не увидим сложных, неожиданных техник, нас и не пытаются удивлять. Выполненное на огромном формате из склеенных листов чертежной бумаги простыми карандашами и фломастерами панно одновременно и инженерная и художественная работа, открывающая перед детьми новое для них видение города как целого организма. Именно расширение рамок мышления, умение видеть проблему целостно учит детей подобная работа.

И все же основу коллекции составляют работы урочной деятельности, по программе академика Б.М. Неменского. Это самые разнообразные детские панно, выполненные на бумаге или картоне гуашью или акварелью часто с элементами аппликации. Тематика таких панно самая разнообразная это народные праздники и времена года, тема украшений – природных узоров в мире животных (крылья бабочек, рыбы, оперенья птиц), и панно на тему театра и цирка. Особое место занимают темы родного села, города. Безусловно, что вся эта тематика связана с главными принципами концепции школы Б.М. Неменского. Напомним, что искусство в ней рассматривается как система социализации человека, творческого развития и гармонизации личности.

Следует отметить, что музей не так часто демонстрирует свою богатую коллекцию детских коллективных работ, однако любой желающий может ознакомиться с этой и другими коллекциями на страницах виртуального музея «Школа Б.М. Неменского» электронный адрес shkola-nemenskogo.ru. На сайте www.cnho.ru.

Волохов М. С.
Старший преподаватель
Московский информационно-технологический университет
Московский архитектурно-строительный институт

**Метод проектов – 400 лет инноваций в художественном образовании,
дизайне и конструировании**

Метод проектов — один из общепринятых методов обучения. Обычно он описывается, как система педагогических средств, с помощью которых учащиеся могут, во-первых, развить в себе независимость и ответственность, во-вторых, воспитаться в духе социального и демократического поведения.

Благодаря современным исследованиям мы имеем представление об истоках, изменениях концепции и развитии идей обучения проектированием на протяжении продолжительного исторического отрезка, охватывающего около четырехсот лет. Начало свое метод берет в XVI столетии, в передовой для своего времени практике архитектурной школы под кровом Академии Св. Луки в Риме (Academia di San Luca). Для обучения специалистов, способных принимать сложные, комплексные решения, действовать в неоднозначных ситуациях, была выработана особая форма академических задач, так называемых «*проджетто*», включавшая в себя разные типы теоретической и практической деятельности. Такого рода проектирование окончательно оформилось и получило свое развитие в Париже, где в 1763 году Королевская Академия Архитектуры (Academie Royale d'Architecture) вводит работу над проектами в качестве дополнения к обучению. В скором времени данная концепция обучения стала ведущей в подготовке архитекторов сначала во Франции, а затем и в остальных европейских странах [13].

Сегодня мы связываем идею обучения проектированием, прежде всего с деятельностью, американских ученых и педагогов Джона Дьюи и его ученика Уильяма Х. Килпатрика, в монографии которого («Метод проектов», 1918), метод был детально описан (в русском переводе, «Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. Л., 1925) [4].

Однако представление о том, что использование метода началось на триста лет раньше, чем это обычно предполагается, открывает новые перспективы для интерпретации. Таким образом, история проектного метода в Европе и Америке может быть разделена на пять фаз:

1) 1590–1765 — начало работ по проектированию и архитектурных школ в Европе.

2) 1765–1880 — проектирование как регулярный метод обучения, его перенос в Америку.

3) 1880–1915 — работа по проектированию, тренировка по учебнику и в общих общественных школах.

4) 1915–1965 — новое определение метода проектирования и его перенос из Америки — назад в Европу.

5) 1965–до сего дня — вторичное открытие идеи проектирования и третья волна мирового распространения.

Ретроспективный анализ истории возникновения и развития метода проектов в зарубежной педагогике дал немецкий педагог М. Кнолль в статье «300 лет учимся на проекте» [12, с. 58–63].

С самого своего появления метод проектов был связан с процессом профессионализации, т.е. прежде всего с практико-ориентированным профессиональным образованием. Появление феномена «*проект*» относится к XVI в. и связано с желанием итальянских архитекторов профессионализировать свою деятельность. В римской Высшей школе искусств (Academia di San Luca) с 1702 г. к лекциям по основным наукам был присовокуплен важный элемент — «*конкурс*». По своей структуре он полностью соответствовал конкурсу в действительности, однако в связи с тем, что реализация представленных работ не предполагалась, они были названы «*progetti*» т.е. «*эскизы*», «*планы*», «*проекты*».

В основанной в 1671 г. в Париже Королевской архитектурной академии (Academie Royale d'Architecture) расширили возможность учиться на проекте, учредив для лучших студентов конкурс с наградой «Prix de Rome» (римская награда) и конкурс для всех студентов с наградой «Prix d'Emulation» (поощрительный приз). Из *проекта* Римской и Парижской Академий были унаследованы три признака, не потерявшие своего значения уже более четырехсот лет:

1) ориентация на учащихся, означающая получение знаний в ходе самостоятельного и ответственного осуществления проекта;

2) ориентация на действительность, выражающаяся в разработке практической задачи в условиях, близких к реальной жизни;

3) ориентация на продукт, предусматривающая применение знаний различных областей наук для достижения запланированного результата.

В конце XVII в. с появлением родственных инженерных профессий этот

метод распространился в технических и промышленных высших школах сначала во Франции, затем в Германии, Австрии, Швейцарии и, наконец, в середине XIX столетия в США.

Перенос метода проектов из Европы в Америку, из архитектуры в инженерное дело повлиял на способ его обоснования и применения. Так, профессор машиностроения *С. Робинсон* требовал создания проектов не только на чертежной доске, но и в мастерских через осуществление всего процесса изготовления изделий. Высказывая мысль о ведущей роли проектной работы в подготовке практических инженеров, а также учитывая ее связь с опытом производительных классов, он первый назвал проектную работу демократической, дающей молодым людям шанс для социального роста [12, с. 58–63].

Робинсон и его соратники утверждали, что работа над проектом способствует «воспитанию демократии» — аргумент, который через 50 лет возродил У.Х. Килпатрик. Инженеры демократической Америки рассматривали проект как инструмент «обучения через делание» и как специальный метод «практического решения проблем».

В 90-х гг. XIX в. в американском образовательном сообществе возникает концепция педагогического прагматизма. Идеологом реформаторского движения выступал философ *Дж. Дьюи*, который предложил строить обучение на активной основе, соотносясь с личными интересами ученика в приобретении знаний. В книге «Демократия и образование» он доказывал, что ученик прочно усваивает лишь то, что познается через его самостоятельную деятельность и требует определенных познавательных и практических усилий. Ребенок не должен «набиваться, как гусь, знаниями», а должен, как в жизни, «развивать инициативу, творчество, участие». Центральное понятие педагогики Дьюи — опыт, который он определяет как способность человека предвидеть результаты своей деятельности в интеллектуальной, нравственной и социальной сферах.

На основе теории опыта Дж. Дьюи и психологии обучения *Э. Торндайка*, педагог, философ и коллега Дьюи профессор У.Х. Килпатрик выстраивает свою концепцию проектного обучения. Отмечая, что метод проектов характеризуется со стороны учащегося целевым актом, достижением в процессе учения известной ближайшей цели, он считает, что свободное воспитание формирует самостоятельность, воображение, дееспособность — качества, необходимые для поддержки и развития демократии. Килпатрик утверждает: «Если мы представим себе ряд поступков, помещенных на

шкале по степеням их значения, начиная от деятельности, происходящей под влиянием прямого принуждения, и до такой, в которую человек вкладывает всю свою душу, то, согласно результату наблюдений, на высшей ступени шкалы должен стоять термин “проект”, т.е. “целевой акт» [4, с. 43].

России идеи связанные с проектированием как методом деятельного познания, впервые рассматриваются в работах выдающегося русского философа Н.Ф. Федорова [9. 429]. Большое значение в развитии новой школы в России имеют труды и деятельность (начиная с 1905 года) К.Н. Вентцеля [1]. Независимо от Федорова и Вентцеля, идея проектного обучения впервые была реализована на практике *С.Т. Шацким* и *А.У. Зеленко*, которые познакомились с идеями Дьюи во время путешествия по Америке в 1903 г. Начав эту длительную работу в 1905 г., они со своими товарищами организовали в 1907 г. Московское общество «Сетлемент» (от англ. *settlement* — колония, поселение), а позднее — общество «Детский труд и отдых». После революции в России метод проектов нашел благодатную почву. Фактически на него опирается Декларация о единой трудовой школе 1918 г. Широкое распространение он получил с 1925 г. после перевода на русский язык брошюры У.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе». Из множества модификаций метода на нашей почве наибольшее распространение получила *бригадно-лабораторная система*.

Во время своего посещения СССР в 1928 г. Дж. Дьюи подробно изучил опыт советских учебных заведений (тогда же он встречался с С.Т. Шацким). «Совершенно независимо от какой-либо экономической теории — коммунистической или индивидуалистической — результаты работы уже имеют значительную педагогическую ценность и обещают вооружить новым и плодотворным методом педагогического исследования», — пишет он в своих «Впечатлениях о Советской России» [2].

В тот момент в стране шел широкий поиск, который подразумевал как достижения, так и ошибки. В первой педагогической энциклопедии под ред. А.Г. Калашникова отмечалось, что, несмотря на критические замечания, организация обучения методом проектов получила положительную оценку не только учителей, применявших его в своей практике, но и учителей, наблюдавших за их работой. Однако постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» данный метод был запрещен, так как «не давал возможности ученикам

овладеть системой знаний в области конкретных учебных курсов». Формально в СССР опыты в этом направлении надолго прекратились. Но и после этого проектные установки применялись А.С. Макаренко, разработавшим основы логики педагогического мышления.

Начиная с 70-х годов XX века, метод переживает возрождение, особенно активизируясь во второй половине 1990-х годов. Понятие «проект» применительно к методологии педагогической деятельности использовал Г.П. Щедровицкий в 1968 г. в работе «Педагогика и логика» (полностью опубликована в 1993 г.). Опыт проектирования разрабатывался в рамках СМД-педагогике последователями и учениками Г.П. Щедровицкого (Ю.В. Громыко, В.И. Слободчиков, Г.Л. Ильин и др.). В разное время применение проектной деятельности в сфере обучения и воспитания исследовали В.П. Беспалько, Н.Г. Алексеев, В.А. Никитин, В.В. Рубцов, В.Е. Радионов, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, О.С. Круглова, Д.Г. Левитес, Е.С. Полат, И.Д. Чечель, О.С. Газман и др. Движение в этом направлении особенно активизировалось во второй половине 1990-х гг.

В 60-70-е гг. в образовательной среде Западной Европы и США проектная методика пережила свое второе рождение. Это нашло свое отражение в концепциях деятельностного и практико-ориентированного обучения. Современные педагоги в определении понятия «проектное обучение» ориентируются на три основные характеристики в контексте философских взглядов Дж. Дьюи:

1. осмысление опыта как планомерное знакомство человека с окружающим миром;
2. формирование образовательной цели развития человека с опорой на демократию в организации обучения;
3. понятие образа ученика, ориентированного на самоактуализацию и самоорганизацию личности [11, с. 6–7].

«Если проанализировать особенности исторических периодов, мы увидим, что идея проектирования всегда актуализируется в эпохи перемен. Именно они определяют географию и хронологию преемственности развития проектной деятельности в мировой культуре. <...> При этом явственно обнаруживаются универсальность и синтетический характер проектной деятельности. В ней прослеживается соединение технократического и гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-образовательного и социально-преобразовательного начал. Это позволяет некоторым авторам говорить о провозглашении проектной

культуры в качестве основы новой образовательной парадигмы XXI века» [6, с. 3].

Пройдя длительный путь развития, пережив годы кризиса, проектный метод снова становится актуальным в системе современного профессионального, и особенно в области художественного образования, обучении дизайну и конструированию.

Список литературы

1. *Вентцель К.Н.* Борьба за свободную школу. М., 1906.
2. *Дьюи Д.* Впечатления о Советской России. Сайт «Ситуация в России». <http://www.situation.ru>
3. *Дьюи Д.* Демократия и образование. М., 2000.
4. *Килпатрик У.Х.* Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе. Л., 1925.
5. *Килпатрик В.Х.* Воспитание и условиях меняющейся цивилизации. М., 1930.
6. *Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П.* Педагогическое проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений. М., 2005.
7. Педагогическая энциклопедия / Под ред. Калашникова А.Г. М., 1927. Т.1.
8. *Прокопьева Н.И.* Проектное обучение в зарубежной педагогике. К вопросу о становлении и развитии. Научно-методический журнал «Сибирский учитель». 2004, №№ 2(32). <http://www.sibuch.ru/article.php?no=263>
9. *Федоров Н.Ф.* Сочинения. М., 1982.
10. *Шацкий С.Т.* Работа для будущего. М., 1989.
11. *Bastian J.* Freie Arbeit und Projektunterricht / Eine didaktische «Wiedervereinigung» // *Padagogik*. Heft 10. 1993.
12. *Knoll M.* 300 Jahre lernen am Projekt. Zur Revision unseres Geschichtsbildes // *Padagogik*. Heft 7–8. 1993. <http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html>
13. *Wilhelm H. Peteren.* Projektlernen im AWT-Unterricht. <http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/projekt-peterssen.htm>

Воронова Н.Ю.
директор МОУДО
«Детская художественная школа»
города Калининграда

Экологические пленэры, как образовательно-социальный проект Детской художественной школы

В статье рассматриваются особенности системы художественного обучения и экологического воспитания во время экологических пленэров - конкурсов, взаимосвязи художественных дисциплин и экологического обучения, их влияния на творческую жизнь учащихся и социальную адаптацию в обществе, развитие способностей и навыков художественно-творческой деятельности. Взаимосвязь экологического воспитания и художественного образования составляют необходимое условие организации учебно-воспитательного процесса на пленэрной практике.

Экологические пленэры-конкурсы проводятся МАУ ДО ДХШ города Калининграда с 2012 года с целью поддержки особо одарённых детей, привлечения внимания детей к анималистическому жанру в изобразительном искусстве, проблемам сохранения окружающей среды и воспитания бережного и внимательного отношения к природе нашего края. Также пленэры реализуются с целью знакомства учащихся ДХШ с памятниками вааяния и зодчества, с уникальным ландшафтом и памятниками природы Калининградской области. В рамках Пленэра-конкурса проводятся мастер-классы приглашенных гостей, в которых участвуют наряду с известными в регионе художниками, фотографами и дизайнерами, специалисты-экологи, зоологи и др. Это связано с тесным партнёрством ДХШ и МАУК «Зоопарк», Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Музей Мирового океана», государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». На базе этих учреждений уже много лет проходят занятия летнего учебного Пленэра (*от франц. en plein air – «на открытом воздухе» – правдивое отображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося под открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и солнечного света*).

Мы все знаем, что практическая работа по курсу «Пленэр» является неотъемлемой частью процесса обучения в детской художественной школе. Обычно пленэр проводится в начале лета (июнь) после годовых просмотров, экзаменационных испытаний, и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. Но для удобства учащихся и родителей мы распределяем практику на несколько смен, в течение всего лета.

На экологическом пленэре учащиеся изображают не только архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т. п., но и узнают какие объекты из флоры и фауны нашего региона необходимо включить в композиции, для максимальной достоверности и адресности творческой работы. Учащиеся используют при этом знания, полученные от экологов и зоологов. На пленэре краткосрочные задания чередуются с длительными, живописные работы — с работами по рисунку, а итоговое задание конкурса обобщает и вбирает в себя все впечатления юного художника. Только внимательная работа с природой, начатая в Зоопарке (на Куршской косе или набережной музея Мирового океана) и продолженная в пленэрной конкурсной работе, создает для учащихся крепкий фундамент свободного художественного творчества высокого качества.

Пленэр не только очищает, оживляет палитру юного художника, учит его природным пропорциям и гармониям, но и природным гармоничным сочетаниям цветов, развивает его зрительную память, формирует хороший вкус. Практика пленэра заставляет юного художника работать сосредоточенно и быстро, ухватывая самое главное в быстромеменяющихся состояниях природы, требует от него навыка закреплять эти впечатления в памяти, чтобы извлекать их из нее по мере необходимости. Во время пленэра учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем, познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, закона линейной перспективы, равновесия, плановости.

Работа на экологическом пленэре-конкурсе связана с глубоким изучением природы в естественной природной среде. Пленэр-конкурс является хорошей школой для дальнейшего развития навыков по рисунку, живописи, станковой и прикладной композиции. Участники пленэра-конкурса изучают особенности работы над пейзажем, познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся

натуры, законы линейной перспективы, равновесия, плановости. В своих работах участники пленэра-конкурса изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи, технику, людей и животных в природной среде. Изображение окружающей действительности с учетом воздействия на натуру световоздушной перспективы и естественного освещения, и верное решение итоговых заданий, требует от них серьезных навыков по всем творческим дисциплинам.

Пленэр, опираясь на полученные знания и навыки по предметам «рисунок», «живопись», «композиция», помогает совершенствовать и развивать технические способы работы в этих дисциплинах. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов. Участники пленэра-конкурса, изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от природы. У них постепенно возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании природой, уважения к её законам. Неповторимые очертания облаков и теплый свет вечернего солнца становятся частью их личных эмоций и переживаний; затейливый рисунок переплетающихся ветвей дуба и легкое кружево стройной берёзы ложатся добрым узором на детское сердце, а отражение солнца и соснового бора в озере Тихом, бесконечные морские дали Балтики навсегда отпечатываются в памяти детства.

На экологическом пленэре-конкурсе юные художники осваивают навыки профессиональной работы над пейзажем, решают поставленную организаторами задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при выполнении задания, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве. Программа Пленэра продуманна и педагогически целесообразна, потому что отобранный дидактический материал для занятий на мастер-классах и соответствующие приемы и методы обучения позволяют воспитывать грамотного, равнодушного к окружающей природе зрителя, ценителя культурного наследия родного края, страны, наследия зарубежной художественной культуры.

Достижению результатов на Пленэре способствует применение, наряду с традиционными приемами, таких дидактических принципов как: индивидуализация, оптимизация, создание благоприятного эмоционального фона. Принцип индивидуализации является центральным в системе дополнительного художественного образования и направлен на

формирование индивидуального стиля в процессе реализации практической, самостоятельной деятельности учащегося ДХШ. Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность решения педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, оптимальности распределения активности учащихся на пленэре-конкурсе, оптимального выбора методов и средств обучения на мастер-классах, а также оптимального сочетания методов преподавания и контроля выполнения конкурсных заданий.

Среди дидактических средств реализации данных принципов приоритет отдается группе методов стимулирования и формирования мотивации к конкурсной и учебной деятельности, к которым относятся:

- методы эмоционального стимулирования (эмоционального закрепления, наведения, коррекции - создания ситуаций удивления и успеха);

- методы развития познавательного интереса (формирование готовности восприятия учебного материала с применением опорного принципа сочинения художественного образа; стимулирование занимательным содержанием);

- методы формирования ответственности и обязательности (формирования понимания личностной значимости учения; предъявления учебных требований и оперативного контроля);

- методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся (развитие индивидуальности; создание проблемных ситуаций в обучении на мастер-классах; выполнение творческих заданий конкурсной программы; организация совместного обсуждения продуктивной деятельности участников пленэра-конкурса на вечерних просмотрах и др.).

Цели и задачи пленэра были достигнуты

Безусловно, произошло:

- развитие творческих способностей учащихся путем расширения круга учебно-творческих задач;

- освоение новых возможностей различных изобразительных средств, различных технических приемов и технологий в живописи, графике и фотоискусстве;

- изучение более широкого спектра творческих возможностей изобразительного искусства.

Организаторы приложили все усилия для формирования экологического мировоззрения учащихся через обучающие занятия по вопросам экологии и анималистики.

В ходе реализации проекта, в целях расширения базовой культуры личности решались и воспитательные задачи:

- воспитывать гармонично развитую личность с формированием глубоких идейных убеждений на крепких мировоззренческих позициях и социально значимых качествах – гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности;

- прививать основы нравственной культуры и общепринятые нормы человеческой морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, сочувствия);

- формировать эстетическую культуру учащихся средствами изобразительного искусства.

В целях успешного усвоения общественного опыта эмоционально-ценностных отношений, мы помогали детям в формировании позитивного отношения к окружающему миру и к самому себе, способности к адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляции своего поведения и деятельности.

Вся программа конкурса-пленэра способствовала воспитанию социально-активной личности, настроенной на позитивное изменение и совершенствование окружающей действительности. Мероприятия экологической направленности оказывают корректирующее воздействие на общение взрослых и молодёжи, помогают решать развивающие задачи.

Организаторы понимали, что в целях развития самосознания творческой личности необходимо:

1. Способствовать динамичному развитию самопознания личности и активному включению ребенка в систему общественных отношений.

2. Создать условия для адекватного самоопределения, выработке индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения изобразительной деятельности.

3. Дать валеологические установки и сформировать представления о здоровом образе жизни.

В целях раскрытия творческих способностей участников пленэра-конкурса:

- организаторы обеспечивали дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, напрямую связанного с процессом создания художественного образа и затрагивающего эмоциональную сферу и «образное» воображение учащихся.

- развивали творческое воображение учащихся;

- инициировали продуктивное развитие всех видов памяти учащихся, в особенности наглядно-образной, эмоциональной и смысловой памяти, путем формирования соответствующих представлений.

Формы и организационные методы проведения пленэра-конкурса

Основная форма организации деятельности учащихся на экологическом пленэре – групповая.

В рабочей программе конкурса инициируются следующие формы проведения: беседа, вернисаж, обсуждение, мастер-класс, наблюдение, практическое занятие, размышление, творческая мастерская, совместный просмотр, экскурсия и др.

По способу организации, на пленэре-конкурсе применяются следующие методы обучения:

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);

- наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; наблюдение);

- практические (практические занятия).

- по уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы обучения, как:

- объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается готовая информация);

- репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение способов действий);

- частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с педагогом);

- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания).

Способы определения результативности экологического пленэра-конкурса.

В целях диагностики уровня овладения учащимися знаний полученных на мастер-классах и успешности конкурсной программы пленэра использовались следующие методы отслеживания результативности:

1. Педагогическое наблюдение и педагогический анализ – результатов просмотров работ учащихся, решения композиционных задач конкурсных заданий, активности участников пленэра на встречах с различными специалистами и т.п.;

2. Педагогический мониторинг – контрольные задания конкурса; диагностика личностного роста и продвижения; педагогические отзывы организаторов и жюри, ведение журнала учета выполненных работ, введение 5-10-балльной оценочной системы и др.

Полученные результаты.

Дидактические результаты:

1. Сформирован устойчивый интерес учащихся к занятиям изобразительной деятельностью на пленэре, характеризующийся положительным эмоциональным подъемом и соответствующим качеством обучения. Воспитательные результаты:

2. Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для дальнейшего динамичного формирования определенных социально значимых качеств учащихся - гражданственности, патриотизма, ответственности и толерантности.

3. Привиты азы нравственной и экологической культуры, общепринятых норм человеческой морали с формированием основ эстетической культуры.

4. Активизировано позитивное взаимодействие учащихся со сверстниками и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях.

5. Нивелированы случаи асоциального поведения учащихся.

Развивающие результаты.

1. Дан толчок к формированию устойчивых подструктур самосознания и развитию самопознания личности путем организации образовательной деятельности, активизирующей когнитивные способности ребенка.

2. Оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, самореализации и самоутверждении личности, выработке индивидуального художественного стиля в процессе творческого освоения изобразительной деятельности.

3. Запущен процесс формирования валеологических представлений учащихся о здоровом образе жизни.

4. Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в продуктах их изобразительной деятельности.

Практические результаты пленэра-конкурса:

1. Сформирована передвижная выставка экологического плаката, которая экспонируется на различных площадках: в августе – в «Образовательно–методический Центре»; в сентябре - в музее Мирового океана; в октябре - в «Историко-художественном музее»; в ноябре - в Зоопарке; в декабре – в «Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма».

2. Созданы плакаты по работам участников пленэра-конкурса для размещения на территории национального парка «Куршская коса» (памятника природы под охраной ЮНЕСКО), в зонах отдыха, стоянок и въезда на охраняемые территории.

3. Планируется выпуск календарей и открыток по итогам конкурса.

4. После детского пленэра состоялся педагогический экологический пленэр, что способствовало профессиональному росту педагогов – преподавателей изобразительного искусства.

В состав ведущих преподавателей пленэра и членов жюри конкурса входят видные деятели культуры и искусства, ведущие педагоги, члены Союза художников России, руководители профессиональных ассоциаций и союзов. Так в 2017 году председателем жюри была заслуженный художник России Смирнягина Нелли Петровна, а в 2016 году был народный художник России, профессор БФУ им. Им. Канта Елфимов Георгий Александрович.

И конечно невозможно провести столь масштабное мероприятие без проверенных единомышленников и партнёров:

○ Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов культуры и искусства «Образовательно–методический Центр»;

○ Муниципальное автономное учреждение культуры «Зоопарк» городского округа «Город Калининград»;

○ Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей - «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма».

Список литературы

1. Алехин А.Д. Когда начинается художник. М.1994.
2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск.: Университетское.-1990.-560с.
3. Ангеловский К. Учитель и инновация.-1991.-157с.
4. Ю.Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М.: Высшая школа.-1990.-175с.
5. Барадулин В.А., Танкус В. Основы художественного ремесла.- М.: Просвещение, 1986.
6. Бердяев Н.А. Смысл творчества (Философия творчества, культуры и искусства). М.:Искусство. Лига.-1994.-Т.1.-356с.
7. Боров Ю.Б. Эстетика. М., 1988.
8. Ванцлов В.В. О декоративности. / Творчество. -1972, № 7
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. -М.: Искусство, 1977.г
10. Выготский Л.С. Психология искусства. -М.: Искусство, 1968.
11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 3- изд. М.: Просвещение, 1991.

12. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл искусства. М.: Учебная литература, 1998.
13. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М., 1991.
14. Горюнова Т. Педагогическое образование. Сборник статей по современным проблемам педагогического образования. Вып.4,- М.: Прометей, 1991.-149с.
15. Громов Е.С. Природа художественного творчества. М., 1986.
16. Катханова Ю.Ф. Развитие творческих способностей школьников и студентов художественно-графических факультетов в графической деятельности. Автореферат. М,1994.-40с.
17. Неменский Б. М. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 1987.-252с.: ил.
18. Неменский Б. М., Неменская Л.А., Горяева Н.А.: Изобразительное искусство. 5-8 классы. Рабочие программы к линии учебников под ред. Б. М. Неменского, Просвещение, 2016 г. 148 с.
19. Неменский Б. М. Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы
20. Неменский Б.: Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. Просвещение, 2012 г., 240 с.
21. Неменская Л.А.: Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник. ФГОС. Просвещение, 2017 г. 175 с.
22. Неменская Л.А.: Изобразительное искусство. Просвещение, 2015 г. 56 с.
23. Толмачева С.К. К развитию творческого воображения ребят. / Искусство в школе. 1996, №3.
24. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1973.
25. Фрейд З. Художник и фантазирование. -М.: Республика, 1995. -398с.
26. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1981. -304с.
27. Шорохов Е.В. Композиция. М.: Просвещение, 1986. - 207с.
28. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. - М.: Просвещение, 1969.
29. Эстетическая культура и эстетическое воспитание./Под ред. Ю.А. Полуянова. М.: Просвещение, 1983. -304с.
30. Якимская И.С. Развитие пространственного мышления школьников.- М.: Педагогика, 1980. -240с.
31. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М.: Искусство, 1984.

Гайгарова М.Ю.
руководитель архитектурно-художественной
студии «Профиль-М»
Московская область г. Королев

Дополнительное образование как условие создания базы профессиональных и общекультурных компетенций, на примере работы архитектурно-художественной студии

Свобода выбора в дополнительном образовании обеспечивает создание условий благоприятных для самоопределения и самореализации личности, а также создает базу развития профессиональных и общекультурных компетенций в области проектной деятельности детей. Дети с большим энтузиазмом относятся к занятиям по основам архитектуры и дизайна потому, что им предоставлена широкая инициатива в этой работе. Воспитание проектного мышления, главного компонента созидательного творчества – основная задача представленной программы. Своей ориентированностью на проектное творчество программа студии согласуется с установками общеобразовательных стандартов нового поколения, на усиление деятельностного характера образовательного процесса. В статье представлены творческие проекты, способствующие развитию проектного мышления учеников.

Основной особенностью дополнительного образования детей является свобода выбора направления и рода занятий. Благодаря этой свободе создаются начальные условия, благоприятствующие самоопределению и самореализации личности. Реализуя право свободного выбора вида, типа и формы деятельности, ребёнок сам включается в процесс получения привлекательного для него направления образования. В области архитектурно-художественной деятельности дополнительное образование предоставляет условия для выявления и развития творческой уникальности ребёнка, создает базу развития профессиональных и общекультурных компетенций.

Таким образом, сфера дополнительного образования детей создает особые возможности для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и информации, становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего.

У нас в студии в младших группах уже с пяти лет дети начинают приобщаться к архитектуре и дизайну, обращаться с различными

материалами, развивать творческое воображение, с большим энтузиазмом относятся к занятиям и полностью отдаются этому захватывающему делу, прежде всего потому, что им предоставлена широкая инициатива в творческой деятельности. Дети сами обдумывают и предлагают темы творческих проектов, планируют этапы разработки и, как правило, сохраняют устойчивый интерес к этому процессу.

Своей ориентированностью на проектное творчество программа студии согласуется с установками общеобразовательных стандартов нового поколения, на усиление деятельностного характера образовательного процесса. Осознание учениками себя в роли творца-созидателя, переход от пассивного, созерцательного отношения к окружающему миру, от повторения и копирования действительности, к активному, творческому отношению к ней является главной целью программы обучения.

Придумать, нарисовать, а затем сконструировать из бумаги сказочный дом или динозавра, требует терпения, творческой концентрации и умения реализовать задуманную идею. Поэтому мы считаем, что одной из главных задач освоения проектной культуры является воспитание у детей навыков последовательности действий и умения доводить до конца задуманное.

Второй, но не менее важной задачей, является развитие у детей творческого воображения. Предлагая детям реальные, сказочные или фантастические темы мы помогаем ребенку правильно сформировать художественный образ.

Основной упор на занятиях делается не на «раннюю профессионализацию», а на использование потенциала макетирования и дизайна для многостороннего развития ребенка. Мы учим детей формулировать вопросы, аргументировать свое мнение, развивать зародившиеся у них идеи, структурировать проблемы, объективно оценивать результаты своей работы.

Все это способствует развитию у детей следующих способностей:

- коммуникативных: умения слушать, обсуждать, докладывать, визуализировать свою идею;
- манипулятивных: координации движений, умения пользоваться в процессе создания своего произведения инструментами;
- социальных: совместного обдумывания и обсуждения, терпимости к мнению другого, самодисциплины;
- личностных: самобытности, любознательности, настойчивости, гибкости мышления.

Одним из главных условий реализации поставленных нами целей и задач мы видим в создании творческой атмосферы во время занятий. Это достигается за счет применения

соответствующих методик обучения, основанных на интерактивных подходах. Чем свободнее атмосфера в классе, тем большее удовлетворение получают от общения во время занятий ученики и сам учитель. Погружение ребенка в творчество путем создания атмосферы раскованности, радости поиска и находок, обретения новых знаний, навыков и умений, повышает эффективность усвоения нового материала.

Большое значение имеет также последовательность постановки ученикам вопросов. Правильная последовательность заданий будет побуждать учеников к системному углубленному обдумыванию и планированию своей работы.

Отличительной чертой архитектурного и дизайнерского творчества является созидательность. Создание своего образа и воплощение его в материале – конечный результат работы по любой изучаемой теме. Поэтому в учебной программе архитектурно-художественной студии особое внимание уделяется:

- формированию созидательного и проектного мышления,
- развитию образно-логического мышления (ассоциативность, переосмысление и трансформация известного),
- воспитанию художественно-конструктивного видения окружающего мира,
- моделированию из бумаги, картона, проволоки,
- работе с упрощенными формами,
- коллективному характеру архитектурно-дизайнерского творчества,
- связи архитектуры со временем («погружение» в эпоху, ее общественный строй, происшедшие в ней события, деяния ее выдающихся представителей;

Своей ориентированностью на проектное творчество программа студии согласуется с установками общеобразовательных стандартов нового поколения, на усиление деятельностного характера образовательного процесса.

В качестве примера рассмотрим два цикла занятий по изучению архитектуры для возрастной группы 6-8 лет:

Творческий проект «Храмы России»

Занятие №1. Разнообразие храмовой архитектуры России.

Ребята отвечали на вопросы: Какие здания и постройки нас окружают, для чего они построены, что происходит внутри них, как они выглядят. Ребятам было предложено выбрать понравившийся храм, изобразить его и затем сделать композицию коллаж на отдельном листе.

Зрительный ряд: собор Василия Блаженного, собор Спас на крови в С-Петербурге, Успенский собор в Кремле, Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Покрова на Нерли во Владимире.

Практическая работа: изображение понравившихся храмов, затем композиция в виде живописных коллажей.

Материалы: ватман А3, цветная пастельная бумага А3, гуашь, черный фломастер.

Занятие № 2. Создание макета храма.

Зрительный ряд: собор Покрова Пресвятой Богородицы или храм Василия Блаженного, собор Спаса на крови в С-Петербурге, Успенский собор в Кремле, Храм Христа Спасителя в Москве, Храм Покрова на Нерли во Владимире.

Практическая работа: учитывая возраст, заведомо было предложено упростить макет, обратив внимание на отдельные детали, форму купола.

Материалы: ватман, цветная бумага, клей, ножницы, черный фломастер.

Творческий проект «Волшебная архитектура Хундертвассера (Австрия)»

Для возраста 6-8 лет, нам показалось интересным рассмотреть произведения австрийского архитектора Хундертвассера. Архитектура многоцветна, геометрична, изобилует вариациями спиральных структур, работы как будто сошли с детских рисунков..

Занятие №1. Мои впечатления от увиденного. Создаем цветные эскизы.

Детям нужно было выбрать понравившееся здание и объяснить чем оно привлекло их внимание

Зрительный ряд: дом Хундертвассера в Вене, «Идеальный дом» в Новой Зеландии, торгово-выставочный центр в Вене.

Практическая работа: нарисовать цветные эскизы в стиле архитектуры Хундертвассера.

Материалы: ватман, гуашь, черный фломастер.

Занятие №2. Строим город из бумаги. Коллективная работа.

Зрительный ряд: дом Хундертвассера в Вене, «Идеальный дом» в Новой Зеландии, торгово-выставочный центр в Вене и др. произведения .

Каждый ребенок моделирует свою часть макета, декорирует его цветной бумагой, делает детали, окна, двери. Закончив свою часть, ребята приступают в коллективной работе на картонной подложке. Получаем объемный макет города.

Занятие №3. Макет коллаж «Мой город мастеров», по мотивам архитектуры Хундертвассера. Каждый ученик индивидуально создает свой макет, используя изученные мотивы. Мы мастера и живем в «Городе мастеров», строим свой город. Каждый ребенок делает свою часть работы, а затем соединяем все части в одно целое на картонной подложке. Добавляем фото ребят участвующих в проекте. Получается плоская жесткая конструкция коллаж-аппликация «Мой город мастеров»

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы, фото учеников.

В студии занимаются разные возрастные группы. Структура программы разбита на блоки, которые присутствуют на уровне каждого года обучения с повышением требований и сложности.

Названия отдельных блоков программы соответствуют поставленным задачам обучения:

- художественные материалы, инструменты, технологии (обучение навыкам и умениям обращения с различными материалами);
- визуальное мышление (задания на фантазию, ассоциации, переосмысления);
- основы композиции (постановка задач на то или иное средство композиции: контрасты цвета, размера, формы, симметрия, масштаб, ритм, пропорции);
- основы изобразительной грамотности (изучение формы, основ цветоведения);
- архитектура природы (нахождение «архитектуры» во всех явлениях окружающего мира);
- мировая художественная культура (история культуры как азбука изобразительности);
- развитие проектного мышления (замысел образа будущего произведения, воплощение в материале, экспозиция модели).

В результате обучения по программе ученик должен:

знать/понимать/уметь:

- принципы перевода природных форм в художественную – орнаментально-декоративную, объемно- архитектурную, дизайнерскую форму;

- принципы конструирования и моделирования; особенности и выразительные возможности формы и цвета;
- разные техники рисования, проектирования и моделирования; технические свойства;
- язык абстрактных, объемно-пространственных и цветофактурных соотношений;
- композиционный язык архитектуры и дизайна;
- историю архитектуры в контексте других сопутствующих и обогащающих ее видов искусств.

Литература:

1. Абаева И.М., Бармаш О.А. Методика воспитания проектности в студии СТАРТ // Дизайн в общеобразовательной системе. // Библиотека дизайнера. ВНИИТЭ, М.; 1994.
2. Азаров Ю.П. Дорогу талантам! М. Русский мир 2005 .-552 с.
3. Гайгарова М.Ю. Развитие проектного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста на примере цикла занятий «Фантазии на тему архитектуры Гауди» архитектурно-художественной студии «Профиль-М» МО г. Королев.//Эффективность современных занятий по изобразительному искусству//Библиотека ГАОУ ВО МИОО, М.; 2016.-С.63-68.
4. Григорович Л. Формирование элементов творческого системного мышления на начальном этапе становления личности [Текст]: пособие для студ. пед. ин-тов. / Л. Григорович. – М.: АСТПРЕСС, 2008. – 264 с.
5. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7 класса. / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2017. – 178 с.
6. Дизайн-образование в школе [Электронный ресурс]: Центр современных методик преподавания. – Режим доступа: <http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/>
7. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе. // Начальная школа, 2004, №2, с. 96-11.
8. Инновационная программа «СТАРТ»: Развитие творческого потенциала детей средствами архитектуры и дизайна. М.: ВЦХТ, 1998, 88 с.
9. Конышева Н.М. О проблеме проектной деятельности школьников на уроках практического труда. // Начальная школа, 2004, №2, с. 35-39.
10. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М. Просвещение. 2017.-240 с.
11. Политахина Е.П. Игровое проектирование и дизайн в начальной школе экспериментального типа. // Начальная школа, 2001, № 11, с. 75-79.

Глазкова З. Ю.
заместитель директора
МАУ ДО «Школа искусств»
Московская область, г. Королёв,
член Правления Международного
Союза педагогов-художников

Формирование социальных компетентностей обучающихся школы искусств средствами допрофессиональной художественной деятельности

Тема Российской научно-практической конференции «Искусство в школе – как подготовка к жизни и труду», которая очередной раз проходит в рамках Ежегодной XXIV «Мастерской Б.М. Неменского», сейчас актуальна как никогда.

Современный мир – это очень нестабильная субстанция, которая называется «постиндустриальным информационным обществом», где «нарастают вызовы системе образования и социализации человека» («Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р).

Концепция развития постиндустриального общества сводится к приоритетности инвестиций в человеческий капитал, повышению его качества, включая качество жизни, к повышению качества и конкурентоспособности инновационной экономики. Парадокс в том, что образованный человек, который очень много времени уделяет изучению фундаментальных наук, постоянно совершенствуется в какой-то узкопрофессиональной области, оказывается на определённом этапе своего жизненного пути вне социального пространства или не социализированным.

В Концепции развития дополнительного образования приоритет отдаётся «воплощению в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и Государства.

Государственный заказ о характере современного национального воспитательного идеала детей и молодежи заложен в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, принятой ещё в 2009 году. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» сформулирована приоритетная задача: «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Перед образовательными организациями в целом и перед педагогами художественного образования в частности поставлены государственные задачи, но методических рекомендаций, как реализовать их во время образовательного процесса в условиях дополнительного образования не существует.

При ознакомлении педагогов с новыми нормативно-правовыми документами, всегда делаешь акцент на необходимости сверки собственной реализуемой программы, применяемых методик, концепций авторских программ к социальной ситуации развития личности ребёнка в современном мире. Социализация подразумевает знакомство с этим миром, вхождение в него и развитие в социуме, внутри социума, т.е. окружающего мира, с участием уже нового поколения.

Мы, педагоги-художники, реализуя дополнительные образовательные программы по изобразительному, декоративно-прикладному и техническому творчеству, в большинстве своём реализуем три вида художественной деятельности: **изобразительную, декоративную, конструктивную**. По концепции «Школы Б.М. Неменского» они являются допрофессиональными и вычленились из созидательной деятельности людей на заре человечества как неминуемый ответ на возникающие социальные потребности формирующегося человеческого общества.

Профессиональные виды изобразительной деятельности визуально-пространственных искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное народное и профессиональное, техническое творчество, а теперь и медиа-искусства и искусство кино возникли на слиянии этих допрофессиональных художественных деятельностей.

Эти допрофессиональные художественные деятельности постоянно спонтанно и непроизвольно возникают в детской игровой деятельности. Именно эта потребность ребёнка с раннего детства в изобразительной

деятельности даёт художественной педагогике незаменимые возможности в процессе обучения и воспитания системно, ненавязчиво, зачастую с применением игровых методов, переводить игровую деятельность в осознанную собственно художественную деятельность.

Тогда встаёт вопрос: **а можно ли овладевая, обучая, осваивая эти виды изобразительной деятельности, научив их разумно применять, сформировать в обучающихся необходимые личностные качества как потребность развития общества, т.е социальный заказ, социальные компетентности?**

Подняв проблему формирования социальных компетентностей обучающихся в процессе реализации программ изобразительного и декоративно-прикладного творчества, несколько педагогов нашей школы (МАУ ДО «Школа искусств», г.о. Королёв, Московской области) попробовали подойти к своей привычной деятельности с позиции «нового взгляда». То есть дать ответы на вопросы: какие социальные компетентности, при каких условиях, в какое время, на каком этапе педагогического процесса, основанного на допрофессиональной художественной деятельности, могут начать формироваться у обучающихся? Этой проблеме были посвящены методические разработки Пилипер Е.В., Архиповой А.А., Меркуловой Н.И. и были представлены на ежегодном муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Фестиваль методических идей».

К детальному рассмотрению допрофессиональной художественной деятельности подошли опять с позиции «Школы Б.М. Неменского», основанной на социальных функциях этих деятельностей.

Декоративная деятельность – организует сферу общения людей, фиксирует их социальные роли и действия, членя и определяя это членение декоративными знаками.

Конструктивная деятельность – создаёт материальную среду жизни общества, согласно его миропониманию, труду, верованиям, окружающей природе, проявляет в материале духовный мир.

Изобразительная деятельность – фиксирует эмоционально-ценностные критерии данного общества в связях с природой и социальной средой и передаёт всё это следующим поколениям. Именно эти ценности строят направление и декоративной, и конструктивной деятельности.

Методическая разработка Меркуловой Н.И. – это образовательный проект «Сказочная книга», реализованный с обучающимися 6-7 лет.

Обучающиеся сами придумывали сказку, сами разрабатывали образы героев, отображали их историю, создавали каждый свою рукотворную книгу. У каждого обучающегося получилась авторская единственная и неповторимая книга, которую он с большим достоинством представил в своём маленьком коллективе и родителям. Меркулова Н.И. отметила проявление формирования следующих социальных компетентностей:

- мотивации к творчеству, самовыражению, самоактуализации;
- стремления к завершению начатого дела;
- интереса к книге как объекту культуры созданной человеком;
- интереса к книге как объекту профессиональной изобразительной

деятельности;

- заботы о тех, кто нуждается в помощи;
- заботы о животных;
- стремлению к красоте духовной как высоко-нравственной ценности.

Пилипер Е.В. в своей методической разработке занятия на тему «Космические миры» с обучающимися 7-8 лет, выявила начало формирование следующих социальных компетентностей:

- формирования навыка организации экспериментальной, поисково-исследовательской деятельности у учащихся;
- заинтересованности, мотивации творческой активности учащихся, стремления к завершённости творческих работ;
- формирования навыков работы с информацией, выбора подходящей информации в ситуации неопределённости;
- развития учебно-познавательной мотивации;
- стремления к изучению и применению нетрадиционных изобразительных техник.

Архиповой А.А. была представлена методическая разработка – образовательный проект «Пасхальная композиция». Она была реализована с обучающимися 12-14 лет, и был описан опыт применения технологии проектов и коллективных творческих дел в ходе создания коллективной творческой работы «Пасхальное дерево».

Архиповой А.А. были выявлены проявления формирования следующих социальных компетентностей:

- мотивация к выбору видов деятельности на основе собственных интересов и увлечений;
- работы с информацией;

- организации продуктивного (полезного) досуга;
- саморазвития и самоопределения;
- умения работать в коллективе;
- принятия решения в ситуации выбора;
- творческого и уважительного подхода к труду;
- патриотизма и гражданственности;
- социальной солидарности;
- активной жизненной позиции;
- ответственности за собственное и коллективное творческое дело;
- здорового образа жизни.

Представляемые на ежегодный Международный конкурс «Мир вокруг нас» детские творческие работы демонстрируют как средствами допрофессиональной художественной деятельности можно формировать социальные компетентности обучающихся, в том числе развивать способность видеть и понимать красоту окружающего мира. Дети рисуют окружающий их мир, свой город, события, которые переживала и переживает страна. А значит, эти мальчики и девочки уже участвуют в её сохранении и, по возможности, в преумножении.

Эти дети когда-то станут не только инженерами, архитекторами, конструкторами, дизайнерами или мастерами самых разных профессий, но и врачами, геологами, исследователями космоса, ветеринарами, а возможно и учителями и педагогами-художниками. И от нас педагогов-художников во многом зависит, какой мир они создадут вокруг себя и что покажут и расскажут о нас своим ученикам на следующем этапе развития нашего общества.

Таким образом, можно сделать вывод, что средствами допрофессиональной художественной деятельности можно сформировать многие социальные компетентности обучающихся, которые будут способны реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя личность человека, состояние и качество его внутренней жизни, а процесс воспитания человека, формирования личностных духовно-нравственных качеств, любви к своей родине, потребности творить, созидать, совершенствоваться - есть важнейшее из условий успешного развития России.

Дригола В. Е.
руководитель студии детской
мультипликации «Майя»
Учреждение дополнительного образования
«Донецкий республиканский дворец
детского и юношеского творчества»
Донецкая Народная Республика

Студия детской мультипликации «внутри» и «снаружи»

*Творчество - момент создания
будущего в настоящем*
John Deniscar

В жизни современного человека большое место занимает кино и телевидение. И обучение визуальному языку является насущной потребностью сегодняшней жизни. Детская анимационная студия – учебный центр, который играет значительную роль в деле поддержки технологических форм искусства, в том числе анимации. Анимационная деятельность с детьми является одним из средств совершенствования общего и дополнительного образования. В статье представлен опыт работы студии детской мультипликации относительно формирования эстетического и культурологического мировосприятия учеников, пути развития творческой одаренности через создание информационно-образовательной среды, направленной на стационарное и дистанционное образование и профессиональное самоопределение обучающихся.

Занятия экранном творчеством – в мультстудии, видео или телестудии, при создании ребятами кинопроектов, формируют не только технические и творческие навыки. Создавая атмосферу коллективного творчества, педагог дает детям представление о выразительных возможностях киноязыка, развивая неординарность и критичность мышления. Задача педагога, работающего в области медийного образования - формирование грамотного зрителя, получение определенных знаний в области и с помощью экранных искусств.

Поэтому, актуальность программы анимации в том, что наряду с компьютером и другими техническими средствами, с помощью которых развивается детское творчество, учащиеся знакомятся с новейшими технологиями в области искусства и анимации.

Детское видео творчество, в частности, детская анимация, очень специфический продукт. Объединяя в себе самые различные виды творчества, анимация (мультипликация) развивает как индивидуальное, так и коллективное творчество, предоставляет возможность проявить себя в каждом из видов деятельности.

Цель занятий в студии детской анимации всестороннее развитие ребенка, с использованием целого ряда художественно-эстетических и технических дисциплин (изобразительного и декоративно-прикладного творчества, литературы, риторики, актерского мастерства, технологии съемки, видеомонтажа).

Мультипликация объединяет все эти предметы не случайно, а исходя из собственной обобщающей природы, создавая единый педагогический воспитательный комплекс. Достоинство его заключается в том, что он формирует в детях разнообразные художественные и творческие качества, которые имеют важнейший профессионально-личностный характер: разносторонность – приобретение начального опыта в различных видах деятельности; целостность – осознание взаимосвязей между ними; причастность – понимание ценности собственной личности в ансамбле других неповторимых личностей и др.

Закономерно, что с развитием детского анимационного творчества, появлением новых студий и необходимостью координировать и обобщать опыт работы педагогов, которые занимаются мультипликацией с детьми, последнее десятилетие появился термин «анимационная педагогика»

В анимационной педагогике сейчас **выделяют основные задачи и направления работы:**

- поиск замысла будущего фильма, который должен соответствовать возрасту ребенка;
- формирование творческих групп (группы единомышленников), работающих над одним замыслом, развитие умения работать в коллективе;
- написание сценария (рассказа, сказки, стихотворения), отражающего в полной мере развитие литературных способностей детей;
- разработка и изготовление персонажей, знакомство с технологическими операциями и способами обработки используемых материалов;
- освоение инновационных технологий в педагогике (компьютерная графика, приемы и виды кино- и видеосъемки);

- техническая работа, связанная с изготовлением фильма (проявка пленки, монтаж);
- знакомство с основами актерского и пластического мастерства, мимикой, ритмикой, необходимыми для передачи движения;
- звуковое оформление фильма (развитие речи, музыкальных и других специальных способностей детей);
- совместный просмотр сюжета или фильма, его обсуждение и анализ, определение дальнейших перспектив работы.
- организационно-воспитательная деятельность, имеющая важное значение для общего развития ребенка (общение с природой, посещение выставок, музеев, фестивалей);
- просмотр отечественных и зарубежных шедевров анимации и кино, работа над навыками восприятия и анализа в процессе просмотров и обсуждений фильмов.

Студия детской анимации «Майя» работает в Донецком Республиканском Дворце детского и юношеского творчества 7 лет. Ее нахождение в стенах Дворца стало большим преимуществом при наборе детей в студию. Свои первые мультфильмы приходили создавать ребята с опытом занятий в изостудии, театральном, литературном, музыкальном и вокальном кружках. Взаимодействие с другими студиями расширяет возможности самореализации детей.

Так в списке мультфильмов студии появились мультипликационные клипы, на основе песен наших студий, исполнителями которых были и юные мультипликаторы : «Первый снег» «Леший», «Колыбельная ежику», «Танец лягушат». Пару сюжетов юных литераторов стали темой мультфильмов: «Как появились блины», «Сказка о подводном царстве».

А у юных художников, которые приходят в мультстудию, появилась реальная возможность оживлять свои сюжеты прямо под объективом фотокамеры.

События и праздники, проходящие в стенах Донецкого Республиканского Дворца детского творчества и в которых принимают участие и ребята мультстудии «Майя», тоже нашли свое отражение в творчестве.

Так, к юбилею Дворца, ребята создали маленький сюжет о строительстве здания Дворца, история которого уходит в начало 20-го века. В

технике пластилиновой лепки, они на глазах зрителя «возвели» здание, украшая и населяя его, в соответствии с исторической эпохой.

В дальнейшем, эта маленькая работа послужила толчком к созданию мультфильма об истории города Донецка.

Для его создания студийцы посетили Краеведческий музей, рассмотрели множество старых фотографий, разобрались со стилевыми особенностями архитектуры разного времени и множеством интересных фактов из истории родного города.

На создание этого мультфильма ушло больше 4-х месяцев кропотливой работы ребят, которые занимались всего 2-й год. Сделанный с интересом и душой мультфильм «От Дикого поля до миллиона роз» нашел своих почитателей и был высоко отмечен жюри на нескольких детских анимационных фестивалях.

Участие в ежегодных фестивальных и конкурсных просмотрах, желание увеличить зрительскую аудиторию, необходимость информирования о событиях в студии и особенностях съемочного процесса, привело к необходимости создания своей информационной странички в соцсетях.

С 2015 года «В контакте» действует страничка «мультстудия Майя», и одним из админов странички стал один из старших воспитанников Клим Лешов.

На странице появилась возможность не только выкладывать новые работы - мультфильмы наших ребят, но и размещать информацию из истории анимации, новых анимационных премьер.

Используемая виртуальная среда позволяет использовать следующие виды деятельности:

- самостоятельная работа по изучению теоретического материала;
- самостоятельная работа по выполнению практических занятий;
- электронная консультация;

Для общения с педагогом была создана группа «Майя», внутри которой идет общение в процессе работы над каким-либо проектом, и у педагога появилась возможность отправлять по большому количеству адресов интересную информацию или видео, развивающего характера (упражнения по учебному рисунку, раскадровки, интервью с мэтрами анимации, аналитические статьи по анимации). Так, дистанционная форма взаимодействия предоставляет возможность детям разных школ общаться,

взаимодействовать на основе творческих интересов не только на учебных занятиях в студии, но и в свободное, досуговое время

Студия детской мультипликации «Майя» стала первой детской мультстудией в городе Донецке. Творчество ребят, их успехи, вскоре привлекли внимание и местного телевидения. Ребят приглашали на детскую программу «Классные новости» на «Юнион ТВ» с рассказом о студии. Несколько телепрограмм приходили в кабинет, чтобы понаблюдать за съемочным процессом создания мультфильма. Таким образом, установились дружеские отношения с режиссерами программ, что дает возможность поддерживать информационный контакт, и размещать наши мультфильмы на Республиканском телеканале.

А для ребят мультстудии, это дало повод поработать над сценарием мультфильма « Школьные новости», в котором в шуточной форме показали работу ведущего новостной программы.

Для начинающих мультипликаторов, опыт работы с микрофоном, развитие хорошей дикции, импровизации, умения не только читать готовый текст, но и самому публично высказать свое мнение, вызвало необходимость введения в учебную программу курс занятий по технике речи и актерскому мастерству.

Эта еще одна грань развития творческого потенциала у детей, которую раскрывают занятия студии детской мультипликации.

Фонд поддержки семьи и детства «Национальный детский фонд» России, понимая тенденции развития новых технологий и использования их в педагогической работе, в 2015-16 году открыл онлайн – школу для педагогов, желающих заниматься анимацией с детьми по курсу Мульттерапии. А также информационную площадку <http://animaobr.ru/post/category/methods> для освещения информации по вопросам воспитания детей посредством коллективной анимационной деятельности.

Так появилась возможность принять участие в двух вебинарах по анимационной педагогике для повышения уровня самообразования.

Фонд «Поддержки инициатив в области семьи и детства «Национальный детский фонд» при поддержке профессионального сообщества аниматоров России в лице Ассоциации анимационного кино организовал и провел Проект «Всероссийская анимационная летопись «Герои моей семьи-герои моей страны». Для создания мультфильмов о

героическом прошлом своих близких своих семей, было предложено пройти курс онлайн-обучения «с нуля» взрослым, желающим принять участие в конкурсе вместе со своими детьми. Две семьи из студии детской мультипликации «Майя» подключились к просмотру вебинарных занятий по Проекту «Герой моей семьи – герой моей страны».

Большая анимационная карта <http://dkpoisk.ru/map/> показывает появление огромного количества детских мультстудий не только в России, Украине, Беларуси, но и в Израиле и Канаде.

Это позволяет найти единомышленников, коллег и друзей нашей студии детской анимации «Майя» «на огромном пространстве не смотря на расстояния.

Опираясь на вышесказанное, следует отметить неопровержимую практическую ценность работы детской анимационной студии, работа которой способствует всестороннему развитию ребенка, с использованием целого ряда художественно-эстетических и технических дисциплин (изобразительного и декоративно-прикладного творчества, литературы, риторики, актерского мастерства, технологии съемки, видеомонтажа). Мы считаем целесообразным продолжить работу, учитывая новые мульт-векторы в рамках учебно-воспитательного процесса.

Список литературы

1. Асенин С. Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации. М.: Искусство, 1974.
2. Беляев Я. Специальные виды мультипликационных съемок. М., 1967.
3. Курчевский В.В. Детское мультипликационное кино. Вопросы эстетического и нравственного воспитания. М.: ВГИК, 1988.
4. Иванова Ю. Мультфильмы. Секреты анимации Издательство: «Настя и Никита» 2017
5. Секреты анимации Издательство: «Настя и Никита» 2017
6. Сивоконь Е.Я. Если вы любите мультипликацию. Из творческого опыта режиссера, К.: Мистецово, 1985
7. Халатов И.В. Мы снимаем мультфильмы. М.: Молодая гвардия, 1986
8. Халас Джонс, Уатэкер Гарольд. Тайминг в анимации. М., 2001

**Акварельные техники на уроках живописи
в детской художественной школе**

В современном мире изобразительная деятельность художника может быть связана с применением всевозможных и, даже, весьма неожиданных материально-технических средств, на первый взгляд, ни коем образом не относящихся к изобразительной деятельности. Грамотный выбор материалов и свободное владение ими позволяют решать поставленные задачи в каждом из видов изобразительного искусства, а смешение и интеграция различных техник позволяют находить оригинальные подходы, авторские решения в изобразительном творчестве. Знакомство с выразительными возможностями различных материалов, их апробация, осуществляется непосредственно в процессе практической и творческой деятельности.

Поиск новых материалов, приемов и техник – это актуально, но ... об этом позже. Как преподаватели академической художественной школы, акцентируем внимание на акварели и акварельных техниках, принципах работы акварелью – ключевых аспектах в процессе освоения живописной грамоты в детской художественной школе. Тем более, что акварель самый сложный в исполнительском плане материал, так как многие ошибки и недочеты в работе с цветом и тоном зачастую просто невозможно исправить. В связи с этим нередко у обучающихся художественных школ возникает «боязнь» этого материала. Здесь важно знать некоторые моменты в работе с акварелью.

В процессе работы акцентируем внимание на таких качественных характеристиках акварели как: светостойкость и покрывная сила. Каждая краска определенного цвета обладает разным взаимодействием со светом, некоторые поглощают его сильнее, некоторые – слабее, называется это всё покрывной силой, то есть мазок, нанесённый поверх другой краски, может дать смешанный тон, получившийся из двух цветов, а в худшем случае – просто перекрыть нижний мазок своим цветом. В таком случае работа потеряет полупрозрачность, легкость красочных слоев – акварельность. Если говорить о светостойкости, то можно провести простой известный опыт: наносим краску на бумагу, прикрываем половину цветного пятна картошкой и выкладываем под яркие солнечные лучи на несколько недель. Через определенное время мы видим результат: краска под картоном не потеряла

насыщенности, а на открытом месте высветлилась. Насколько кардинальной окажется разница, настолько можно будет судить о качестве красок. Но в любом случае акварельные работы защищают от прямого солнечного воздействия.

Перейдем от акварели непосредственно к техникам работы с ней. Это рисование по сырой и сухой бумаге, заливка, многослойная и смешанная техники, живопись сухой кистью, тушью или мастихином, использование соли и губки, градуированная размывка, выбеливание, применение воскового мелка, пищевой пленки, рисование пеной, использование спирта и лимонной кислоты, штампование, раздувание, световой стол, брызги и т.д. Большинство из перечисленных приемов характерны для достижения определенной креативности в работе, делают работу более декоративной. Чаще эти техники применяются на уроках «Станковая композиция» и «Основы изобразительной грамоты и рисования».

На пути в формировании академических знаний и исполнительских умений у обучающихся мы обращаемся к иным подходам в работе акварелью. Акварельная живопись – это прозрачность и легкость, одновременно чистота и интенсивность красок. Всего этого мы можем добиться только постоянной практикой и оттачивая, какой либо метод работы акварелью. Наша задача на уроках живописи познакомить учащихся с различными методами работы, а какой из них он в дальнейшем предпочтет, это уже личный выбор каждого.

Метод лессировок – метод многослойной живописи часто применяем в практике написания длительных постановочных заданий. Красочный слой при всей его многослойности должен оставаться достаточно тонким и прозрачным. Каждый новый слой краски наносится по просохшему слою. Легкость, воздушность, общая тональная цельность и цветовая гармония свойственна данному методу. Использовать прозрачность краски, ее свойства изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой прозрачный слой – этому можно научить только при условии наличия знаний по основам цветоведения.

Метод а-ля-прима – живопись по-сырому, пишется за один сеанс. Все цвета берутся сразу в нужную силу. Такой метод чаще используем при выполнении краткосрочных постановочных и пейзажных этюдов на пленэре. Чтобы замедлить высыхание красочных пятен, применяем известный прием добавления в воду несколько капель глицерина. Этюд получается красочный, свежий и выразительный. Получаются интересные эффектные работы, выполненные по-сырому на мятой бумаге. Метод а-ля-прима требует определенных знаний, навыков и умения видеть целое, т. е. вести работу

одновременно по всему листу. Для этого у учащихся не должно быть страха «что все потечет», должна быть определенная уверенность в успехе.

Метод комбинированный (смешанный) - когда в одной работе гармонично сочетаются как приемы «по-сырому», так и «по-сухому». Комбинированный подход оптимален для решения многих учебных задач. Данный метод часто используем при выполнении длительной работы с натуры для передачи пространства (переднего, среднего и дальнего планов) и материальности предметов.

Метод пуантилизма – это способ нанесения краски отдельными маленькими мазками концом кисти, таким образом, целое состоит из маленьких точек различных цветов. На уроках живописи в художественной школе используется крайне редко, лишь с целью знакомства учащихся с данным методом ведения работы или изучения творчества художников-постимпрессионистов.

Трудно сказать, который из методов сложнее и труднее для овладения — а-ля-прима, лессировки, или комбинированный. Каждый из них предполагает необходимость чувствовать цвет, понимать форму, то есть уметь «лепить» форму цветом. Работая над частным, надо уметь видеть общее, представлять себе задачу и конечную цель. В учебных и самостоятельных творческих работах используем различные приемы письма: это мазки, заливка, отмывка, растяжка, резерважи («обводка», механическое воздействие, вымывание), «вытягивание» краски, градиентная растяжка и др. Все это позволяет создавать интересные разнообразные работы.

На протяжении всего курса обучения хороший результат может быть достигнут за счет того, что на уроках живописи педагог пишет постановки вместе с учащимися. В любое время они могут подходить к работе педагога, наблюдать за этапами выполнения работы, процессом замешивания необходимого цвета. В этот момент идет процесс сравнения, анализа, параллельного разбора цветовых отношений. Мы можем только помочь учащимся изучить определенные правила и законы цветоведения и правильно ими пользоваться. Знание закона смешивания цветов, видение цвета и тона, свободное владение кистью и техникой нанесения краски на бумагу – только начальные знания, а вот воздушности и прозрачности работы можно добиться только опытным путем, выполняя постановочные задания, пленэрные и самостоятельные творческие работы, применяя различные техники и методы работы с акварелью.

Так же в процессе обучения детей живописи велико значение обращения и изучения репродукций картин великих художников – виртуального посещения музеев.

В современном мире, в век компьютеризации, для человека в быстром темпе в огромных объемах доступна разнообразная визуальная информация. Гигантские потоки информации обезличивают ее содержание, поэтому мы придерживаемся постулата: «Лучше меньше, да лучше». На уроках в художественной школе, как показывает опыт, для обеспечения качества усвоения учебного материала, целесообразно применение ограниченного объема визуального ряда, предлагаемого вниманию обучающихся. При этом необходимо содействие в полной концентрации их внимания на предмете, актуализированных проблеме и задаче, а главное установке связей между этими аспектами. Учимся «по-настоящему слышать и видеть» преподавателя, одноклассников, с осознанием и определением перспектив применения полученных знаний на практике. Это возможно, если при составлении зрительного ряда для урока, подбираются репродукции картин, раскрывающие «секрет» выполнения творческого задания и создаются условия для активного сотрудничества учащихся с педагогом, а так же между собой. Именно интерактивный подход позволяет полностью включиться каждому ученику в учебно-творческий процесс, содействует развитию личностных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

На начальном этапе рисования акварелью с натуры, с целью развития «произвольного» внимания обучающихся, подбираются репродукции картин художников, которые тщательно, до мельчайших подробностей, «штудировали» натуру. Например, при рассмотрении одной из самых известных акварелей Альбрехта Дюрера «Молодой заяц», (22,6x25,1 см. Галерея Альбертина), с учащимся может быть построена беседа на таких вопросах, как: «Как вы думаете, Альбрехт Дюрер писал зайца с натуры или по памяти? Почему заяц смиренно «позирует»? История написания картины имеет несколько версий. По одной из них, однажды прогуливаясь, Дюрер наткнулся на больного зайца, которому необходим был срочный уход. Забрал его к себе домой и выходил. Из этого следует, что заяц написан с натуры. Также, можно с уверенностью утверждать, что акварель была написана летом, ведь мех русака зимой имеет оттенок значительно светлее, чем изображено на картине. По другой версии: художник писал картину по памяти, а отражение оконного переплета в зрачке зайца, заметное только при внимательнейшем рассмотрении, называют мастерски исполненным художественным приемом.

Далее обучающимся предлагается подумать: каким образом художник передал материальность шерсти животного? Этот момент и определяет ценность произведения, как образец виртуозного владения художественным

материалом, образец мастерски выполненной работы. Волоски шерсти проработаны поверх акварели гуашью и тушью. Возможно, благодаря интеграции выразительных возможностей нескольких материалов достигнуто состояние и эффект натуральности, говоря профессиональным языком – материальности. Создается впечатление, что перед нами находится живой зверек, которого хочется погладить по его пушистой шерсти.

Ключевым аспектом является вопрос о том, какие цвета использовал художник, создавая, на первый взгляд, одноцветную коричневую шубку зайца. Анализируя произведение, приходим к выводу, что художник использовал ограниченную палитру цветов – коричневый, серый, красный, синий. Во времена Дюрера каждый художник сам занимался изготовлением красок или по его рецепту они готовились в мастерской. Анализ живописных акварелей художника позволяет установить наличие пигментов с растительными клеями, что тождественно акварельной живописи. Однако понятно, что в 16 веке Дюрер не использовал термин «акварель», который впервые появился во Франции в 1791 году. Мы не знаем, что заставило Альбрехта Дюрера в начале шестнадцатого века обратиться к акварельной технике, для всех это остается загадкой. Однако его этюды с натуры животных, ботанические изображения цветов и пейзажей до сих пор остаются образцами для подражания и объектами восторга зрителей.

Логическим путем подходим к вопросу: «Как вы думаете, каким образом во времена Дюрера художники изготавливали краски?»

Для ответа на этот вопрос учащимся было предложено провести исследование, используя Интернет ресурсы. Необходимо определить из каких веществ состоят акварельные краски и по рецепту приготовить их в домашних условиях. В итоге исследовательской деятельности обучающиеся принесли краски, приготовленные в домашних условиях разными способами:

1. Чайные листья и вода;
2. Растворимое кофе и вода;
3. Земля, клей ПВА и вода;

4. 2 столовые ложки соды, 1 столовая ложка бесцветного уксуса, 1/2 чайной ложки меда, 1 столовая ложка картофельного крахмала и пищевые красители.

Создалась ситуация, что ввиду отсутствия в наличии каких-либо составляющих рецепт веществ, обучающиеся на основе вывода, что в составе красок одни из них являются пигментом, другие – связующим веществом, заменяли отсутствующее «звено» аналогичным на их взгляд. Таким образом,

учащиеся вынуждены экспериментировать в процессе создания красок, а так же, как потом показала практика, и в способах их применения.

Практическая часть занятия состояла из двух частей:

1. Сравнительный анализ свойств самодельных и промышленных красок;

2. Выполнение этюда объекта животного мира.

Сравнительный анализ свойств самодельных и промышленных красок проводился каждым учащимся самостоятельно в следующей последовательности:

1. Зрительное сравнение тоновой возможности красок – возможность достижения самого темного тона

2. Равномерность покрытия – укрывистость

3. Растекаемость красок по увлажненной поверхности бумаги, на влажной процарапанной поверхности бумаги

4. Смываемость красок

Например, при сравнении «кофейной» краски с промышленной краской «марс коричневый» выяснили, что «кофейная» краска по тону светлее, ровнее ложится на бумагу и хуже растекается на влажной поверхности.

Каждому материалу присущи свои выразительные возможности и ограничения, которые в итоге оказывают влияние на творческий процесс и его результат – качество продукта творческой деятельности. В связи с этим фактом можно говорить о том, что художественный материал оказывает определенное влияние на восприятие мира художником, являясь своеобразной призмой, через возможности которой художник смотрит на мир. Как правило, художник, работающий в акварельных техниках, природу воспринимает через особенности и возможности этого материала, выбирая соответствующие мотивы, темы, характеры. Физические свойства красок в одном случае могут подсказать более интересное, оригинальное и эффектное решение творческой задачи, а в другом – привести к неудаче.

На занятие обучающиеся подготовили разные краски, в связи с чем, для практической работы были подготовлены разные постановки. Во время практической части занятия обучающиеся выбирали и подбирали краски, ограничивая или расширяя цветовую палитру для более полной передачи тоновых и цветовых отношений изображаемого объекта, осваивали приемы и способы работы. Для рисования «кофейной» краской учащиеся выбрали лесного хорька, имеющего короткую блестящую шерстку коричневых оттенков, так как в ходе эксперимента выяснилось, что кофе дает определенный блеск изображению. меховую игрушку панду выбрали учащиеся, подготовившие краски из чайных листьев – для белой шерсти и

из земли – для тёмных черных пятен. Чайный раствор не позволил перетемнить светлый мех панды, а краска с землей придала характерную структуру темному меху – выразительную зернистость. Для яркого оперения попугаев учащиеся использовали самодельные краски с использованием пищевых красителей, во-первых, потому что в цвете пищевых красителей представлен практически весь спектр, а во-вторых, следует отметить, что данные краски благодаря входящему в состав крахмалу, отличаются бархатистой фактурой, мягкостью нанесения и чистотой цвета.

Методологическая структура темы и занятия, посвященного поиску и самостоятельному созданию живописных материалов, базируется на интерактивном подходе. В ходе практической деятельности большое внимание уделяется беседам, анализу творческого процесса. В процессе обсуждения, сравнения результатов творчества художников и собственного творчества обучающиеся пришли к выводу, что у каждого художника свой неповторимый индивидуальный путь развития и становления, определяемый предпочтениями в выборе красок, техник исполнения, решения изобразительных задач.

Да, основным материалом художника-живописца являются краски. Но только в руках художника они обретают силу художественной выразительности. Благодаря верно взятым по тону отношениям, выразительным по цвету сочетаниям, зритель начинает видеть в красках живой цвет, присущий реальным предметам в окружающей действительности. Но прежде чем краска в руках ученика превратится в «живой» цвет, необходимы глубокие знания, большая практика, множество проб и, возможно, ошибок, экспериментов и исканий. А роль учителя заключается в создании условий для раскрытия и развития художественных способностей обучающихся через применение активных форм обучения.

Список литературы

1. Колосенцева А.Н. Учебный рисунок: [учебное пособие для вузов по специальностям «Архитектура», «Дизайн (по направлениям)»]: с электронным приложением / Колосенцева А.Н. - Минск: Высшая школа, 2013. - 159 с.

2. Никитин А. М. Художественные краски и материалы. Справочник. М.: Инфра-Инженерия, 2016.

3. <http://wtalks.com/kak-sdelat-domashnie-akvarelnye-kraski#ixzz4a0tugVps>

Каган С.Г.
руководитель
архитектурно-дизайнерской студии «АРДИС»
Центра творчества «Останкино»
ГБОУ многопрофильная школа №1220 г. Москвы.

Проектная деятельность как основа архитектурно-художественного образования. Реализация проекта «Теория пересечений» и сценической композиции

«Я еще не знаю, есть ли у ребенка талант архитектора. Надо просто дать ему время раскрыться, а если его не окажется, то опыт творческого труда даст ему Понимание, что в творчестве есть наивысшая и Радость, и мука, и вдохновение, и счастье, и восторг Именно творчество может озарить всю его Дальнейшую жизнь и судьбу».

Я. Черников

Развернутый диапазон обучения архитектуре, дизайну, сценографии, живописи, графике, бумажной пластике дает возможность в полной мере ощутить всю палитру художественной деятельности, в которой может проявить свои способности и талант творческая личность ребенка. Идея создания проекта « Теория пересечений» была навеяна непревзойденными графическими работами архитектора Я. Черникова, наполненных романтикой, экспрессией и пафосом технического века. Для учеников студии Я. Черников стал идейным вдохновителем и заочным учителем в работе над архитектурным проектом.

Архитектурно - дизайнерское творчество это уникальный способ познания мира и раскрытия прирожденных способностей ребенка. Главной установкой нашей студии является воспитание личности, наделенной своим видением мира, индивидуальным почерком, свободной и раскованной в своем творчестве, способной критически оценивать художественную реальность и активно вмешиваться в нее. В стенах студии дети влюбляются в архитектуру древнюю и современную, за ее фантастические неожиданности

и величественные открытия, за ее абстрактные иллюзии и изобразительные формы, которые очаровывают дух и захватывают мысли.

Каждый урок в студии – это погружение в творчество. Большую роль в процессе формирования профессионального воспитания учащегося играют такие методы обучения, как метод проектов. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и ученика, развитие творческих способностей, является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования значимых умений учащихся.

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом, партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков работы над конкретной темой.

В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем, формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать деятельность, распределять функции и ответственность, критически мыслить, достигать значимые результаты.

Проектная технология нацелена на развитие личности детей, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой.

Все эти режимы удалось реализовать в проектной работе над сценическими конструкциями – «костюмами» под названием «ТЕОРИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ». Сценическая композиция «ТЕОРИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ» была навеяна творчеством выдающегося архитектора XX - го века Якова Георгиевича Чернихова. Непревзойденные графические работы мастера, наполненные экспрессией и романтикой, демонстрируют примат композиции – не увиденной, а воображаемой. Графика для Чернихова – это в первую очередь способ изображения рождающихся в голове пространственных образов.

Цель данного проекта – формирования способности генерировать отвлеченные пространственные композиции, привить чувство формы линии, плоскости, чувство ритма, чувство цвета. Вся основа графического искусства мастера дает понимание различных многовариантных сочетаний и комбинаций линий, плоскостей и объемов. Так же, как соответствующее

сочетание звуков дает музыкальное произведение, так и в построении изображения все элементы должны быть музыкально настроены.

Кроме этого, необходимо было создать целую серию конструкций – костюмов для театрализованного перфоманса с драматургией, раскрывающим экспрессию и пафос технического века, начало 20-х годов. Около 55 учеников в возрасте от 7 до 18 лет приняли участие в сценическом перфомансе. Чувство формы, линии, плоскости, объема легли в основу 5-ти частного театрализованного представления со своей пластикой, движением, музыкой, сценографией.

Решению такой задачи предшествовала большое, развернутое и всестороннее знакомство с творчеством архитектора-графика, изучение его ряда композиционно – организующих средств, к которым относятся: отношения, пропорции, ритм, динамика.

Главный упор в работе над проектом делается на развитие творческого воображения, чувство пластики и на умение оперировать формой и пространством. В своей книге в разделе «Композиция, фантазия, творчество, изобретательство» автор пишет, что умение фантазировать и претворять образы фантазии в видимое изображение есть первая основа новой архитектуры.

Концепция проекта «Теория пересечений» состояла из сюжетов и приемов, которые необходимы при беспредметных построениях. Какими являются:

1. Прямая линия.
2. Кривая линия.
3. Плоскость прямоугольная.
4. Плоскость криволинейная.
5. Поверхности сложно-изгибающихся тел

И, конечно же, идея проекта не может состояться, если из процесса исключена самая важная составляющая – чувственное конструирование воображаемых пространственных композиций.

При работе над проектом, в котором участвовали дети из пяти групп по пятнадцать человек, были разделены на блоки с конкретными темами с конкретными названиями:

1. «Время, вперед!»
2. «Авангардный марш»
3. «Графический вальс»
4. «Муки творчества»
5. «Фантазии в стиле мажор»

Блок «Время, вперед!» - это костюмы – конструкции из линейных элементов, в сопровождении музыки композитора Г. Свиридова.

Блок «Авангардный марш» - костюмы, напоминающие время великих строев

начала прошлого века (повторяющие формы фермовых конструкций).

«Графический вальс»: костюмы – конструкции, композиции из плавных плоскостей, с ограниченной и единой для этого блока, колористикой (холодной желтой, голубой, изумрудной). В этой композиции была использована музыка композитора А. Шнитке «Сказка странствий».

Блок «Муки творчества» - костюмы – конструкции из объемно-пространственных композиций, с красно- белой цветовой палитрой. Музыкальное сопровождение – «Полет» композитора А. Шнитке.

Блок «Фантазии в стиле мажор» - яркая цветовая феерия из пространственных композиций.

Главный вопрос, стоящий перед педагогом, как мотивировать учащихся, как увлечь и каким образом заинтересовать и заразить творчеством великих зодчих, освоить их теорию и практику созидания нового.

Проектный метод помогает осуществить эту задачу в несколько этапов.

1. Постановка задачи.
2. Цель.
3. Проектный продукт
4. Планирование
5. Презентация

Знакомство с творчеством Якова Георгиевича Чернихова началось с показа замечательного фильма режиссера Дмитрия Лавриненко « Свой мир покажи, художник», в котором использованы анимации лауреатов международной премии «Вызов времени». За основу были взяты графические произведения Я. Чернихова.

Этот фильм произвел на ребят яркое впечатление, и стало отправной точкой в решении последующих задач.

После того как была поставлена главная цель проекта, началась для ребят самостоятельная исследовательская работа. Были просмотрены и изучены литературное наследие зодчего – это печатные труды Я. Чернихова.

Среди них такие как:

– «Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках. 101 архитектурная миниатюра».

– «Основы современной архитектуры» в книге знаменитого Советского архитектора и графика рассматриваются проблемы архитектурной школы, организация пространства, архитектурные формы, графическая грамотность и т.д.

– «Коды композиции» - «...компоновать в равновесии пятна начертания, компоновать в ритме изображения между собою, устанавливать особый закон игры в элементах начертания, оживлять бесплотные композиции».

– «Мой творческий путь», книга рассказывает о гениальном архитекторе – фантасте, ярком и романтическом представителе архитектурном футурологии Советской России XX века, авторе нескольких тысяч графических композиций. Поражающие уровнем графического исполнения и фантазийного мышления, являясь, по сути, гениальным предвидением, архитектурно – графические шедевры вошли в золотой фонд современной архитектуры, оказав свое влияние на несколько поколений архитекторов.

Следующий этап заключал в себе работу над поиском решений. Множество вариантов эскизов, нахождение ярких эмоциональных образов композиций.

Этот этап самый острый, сложный, требующий максимально творческого подхода к теме, именно этот этап «придумывания» формирует и обеспечивает успех практической деятельности.

После отбора одного из множества вариантов, который выбирается сообща всей группой детей, с бурными обсуждениями, спорами, с защитой своих идей, следует другой этап работы – апробирование своей идеи на макете-манекене в небольшом масштабе. После завершения работы над макетом-манекеном, снова идет общее обсуждение с предложениями и внесение поправок. В общем, обычная творческая, волнующая всех, атмосфера.

Далее – работа с чертежами, приобретение навыков и умений переводить свою фантазию в реальный продукт, с реальными размерами, с пониманием пропорций человека.

И, наконец, перевод чертежей на конкретный материал (пенокартон), нанесения цвета на костюм - конструкцию (оракал - пленка), разработка креплений, примерка и апробация движений в данных костюмах – конструкциях.

Завершающий этап этой интересной, захватывающей и, не оставляющей никого равнодушными, это этап пластических движений на сценической

площадке, подбор музыкального сопровождения, раскрывающую суть и драматургию действия на сцене.

Параллельно со старшей группой учащихся велись работы над рекламой этого события, над сценографией.

Премьера сценической композиции – перформанса «ТЕОРИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ» была наполнена незабываемым творческим волнением и подъемом, театрализованное представление в необычных костюмах создало особую атмосферу – сплава музыки, хореографии и дизайна. Все внимание зрителей было приковано к динамике пересекающихся линий, к философской драматургической трактовке сценического действия.

Данный творческий проект архитектурной студии «АРДИС» был высоко оценен и отмечен дипломом президента ICIF, директором российского центра ICIF, вице – президентом Московского отделения Международной Академии Архитектуры Андреем Александровичем Черниховым.

В заключении можно сделать главный вывод из множества, главной и основной чертой проектного подхода является гуманизм, уважение к личности ребенка, позитивный заряд, направленный не только обучение, но и на развитие этой личности.

Список литературы

1. Неменский Б. М. Педагогика искусства. М. Просвещение. 2012.-240с.
2. Гуров Г. Е., Питерских А. С. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Просвещение. – 2013. – С.141
3. Чернихов Я. Г. Мой творческий путь. Издательство «Е. С. Гордеев» 2011 г.
4. Чернихов Я. Г. Основы современной архитектуры. Издательство ленинградского союза архитекторов. 1933г.
5. Ламм Л. Чернихов Я. Коды геометрии. Издательство международный архитектурный фонд имени Я. Чернихова. 2005.
6. Степанова А. Ф., под ред. – Объемно – пространственная композиция М.. 1993.
7. <https://videouroki.net/razrabotki/poniatiie-proiektnoi-dieiatiel-nosti.html>
8. <http://arch-grafika.ru/publ/1/2-1-0-2>

Каракозова Е.Н., Яковцова Г.Н.
Зубкова Н.Р., Бурдова О.В.
ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская
детская художественная школа № 2»

Творческий проект «Силуэты Суоми»

Творческий проект «Силуэты Суоми» был осуществлен в Санкт-Петербургском государственного бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 2», как творческий подарок нашему северному соседу, государству Финляндия, к юбилейной дате – 100-летию государственной независимости. Проект был задуман инициативной группой преподавателей как масштабная работа. В итоге были запланированы создание видеофильма и публикация подарочного альбома на основе детских графических работ, а также организация торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии, с открытием выставки графических работ, демонстрацией фильма и вручением подарочного альбома официальным представителям государства Финляндия.

Создание творческого подарка государству – это не только амбициозная, но и очень ответственная работа, требующая серьезного профессионального подхода. При этом высокий уровень профессионализма требовался от всех участников проекта - организаторов, руководителей и исполнителей.

Графические работы

Работа над проектом осуществлялась на уроках композиции двумя группами учащихся 8 класса художественной школы. Всего над графическими композициями, ставшими основой альбома и фильма работал 21 ученик школы в возрасте от 14 до 16 лет, обучающийся по программе «Изобразительное искусство» 9-летнего курса. Работа выполнялась с января по апрель 2017 года. Всего было нарисовано 65 работ размером 50X70 см.

Серия графических работ – это воображаемое путешествие в картинах по Финляндии во времени и пространстве. В них отражены впечатления ребят о Финляндии, полученные из книг и сказок, от изучения истории страны, народного эпоса Калевалы, знакомства с архитектурой городов, природой и населением этой северной страны.

Графические листы, задуманные как кадры фильма, стали единой коллективной работой, объединенной общим сценарием, в котором все

изображения последовательно связаны друг с другом сюжетом. В связи с этим юным художникам наряду с решением композиционных и графических задач в создании отдельных кадров необходимо было работать над композиционным и стилистическим единством всего визуального ряда фильма.

Каждый учащийся выбрал интересную для себя тему и нарисовал несколько графических композиций. Силуэтные композиции получились разнообразными, но они объединены общим замыслом и лаконичной техникой исполнения – белая бумага и рисунок черной тушью.

Благодаря необходимости решения профессиональных задач в работе над проектом, были созданы дополнительные условия для развития личностных качеств учащихся через собственную творческую деятельность, условия дальнейшего формирования основ целостного эстетического мировоззрения, а также углубленного изучения и освоения законов графической силуэтной композиции.

Благодаря работе над проектом мотивация к приобщению учащихся к искусству, развитию их творческих способностей и приобретению ими начальных профессиональных навыков в области художественного творчества получила новый дополнительный импульс.

Поэтому главным итогом работы над проектом «Силуэты Суоми» стало развитие творческих и профессиональных качеств учащихся, полученные ими знания, умения и навыки, необходимые в их дальнейшей профессиональной деятельности в области изобразительного искусства.

Работа над проектом «Силуэты Суоми» способствовала:

- развитию личностного ресурса учащихся — прежде всего, интеллектуально-нравственного;
- развитию у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- развитию визуального мышления, обогащению визуальной памяти;
- развитию способности сочинять, придумывать, фантазировать;
- развитию способности воссоздавать в своем сознании сцены, события, образы, развивать внутреннее видение и воображение;
- развитию образного мышления;
- стремлению экспериментировать, выбирать в работе нестандартные сюжеты и ситуации;
- развитию наблюдательности, способность видеть, замечать то, что остается вне внимания других, различать необычное в обыденном, в простом – сложное.

- развитию воображения, интуиции, эмоциональной восприимчивости;
- развитию способности к анализу: умению сравнивать, сопоставлять, делать выводы;
- желанию познакомиться с историей, культурой и традициями конкретной страны; расширению кругозора детей;
- продолжению освоения знаний об основных элементах композиции, закономерностях построения художественной формы;
- научить собирать, систематизировать подготовительный материал и применять его для воплощения творческого замысла;
- применению полученных знаний о выразительных средствах композиции — ритме, линии, силуэте, контрасте, пластической выразительности, масштабе, стилизации — в композиционных работах;
- развитию умения анализировать свои и чужие работы;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в процессе работы над единым художественным произведением;
- воспитанию творческой самостоятельности и активности;
- воспитанию трудолюбия, целеустремленности, усидчивости, аккуратности, взаимопомощи, ответственности за свой участок работы и за работу всего творческого коллектива.

Подарочный альбом

Подарочный альбом «Силуэты Суоми» представляет собой стильное по дизайну полиграфическое издание, включающее в себя графические работы и портреты учащихся, работавших над проектом. На страницах альбома размещены статьи, посвященные идее создания творческого подарка, посвященного 100-летию государственной независимости Финляндии, рассказ об искусстве силуэта, а также краткое изложение сюжетной линии видеоряда, представленных композиций. Центральное место в альбоме занимают графические работы ребят – участников проекта, иллюстрирующие слова национального гимна Финляндии – поэтического произведения Йохана Людвиг Рунеберга в стихотворном переводе Александра Блока. Все тексты в альбоме представлены на финском и русском языках. Подарочный альбом для ребят стал своеобразным зеркалом, отразившим все этапы увлекательной работы над проектом.

Видеофильм

Видеофильм сделан на основе серии графических работ – это ожившие рисунки. Фильм условно поделен на три части: 1 - природа и человек, его быт и традиции; 2 – суровые испытания, где условно представлена тема войны и

борьбы за независимость; 3 – путешествие по современной Финляндии, динамичное и радостное. В фильме используются два условных персонажа: рыба и птица. Они перемещаются с листа на лист и вслед за ними животные, птицы, транспорт, люди и сказочные персонажи совершают воображаемое путешествие по стране. Фильм сопровождается музыкой – традиционной музыкой кантеле и классической музыкой из произведений Яна Сибелиуса, а также чтением стихотворного текста - национального гимна Финляндии.

Графические работы, выполненные учащимися в технике черно-белых рисунков, выразительны с точки зрения композиции, прорисовки силуэтов, лаконичны и эстетически точны, разнообразны по содержанию. Они связаны единой темой путешествия по Финляндии в пространстве и во времени, стилистически верно отражают характер северной страны, ее природы и людей, очень органично преобразовались в графический спектакль оживших рисунков. Состояние путешествия передано с помощью передвижения фрагментов рисунков с листа на лист. Этот игровой театральный момент зафиксирован видеофильмом. Фильм стилистически выверен по динамике, музыкальному сопровождению и графически. Выразительное сочетание видеоряда с подобранной музыкой финских композиторов и чтением гимна Финляндии, придает фильму яркую эмоциональную окраску, дарит ощущение погружения в историю и природу Финляндии.

Краткое содержание видеофильма «Силуэты Суоми»

Рыба и птица начинают рассказ о Финляндии, о суровой природе и человеке, который живет в гармонии с ней, трудится, возделывает землю, рыбачит, радуется жизни и творит. Рыба и птица – два главных рассказчика – ведут рассказ об истории своей страны, они перемещаются со страницы на страницу в пространстве графических сюжетов.

Суровые испытания, война, невзгоды, птицы кружат в черном небе, они призывают воинов встать на защиту своей земли. Миновали страшные времена. Земля зовет своих сеятелей, расцветает и приглашает гостей из разных стран. Соседи спешат в гости и путешествуют по стране. Вместе с птицами мы любимся страной. На автобусе, велосипеде, автомобиле мы едем по городам и проселочным дорогам Суоми. Переезжаем из весны в лето, из осени в зиму. Хельсинки, Тампере, Турку, северные природные заповедники, леса, луга, горы, везде человек бережливо охраняет богатство своей страны. Птица и рыба возвращаются в свои уголья.

Проект «Силуэты Суоми» был продемонстрирован:

– в Финляндии в г. Турку на V конгрессе породнённых городов (май 2017);

– на XVIII Российско-Финляндском культурном форуме в Санкт-Петербурге (2017);

– в Доме Финляндии в Санкт-Петербурге 12 октября 2017г. состоялось открытие выставки работ учащихся, с презентацией фильма и подарочного альбома. Во время презентации фильм и альбом были преподнесены в качестве подарка Генеральному консулу Финляндии в Санкт-Петербурге госпоже Анне Ламмила.

Весь проект представляется новаторским, является поиском способа реализации предпрофессиональной составляющей дополнительного художественного образования. Такая форма деятельности в детской художественной школе актуальна и интересна с точки зрения связи образования с разными формами профессиональной деятельности. Учащимся предоставляется возможность помимо основных задач обучения на данном уровне ДХШ почувствовать, каким образом их навыки, знания и умения могут реализоваться в будущей профессии, причем сразу в нескольких направлениях визуального искусства – иллюстрации, кино, театра, книги.

Весь проект служит проявлением современного креативного подхода в художественном образовании и может быть полезным в обмене профессиональным опытом. Наш творческий художественный проект можно назвать искренним, радушным, дружеским и оригинальным подарком соседней Финляндии в ознаменование 100-летия ее независимости.

Работа учащихся была высоко оценена и получила прекрасные отзывы:

- Генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге – госпожи Анны Ламмила;
- Председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга – К.Э.Сухенко;
- Доктора педагогических наук, профессора, Заведующего Центром «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского музея, Заслуженного работника культуры РФ, Лауреата Государственной премии – Б.А.Столярова;
- Директора финской школы при Консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге – госпожи Пяйви Хююрюнен;
- Доцента кафедры «Художник кино и телевидения» Санкт-Петербургского государственного университета, Члена Санкт-Петербургского Союза художников, Члена Санкт-Петербургской Академии современного искусства, Заслуженного художника России художника-графика – Латифа Казбекова;
- Главного редактора журнала «Костёр» – Н.Б.Харлампиева.

Карпункова Л.П., Мосеенкова И.И.
ГБПОУ КО «Калужский
коммунально-строительный
техникум» им. И.К. Ципулина»
г. Калуга

Композиция с элементами макетирования как средство формирования и развития УУД, общих и профессиональных компетенций

*«Расскажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь».
Китайская мудрость.*

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, резко изменили подход к системе образования. В современной инновационной экономике квалификации и личные качества человека становятся таким же активом государств, как запасы энергетических ресурсов и производственные мощности [2, с. 55]. На сегодняшний день на рынке труда ценится личность, обладающая не определенным набором знаний, умений и навыков, а профессионал, умеющий быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, обладающий самоорганизацией к постоянному личностному и профессиональному развитию. Главным в системе образования становится не трансляция опыта и знаний преподавателя, дающего учащемуся определенный набор ЗУНов, а личность студента и его психологические изменения, развитие его интеллектуальных умений в процессе обучения.

Для формирования и развития логических универсальных действий, таких как анализ, синтез, сравнение и классификация объектов по выделенным признакам, построение логической цепи рассуждений и доказательств у студентов второго курса специальности 07.02.01 «Архитектура» был разработан ряд интегрированных уроков. Данная интеграция объединяет занятия междисциплинарного курса (МДК 01.02) «Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования», входящего в состав профессионального модуля «Проектирование объектов архитектурной среды», с дисциплиной «История архитектуры». Объединение вышеупомянутых предметов позволяет разнообразить теоретический курс

дисциплины «История архитектуры». Этот курс предусматривает 120 часов лекционного материала, это дает возможность изучить кроме архитектурных памятников различных эпох и другие составляющие стилей (орнаменты, шрифты, конструктивные и декоративные элементы, колористическую гамму стилей и др.). Позволяет студентам-архитекторам не только увидеть и идентифицировать стили, а и «прощупать», «прочувствовать» их, что способствует быстрому запоминанию учебного материала, формированию более прочных знаний по изучаемым дисциплинам.

Серия интегрированных занятий представляет ряд заданий выполняемых студентами на протяжении первого семестра, в рамках изучения тем по дисциплине «История архитектуры»: архитектура Египта, Византии, Средневековья и МДК 01.02. «Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования»: выявление фронтальной поверхности (пластика поверхности), выявление фронтальной поверхности (архитектурные арки, порталы).

В цикле интегрированных занятий использовалась индивидуальная, групповая и самостоятельная формы учебной работы.

Основой индивидуальной формы обучения является общение преподавателя один на один с обучаемым. При этом преподаватель сам читает, объясняет правила, проверяет выполнение заданных упражнений, ведет беседу, показывает образцы действий [3, с. 146]. В данной форме обучения проводятся первые пять занятий по теме «Фронтальная композиция» (МДК 01.02), в рамках которых даются рекомендации по выполнению эскизного материала, проводятся консультации при вычерчивании элементов композиции. Начало данных занятий – это работа с теоретическим материалом по предмету «История архитектуры», в ходе которого студенты составляют конспект и сравнительную таблицу по предлагаемым стилям, выявляют особенности цветовой гаммы и геометрического строения орнаментов различных эпох. Такой вид работы привлекает внимание студентов к образовательному процессу, учит систематизировать и анализировать предлагаемую информацию, выделять главное из текста и графического материала (варианты орнаментов).

Обязательной частью процесса обучения студентов является выполнение самостоятельной работы. Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем, или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы [1, с. 268]. В

представленном цикле интегрированных занятий самостоятельной работой студентов является подбор материала по предлагаемым стилям, выполнение эскизов стилизованных шрифтов, дальнейшее преобразование и стилизация орнаментов в заданные фигуры – круг, квадрат, прямоугольник, что способствует развитию воображения, критического мышления, способности к анализу и синтезу.

Групповая форма обучения – это такая форма организации деятельности учащихся, при которой создаются небольшие группы примерно из трех – пяти студентов для совместной работы. Данная форма обучения позволяет организовать самостоятельную работу, формировать у студентов умение коллективно и индивидуально выполнять ее, оценивать полученные результаты. Работа учащихся в группе сверстников развивает интерес к изучаемому и пройденному материалу, а так же хорошо развивает универсальные учебные действия, необходимые для осмысления и систематизации знаний [4]. Данная форма обучения применяется на одном из последних интегрированных занятий, на котором студенты внутри группы выполняют эскизы фронтально-плоскостной композиции по архитектурным стилям. Они обсуждают свои работы, выбирают наиболее удачные, распределяют работу в команде, составляют текст для презентации выполненной композиции.

Итоговой работой серии интегрированных занятий является панно «Фронтально-плоскостная композиция по архитектурным стилям с введением цвета». На занятии студенты выполняют композицию из элементов выполненных ранее, а именно:

1. Многослойный орнамент (вырезка) выполнен на комбинированном занятии «Композиция на плоскости» (1 семестр). При выполнении задания студент приобретает навыки прорезания бумаги и умение работать с макетным ножом. Учащиеся работают по собственным эскизам и заготовкам, выполненным преподавателем. Введение в практику преподавания задания «Изготовление многослойного орнамента» позволяет развить у студентов творческое, художественно-образное мышление, так как орнамент надо разбить по составным частям, определить порядок следования слоев, выделить ведущий (закрывающий) элемент, подобрать гармонирующие между собой цвета. Работа с симметричными элементами, что является основой строения большинства орнаментов, развивает точность глазомера и аккуратность.

2. Пластика поверхности выполняется студентами по эскизам, разработанным ранее в ходе самостоятельной работы. При выполнении задания студенты приобретают навыки выявления пластики поверхности; приемам обработки бумаги, изменяющим характер листа, используя прямолинейное и криволинейное складывание.

3. Арки и порталы стилизуются под заданный архитектурный стиль и переносятся на цветную бумагу. Студентам предлагается самостоятельно проанализировать архитектуру и цветовую гамму предложенных преподавателем стилей в качестве домашнего задания.

4. Шрифт выполняется на цветной бумаге с учетом стиливых предпочтений. Учащиеся самостоятельно разрабатывают начертания букв согласно стилю в качестве домашней работы. При выполнении задания применяются различные методы изготовления композиции: прорезание, сгибание, выклеивание на ребро.

Вышеописанные задания логично связаны между собой и являются частью одной общей композиции, что повышает ответственность студентов и, как следствие, качество работы; формируется устойчивый интерес к спецпредметам (дисциплина «История архитектуры» и МДК 01.02 «Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования»), в частности, и к профессии в целом.

Итогом работы студентов явилось не только панно «Фронтально-плоскостная композиция по архитектурным стилям с введением цвета», но и презентация конечного результата. Это способствует развитию таких профессиональных компетенций как умение осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты, а так же общих компетенций – уметь работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.

Введение цвета во фронтально-плоскостную композицию явилось новшеством данной темы, что помогает формировать у студентов колористическое видение архитектурных стилей, приобрести такие знания как основные принципы цветовой комбинаторики и цветового моделирования и формирует умения составлять несложные цветовые комбинации на плоскости, пользоваться элементарными приемами цветового анализа и цветового моделирования.

Данная серия заданий позволяет развить творческое мышление и аккуратность, приобщить учащихся к культуре разных стран, учит планировать пути и способы достижения поставленной задачи, организовывать как индивидуальную, так и совместную работу в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, представлять результаты работы.

Список литературы

1. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / В.В. Галкин, Д.С. Зуева, А.Е. Волков, А.А. Климов, Д.С. Конанчук, П.Б. Мордуляш / под ред. А.А. Климова. – М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 104 с. (Сер. «Экономическая политика: между кризисом и модернизацией»).
3. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.
4. Особенности групповой формы обучения на уроке [Электронный ресурс] // Сидоров С.В. Сайт педагога-исследователя. – URL: <http://si-sv.com/publ/1/14-1-0-257>

Кибардина Н. Ю., Морозова В. А.
МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Удмуртская республика, г. Сарапул

Формирование коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха через организацию проектной деятельности

Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в любой сфере жизнедеятельности. Отсутствие элементарных навыков социального общения (коммуникации) приводят ко множеству конфликтов не только в семье, но и в коллективе при совместной деятельности.

Проблема общения относится к числу важнейших в подростковом возрасте сфер жизнедеятельности. Все психологи едины в признании значения общения в становлении личности подростка. Этот период жизни

человека очень важен для формирования основных структурных компонентов личности. Поэтому изучение проблем общения становится весьма актуальным. Важно помочь подросткам в развитии навыков общения в той ситуации, когда они испытывают трудности.

Вопросы, посвященные развитию коммуникативных свойств личности, и особенности психологии подростков рассмотрены в исследованиях А.А. Бодалева, Г.Н. Артемьевой, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, Г.М. Андреевой, отражены в работах Б.Я. Гальперина.

Более полную характеристику коммуникативных навыков мы встречаем у известного ученого, уроженца г. Сарапула Алексея Александровича Бодалева. Он отмечал, что коммуникативные качества являются важным условием общения.

Вслед за А.А. Бодалёвым в нашем исследовании под «коммуникативным ядром личности» мы понимаем всё, что относится к личности человека и как-то влияет на его общение с людьми, включая познание и поведение по отношению к людям, а также черты характера человека, проявляемые в общении.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, особенно в подростковом возрасте, испытывают значительные затруднения и в социализации и в формировании навыков социальной коммуникации. Для них доступ к различного рода источникам информации ограничен по ряду причин: наличие коммуникативных ограничений и барьеров, ограничение мобильности, недостаточность навыков межличностного взаимодействия, а также неприятие и ограничение общения с этими людьми большинством социума.

К основному способу формирования коммуникативных навыков слабослышащих детей школьного возраста можно отнести формирование речи, так как овладение коммуникативной деятельностью происходит путем усвоения языка, который функционирует в речи окружающих.

В учреждении дополнительного образования дети находятся в среде единомышленников, что позволяет им быстрее найти «общий язык» для общения. Процессу сближения, понимания между детьми с нарушениями слуха и их здоровыми сверстниками способствует участие в решении общей проблемы, включение подростков в проектную деятельность.

Тема исследования: Формирование коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха через организацию проектной деятельности.

Цель исследования: выявить и обосновать педагогические условия формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха через включение их в проектную деятельность.

Объект исследования: процесс формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха.

Предмет исследования: педагогические условия формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха через организацию проектной деятельности.

Гипотеза исследования: процесс формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха будет успешным, если:

1. определено содержание понятия «коммуникативные навыки» применительно к подросткам с нарушениями слуха;
2. приобретение позитивного коммуникативного опыта подростками с нарушениями слуха происходит посредством их вовлечения в проектную деятельность;
3. система дополнительного образования является особым социальным пространством формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха.

Задачи исследования:

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу, посвященную проблемам формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха.
2. Проанализировать особенности организации проектной деятельности в образовательном процессе системы дополнительного образования детей.
3. Выявить и обосновать педагогические условия формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха
4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность реализации педагогических условий формирования коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха.

База исследования: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Саранск.

В исследовании принимало участие 30 учащихся (2 группы смешанного состава: экспериментальная в объединении «Основы дизайна» и контрольная в студии «Арт-класс»). Из них 12 учащихся с нарушением слуха, по 6 в каждой группе.

Для исследования были выбраны следующие методики: исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; проективная методика «Дерево» Л.А. Ясюкова; методика

«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синавский, В.А. Федорошин.

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан показывает, что при организации работы с подростками по методу проектов в экспериментальной группе изменилась самооценка. Она стала более адекватной и достаточно высокой. Детальный анализ заполнения шкал показывает рост уверенности в себе, авторитета у сверстников, оценки своих умений многое делать своими руками. В контрольной группе, занимающейся в студии «Арт-класс», такой тенденции не наблюдается.

Проективная Методика «Дерево» Л.А. Ясюкова: результаты позволяют сделать следующие выводы:

- в экспериментальной группе выросла самооценка учащихся на 33%, в контрольной группе – на 2%;
- рост умения общаться в экспериментальной группе вырос на 16%, а в контрольной группе - только на 2%;
- в экспериментальной группе на 44% выше, чем в контрольной группе выросло осознание собственной значимости обучающихся (Сила «Я»);
- 17% учащихся в обеих группах свободно расширяют свой круг общения. Избирательность в общении на 17% выше в группе, занимающейся по методу проектов. Потребность в общении в обеих группах достаточно высокая (83-85%);

Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синавский, В.А. Федорошин.

По результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные особенности его коммуникативных и организаторских склонностей. В результате проведенной работы в экспериментальной группе на заключительном этапе:

- отсутствуют учащиеся с нарушением слуха с низким уровнем развития коммуникативных и организаторских способностей;
- появились 17% учащихся с очень высоким уровнем сформированности коммуникативных навыков;
- количество учащихся со средним уровнем увеличилось с 33 до 50%;
- количество учащихся с уровнем ниже среднего уменьшилось на 34 %;

В контрольной группе учащихся тоже произошли положительные изменения. Количество учащихся со средним уровнем сформированности коммуникативных навыков возросло на 33%.

По результатам исследования можно сделать вывод о положительной динамике развития коммуникативных навыков подростков с нарушениями

слуха через организацию проектной деятельности в объединении «Основы дизайна». Совместная работа над решением конкретной творческой задачи при использовании метода проектов или его элементов в образовательном процессе, позволяет подросткам повысить уровень своих коммуникативных способностей. Организуя образовательный процесс в объединении «Основы дизайна» с использованием метода проектов в инклюзивном режиме достигается не только развитие коммуникативных навыков у подростков с нарушениями слуха, но и приобщением школьников к решению обычных, бытовых проблем, зачастую отсутствующих в условиях школы-интерната.

Развитие коммуникативных навыков является сейчас актуальным для всех подростков, а не только с нарушениями слуха. Таким образом, полученные результаты по реализации проекта могут использоваться педагогами на занятиях с детьми в общеобразовательных школах, учреждениях культуры, учреждениях дополнительного образования детей любой направленности.

Лактюшина Л. А.
Детская творческая студия «Сфера»
при Николо-Угрешском
ставропигиальном мужском монастыре,
Московская обл. г.Дзержинский

Солнечные дети на Угреше

Три года назад, в сентябре 2014 года, по благословению наместника Николо-Угрешского монастыря игумена Варфоломея, детская творческая студия «Сфера» открыла новую страничку своей деятельности: была набрана группа детей, страдающих тяжелыми врожденными недугами. С этого момента с ребятами, которые в силу ограниченных возможностей здоровья не могут в полной мере посещать школы и учреждения дополнительного образования, занимается педагог художественной студии Людмила Альбертовна Лактюшина.

Детей с синдромом Дауна, маленьких аутистов и деток, страдающих ДЦП, родители с радостью приводят в творческую студию при Николо-Угрешском монастыре, чтобы здесь под руководством педагогов в процессе художественной деятельности они могли учиться общению с окружающим

миром, со своими ровесниками, получая первый опыт социальной адаптации.

На занятиях в студии «Сфера» дети постигают такой вид декоративно-прикладного искусства, как керамика. «Свободное творчество» – вот главный девиз педагогов, которые поддерживают, тонко направляя, своих подопечных, впервые взявших в руки глину. Работая с пластичным материалом, ребята знакомятся с его свойствами, учатся пользоваться инструментами для лепки, сами расписывают готовые изделия. Благодаря занятиям дети совершенствуют координацию рук, расширяют сенсорную практику. Занятия лепкой раскрывают их творческие возможности, способствуют развитию пространственного видения и образного мышления, стимулируют мелкую моторику рук и повышают мозговую активность. Замечательно, что на занятия в «Сферу» дети приходят вместе с родителями, это создает по-домашнему теплую обстановку, и маленькие творцы чувствуют себя спокойно и комфортно.

Педагоги студии также занимаются с ребятами рисунком. Дети знакомятся с различными художественными техниками и приемами, развивающими воображение. Уроки живописи помогают по-новому воспринимать цвет, чувствовать форму изображаемых предметов, строить композицию. Обретенные художественные навыки учащиеся применяют на занятиях мультипликацией. Дети не только узнают, какие виды мультфильмов бывают, но и сами лепят, рисуют, вырезают, участвуют в съемке и озвучивании.

Особенные дети являются деятельными участниками всех мероприятий, проводимых студией. Вместе с коллективом «Сферы» они выезжают в музеи и совершают паломнические поездки, ребята готовят поделки для благотворительных акций, выступают в пасхальных и рождественских фестивалях и выставках, они – желанные гости на встречах за круглым столом и веселых праздниках.

Лобынцева С.Н.
заведующая отделом культуры и эстетики
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт
дополнительного педагогического образования»
Донецкая Народная Республика

Развитие педагогического мастерства учителя изобразительного искусства в условиях последипломного педагогического образования

В период перехода на новые образовательные стандарты особенно актуальным становится вопрос о том, какие подходы, художественно-педагогические технологии, методы, приемы, учебно-методические комплекты соответствуют принципам системно-деятельностного, личностно-ориентированного, компетентностно-ориентированного подходов и реализуют педагогическое обеспечение духовного самосовершенствования личности каждого ученика, создание условий для самореализации учащихся в различных видах деятельности творческого характера.

Новые государственные стандарты ориентирует на целостный подход к учету всех факторов, от которых зависит качество учебно-воспитательного процесса, содержания, методов, форм обучения и воспитания, взаимответственности его участников.

В связи с этим существенного пересмотра требуют содержание и функции школьного художественно-эстетического образования. Перед учителями изобразительного искусства ставятся задачи обеспечить развитие мировоззренческих представлений учащихся, их эстетического отношения к действительности и личностно-целостного отношения к искусству, способности к восприятию художественных образов, формирование потребности в художественно-творческой самореализации и духовном самосовершенствовании.

В современной школе мы сегодня обязаны подготовить не просто графически грамотного, но художественно и эстетически развитого гражданина, патриота своей Родины. Ограничиться элементарной грамотой на сегодняшнем уровне развития нашего образования мы уже не можем. Иначе получается подмена ценностей искусства, выведение социально-эмоционального его опыта за рамки урока, за рамки школы - на произвол случая. Важнейшей причиной старого подхода педагогов к решению дидактических, воспитательных и развивающих задач является отсутствие у

них глубоких знаний в области личностно-ориентированного обучения и воспитания, художественно-педагогических технологий и методики организации уроков на диагностической основе. Беседы с учителями изобразительного искусства, результаты их анкетирования показывают, что педагоги желают работать по разработанным личностно-ориентированным технологиям. Как правило, основными мотивами такого потребительского подхода являются:

а) отсутствие у учителей времени для творческого осмысления развивающих возможностей новых образовательных программ по изобразительному искусству;

б) отсутствие у учителей знаний в области психологии творчества и целостности организации непрерывного учебно-воспитательного процесса.

Налицо существующее противоречие между пониманием учителем важности процесса внедрения новых образовательных программ и отсутствием у них готовности этот процесс обеспечить.

Важнейший компонент указанной готовности - методический. Отсюда вытекает проблема формирования у учителей целостной готовности к процессу преподавания изобразительного искусства по новым образовательным программам.

Нас интересует только грань этой проблемы, связанная с программно-методическим обеспечением формирования у детей знаний об особенностях изобразительного искусства как личностной ценности. Отличительной чертой современного образования является необходимость повышения требований к профессиональному уровню специалиста-предметника. Сущностью педагогического процесса образовательных учреждений является формирование внутреннего мира ребенка, его ценностных ориентаций, развитие личности педагога, владеющего основами педагогического мастерства.

Изучение и анализ литературных источников свидетельствует, что историей и практикой педагогического образования накоплен значительный опыт, рекомендации относительно возможности и необходимости повышения мастерства педагога.

Современные условия демократизации дали учителю изобразительного искусства широкие возможности для творчества и повышения его педагогического мастерства: вносятся изменения в учебные программы с учетом индивидуальных особенностей учащихся и степени их подготовленности. Учитель получил свободу действия, выбора, возможности

активного поиска оптимальных форм, методов, приемов обучения и воспитания.

Каким должно быть содержание художественно-эстетического воспитания обновленной школы? Какими методами изучать новое содержание? Эти вопросы стоят сегодня перед общеобразовательными учреждениями.

Сегодня учитель изобразительного искусства учит ребенка по-настоящему чувствовать красоту человеческих дел и отношений, красоту окружающего мира, культуру эмоций, понимать и переживать окружающее прекрасное. И в процессе воспитания чувств и творческого развития личности урок изобразительного искусства играет незаменимую роль. Урок может принести ребенку первые творческие радости, а радость творчества - одна из самых больших радостей на Земле. Она обогащает внутренний мир, придает силу, уверенность, побуждает человека к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Изобразительное искусство - это художественный предмет. А преподавание художественного предмета имеет свою специфику.

Определим некоторые особенности урока изобразительного искусства в школе: урок должен затрагивать эмоции учащихся; в процессе изобразительной деятельности необходимо пробуждать творческие способности каждого ребенка, содействовать их развитию; на уроках изобразительного искусства учащиеся, помимо собственного творчества, должны приобщаться к достижениям мировой художественной культуры. Ознакомление с миром искусства обогащает не только ум, но и эмоции ребенка, формирует чуткость, отзывчивость, умение понимать и видеть красивое, прекрасное, безобразное.

Сейчас, когда совершенствуется обучение и воспитание учащихся общеобразовательных школ, когда с особой остротой стоит проблема всестороннего воспитания подрастающего поколения, не учитывать и не использовать возможности изобразительного искусства в процессе обучения нельзя. Успех решения поставленных перед школой задач требует полноценного преподавания этого предмета.

В Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования сложилась система подготовки и переподготовки учителей образовательной отрасли «Искусство». Нацеленная на совершенствование системы художественного дополнительного педагогического образования, эта система позволяет выстроить вертикаль художественно-эстетического цикла, получить

обеспечение конкурентоспособности педагогических кадров в условиях введения Государственных образовательных стандартов, новых планов и программ. В течение многих лет в институте создавались условия для обеспечения устойчивого качества художественно-образовательной деятельности. В образовательном процессе используются современные формы обучения:

- **очно-заочная школа-лаборатория**, которая предусматривает развитие профессиональных АРТ-компетенций, акцентируя внимание на умении ставить профессиональные цели, каскодировать их в локальные, решать педагогические задачи, анализировать свои результаты;

- **проблемно-тематические**, обеспечивающие условия для трансформации научных идей в практику работы учителя изобразительного искусства в условиях современного общества, отработку учителями изобразительного искусства психолого-педагогических, методических знаний и умений по теории и практике внедрения инновационных художественно-педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс;

- **авторские курсы**, которые через диссеминацию перспективного опыта включили учителей в процесс создания, освоения и использования педагогических АРТ-новшеств в практике художественного обучения и воспитания;

- **специализация «Изобразительное искусство»**, целью которой является подготовка педагогов смежных профессий к преподаванию курса «Изобразительное искусство» в образовательных организациях. Их ознакомление их с современными культурологическими теориями и учениями, апробация арсенала инновационных методик, методов, приемов, художественно-педагогических технологий, направленных на подготовку обучающихся к успешному взаимодействию с культурной средой, на обеспечение их творческой личностной самореализации в условиях диалога культур и глобализации через усвоение комплекса знаний, формирование художественно-практических компетенций.

Новая модель курсовой подготовки - **Студия АРТ-технологий** - является одним из направлений экспериментальной деятельности в проектировании культуросообразной модели образования. Здесь реализован принцип: искусство и художественное образование как метод освоения мира человеком и реализует три содержательные линии: *изобразительную, музыкальную, синтетическую*. Для углубления практико-ориентированной направленности обучения в программу включалось до 85% практических занятий. Наиболее востребованными были *АРТ-тренинг, деловые и имитационные игры, мастер-классы, ситуационное АРТ-*

моделирование, методические квесты, практикумы-визуализации. Преподаватели освоили новые формы интерактивного обучения, такие, как: *методический подиум, АРТ-витрина и др.*, развивающие творческую инициативу педагога, совершенствующие его профессиональное мастерство.

Стажерские АРТ-практики предоставляли возможность изучения и распространение инновационного педагогического опыта, исследования особенностей авторских методик и оценку преимуществ «переноса» лучших практик в условия своей школы. Обязательным элементом занятий было создание творческой атмосферы, стимулирующих условий непрерывного самообразования и саморазвития педагогов. Одной из наиболее эффективных форм реализации индивидуальных маршрутов слушателей является *педагогическая практика (в том числе - пленэрная)*. Практика позволяет осваивать инновационные способы и средства профессиональной деятельности непосредственно в тех условиях, в которых они формировались, в контакте с авторами инноваций, осуществлять анализ условий качественного изменения собственной деятельности и на основе этого проектировать индивидуальную модель инновационной деятельности, адаптированную к условиям конкретного образовательного учреждения.

Межкурсовые мероприятия для учителей образовательной отрасли «Искусство» отвечают неотложным потребностям развития регионального художественного образования, демонстрируют синтез науки и АРТ-практики, результативные традиционные художественно-педагогические технологии и инновации. В современных условиях наиболее актуальными являются виртуальные экскурсии, интерактивные инсталляции иллюстрируют *Web-витрины, Интернет-галереи* по важнейшим педагогическим вопросам. *Арт-подиум* постоянно пополняется новыми концертами, спектаклями и экспозициями. Одним из неперемных условий развития педагогического мастерства является участие учителя в профессиональных конкурсах.

Впервые альтернативой конкурсу «Учитель года» стал конкурс профессионального мастерства «Педагогический АРТ-ФАКТОР» для учителей предметов художественно-эстетического цикла и руководителей кружков художественно-эстетического профиля: номинация «Изобразительное искусство», проведённая с целью пропаганды инновационных художественно-педагогических идей и достижений, развития творческой активности и профессионализма педагогов, распространения педагогического опыта лучших учителей, повышения социального статуса и стимулирования педагогов. Основные задачи Конкурса - развитие

творческой инициативы и совершенствование профессионального мастерства педагогов; повышение престижа профессии «педагог художественно-эстетического цикла (изобразительного искусства)»; выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение; распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических работников дисциплин образовательной отрасли «Искусство». Конкурс проводился в Донецком республиканском художественном музее в два этапа – заочный и очный. Конкурсные соревнования представили: 1. «Педагогический арт-коллаж» (визитная карточка конкурсанта); 2. *Педагогический «Арт-моб»*. Задания ориентированы на использование особенностей антуража музея. Критериальная оценка выполнения заданий: неординарность и оригинальность формы представления визитки, содержательность выступления, яркость, эмоциональность и образность, общая культура выступления, творческое и исполнительское мастерство. Неотъемлемой составляющей развития профессионального мастерства учителя является создание методических пособий, умение работать в творческой группе.

Одним из важных результатов работы по повышению квалификации учителей художественно-эстетического цикла стало методическое пособие «Искусствоведческое краеведение Донбасса»: «Взгляд сквозь тысячелетия. Древнейшие виды искусства» (5класс), «Путешествие вглубь веков» (6 класс), «У истоков заселения края» (7 класс), разработанных с целью изучения и восприятия истории культуры и искусства Донецкого края периода его зарождения, становления и расцвета.

С целью проектирования инновационных педагогических практик отслеживаются педагогические условия реализации эстетико-воспитательного потенциала курса «Искусствоведческое краеведение Донбасса» в рамках экспериментальных площадок на базе образовательных учреждений. Педагогическое мастерство учителя изобразительного искусства определяется в умении раскрыть талант абсолютно в каждом ребенке, увлечь его изобразительным творчеством, а в дальнейшем и искусством в целом.

С целью привлечения внимания учащихся к подвигу народа, повышения интереса к отечественной истории, воспитания чувства патриотизма, любви и гордости за свой народ, формирования у обучающихся опыта художественно-практической деятельности разработан и реализован культурный арт-проект «Нам этот мир завещано беречь» (по итогам

Республиканского конкурса детского рисунка «Эхо войны»). Проект представлен в виде Передвижной выставки творческих работ обучающихся с торжественным открытием и защитой творческих работ на базе образовательных организаций.

Важнейшим компонентом педагогического мастерства является системный подход в реализации АРТ-сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры.

На базе Донецкого республиканского дворца детского и юношеского творчества проходят мастер-классы в рамках мультпедагогике, которые реализуют известную истину: от творческого учителя к творческому ученику. В рамках сотрудничества Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования и Донецкого республиканского художественного музея проводится АРТ-мастерская для педагогов всех категорий и обучающихся образовательных организаций, с целью создания условий творить в пространстве музейной коллекции, использовать нетрадиционные техники изображения под руководством опытных музейных специалистов и художников - педагогов.

По результатам вышесказанного можно констатировать, что формирование профессиональных качеств учителя изобразительного искусства в системе последипломного педагогического образования открывает оптимальные пути к формированию специалиста новой формации, способного стать субъектом профессиональной жизнедеятельности.

Учитывая неопровержимую ценность существующих достижений отечественных и зарубежных учёных, практиков, следует отметить, что проблема формирования художественно-профессиональных качеств учителя изобразительного искусства в системе последипломного педагогического образования остается одной из актуальных проблем настоящего и предусматривает решение ряда заданий относительно организации и содержания обучения. В связи с этим есть необходимость определения и обоснования основных направлений деятельности системы дополнительного педагогического образования с учётом уровня развития творческого потенциала конкретного педагога, индивидуальных способностей и возможностей специалиста, его профессионального опыта, потребностей массовой педагогической практики.

Список литературы

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: Худ. лит., 1951. – 182 с.
2. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник. – К., 1997. – 302 с.
3. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – С. 242-476.
4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О пробл. эстет. воспитания : Кн. для учителя / Б. Неменский, 253,[2] с., [32] л. ил. 22 см, 2-е изд., перераб. и доп. М. Просвещение 1987
5. Песталоцци Й.Г. Избранные педагогические произведения: В 3-х т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1965. – Т.3. – 635 с.
6. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1980. – 239 с.
7. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. – М., 1953. – 444 с.
8. Ушкалов Л.А., Марченко О.М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 1993. – 261 с.

Неменская Л.А.

**заместитель руководителя ЦНХО – управления
непрерывного художественного образования МЦРКПО,
почетный член Российской академии художеств**

Детское изобразительное творчество как явление современной художественной культуры

Сегодня проводится очень немало конкурсов, фестивалей, выставок на которые представляются тысячи детских произведений. Уровень работ победителей художественно высокий, при этом мы видим разные художественно-творческие методы, разнообразие изобразительных средств, нередко активно выраженную индивидуальность автора, а главное, мы видим творческое преломление жизни, художественное переживание реальности и, тем самым, ее созидание.

Детское творчество всегда понималось как учебное или просто наивное. Даже работы по композиции, иногда очень талантливые, понимались как этапы роста, освоения мастерства, художественных умений. Но сегодня, постоянно участвуя в организации выставок и конкурсов, хочется утвердить мысль о том, что можно и нужно говорить о детском изобразительном творчестве как об актуальном явлении современного искусства – своеобразного, нового и яркого. Широкий круг лучших

произведений победителей – не просто ученические работы, они явно обладают своей художественностью, в них создается в совокупности своя картина мира. И это явление очень интересно в контексте и пространстве современной кризисной и противоречивой художественной жизни.

Выставки детского творчества наполнены позитивным звучанием, интересом к жизни в ее самых разных счастливых и драматических проявлениях. Здесь наглядно присутствует радость удивления, открытия, эксперимента, присутствие самых разных художественных техник и материалов. Впечатляет массовость интереса к изобразительному искусству, которого в прошлые времена никогда не было в таких масштабах. И в Москве, и во многих регионах страны сегодня намного больше художественных школ, чем во времена предыдущих поколений. И при этом в московских ДХШ поступающих 9 – 15 человек на место! Одновременно работают множество студий, очень разных и по уровню и по видам художественной деятельности.

Такой интерес к изобразительному творчеству удивителен! Желающих учиться в художественных школах стало количественно больше, чем поступающих в музыкальные или хореографические классы, что никогда не наблюдалось ранее. На это, видимо, есть комплекс причин и их следует обсуждать, но наглядно утверждается эта потребность образно-визуального осмысления жизни.

В конкурсах детского рисунка участвуют тысячи юных художников. Мы не берем в расчет те, что проводятся непрофессионалами, то есть объявленные такими организациями, как, например, пожарники или планетарий и т.п., где преследуются другие, не художественные цели. Критерии оценки детских работ бывают очень разными. Мы говорим о предъявлении серьезных художественных критериев. Умение определять критерии – то есть формулировать задачи и требования к работам, а затем к их оценке – это профессиональная и целенаправленная работа организаторов, настолько серьезная, что задаёт определенную систему художественного развития и обучения. Выставка произведений победителей покажет, к каким результатам надо стремиться. И участники следующего года во многом «встанут на плечи» своим предшественникам, не смотря на изменение темы.

Наш Центр непрерывного художественного образования (ЦНХО) имеет многолетний опыт этого управляющего значения постановки конкурсных целей и содержания выставок творчества. Мы ежегодно ведем несколько

конкурсов разной направленности. Так уже семнадцать лет мы проводим конкурс имени Нади Рушевой. Его темы обычно связаны с памятными датами, историческими событиями, юбилеями писателей-классиков, путешествиями, посвящены культурам разных народов. Теперь этот конкурс, при поддержке Российской академии художеств, стал не только общероссийским, но и международным. Мы также совместно с Международным Союзом педагогов-художников проводим конкурс «Через искусство – к жизни». Его своеобразное название происходит от одного из главных принципов «Школы Неменского»: от жизни – через искусство – к жизни. Он состоит в том, что все обучение построено в опоре на личный жизненный опыт учащегося, который обогащается, расширяется, насыщается содержанием искусства, и снова, обращаясь к реальной жизни, дает ей новое измерение, новый уровень видения и понимания. Здесь важнейшим и обязательным умением является наблюдательность, стремление поэтически видеть реальную жизнь и стремление выражать это художественными средствами. Естественно, что поэтическое не исключает драматизма видения реальности. В конкурсе им. Н.Рушевой почти всегда можно обратиться к уже существующим иллюстраторам предлагаемой темы, к изображениям соответствующих исторических событий, к этнографическим темам, хотя, разумеется, требуется самостоятельное решение образа. В конкурсе же «Через искусство – к жизни» таких опор значительно меньше, а обращение к произведениям искусства содержательно глубже, так как требует иного понимания. Любой момент обычной простой жизни в творчестве художника может обрести значительный смысл. Это делает жизнь интереснее, расширяет ее границы.

Работы победителей очень разнообразны не только по сюжетам, но именно по художественному решению содержания, по характеру образного языка, по материалам и технике. Это разнообразие очень важное свидетельство творческой самостоятельности. Мы ценим стилистическую индивидуальность, выраженное отношение автора к тому, что он изображает, его художественную культуру. Открывая очередную выставку победителей детского конкурса вместе с именитыми мастерами отечественной живописи, вместе мы признали, что раньше, в своем детстве, даже эти выдающиеся художники не достигали такого уровня выразительности.

Самый масштабный конкурс, осуществляемый ЦНХО – Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству, которую мы ведем с

2000-го года, до этого была предыстория, а потом еще длился период становления правил. Олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, окружной и городской. Это процесс с октября по май. В каждой следующей ступени участвуют только победители – то есть участники, занявшие первое место. Окружной и городской – это очные конкурсы. То есть это экзамены: детей привозят в подготовленные учреждения, при них вскрываются конверты с предлагаемыми темами и за три часа работы в условиях контроля, отсутствия наставников, недопустимости подсказывающих материалов, они создают свои рисунки. Художественные материалы по своему выбору приносит сам участник. Условия суровые, а участие принимают до 80 000 человек! На городской уровень выходили 3000 – 5000 юных художников. Чтобы им создать условия конкурса нужно задействовать не менее 10-12 зданий и очень большой отряд педагогов. А сколько переживаний родителей!

С этого года московская олимпиада стала всероссийской, и в силу этого ее проведение перешло к одному из федеральных вузов. Правила кардинально изменились: все направлено к поступлению на факультеты, в основе требований – академическая грамота. Количество участников стремительно сокращается, да и зачем нужно такое количество будущих профессионалов. Но уже и во многих общих школах снова ценится не попытка найти художественный образ переживаемой жизни, а умение правильно нарисовать яблоко. Может поэтому не случаен такой контраст между радостным увлеченным и художественно состоятельным детским творчеством, и свойственная всем знакомым профессорам академических факультетов неудовлетворенность своими студентами.

В пространстве детского художественного творчества сегодня складываются некоторые существенные стороны будущего – образ жизненных ценностей! Мы – наставники, учим рисунку и живописи, дизайну и пространственному моделированию, а на самом деле мы конструируем социальные связи и понимание человека, существование в будущем. Мы учим чувствовать жизнь и ценить её в связи с эстетическими понятиями. Искусство всегда ассоциировалось с высокими мотивами. Сегодня они, в основном, разрушаются – это активный аспект современной социальной жизни и современного искусства, утверждается их как бы ложность. Детское творчество противостоит этому. Может быть от детской наивности, а может потому, что мы педагогически задаем им эти цели – учим искреннему поиску человеческой духовности.

Нестерова Н.Н.
руководитель студии рисунка и анимации «Волшебная кисть»
Болодова Т. В.
учитель начальных классов, педагог студии
ГБОУ «Школа № 629», г. Москва

Студия рисунка и анимации «Волшебная кисть»

Мультипликация, или движущиеся картинки - это необыкновенно привлекательная форма искусства, которой наслаждаются и взрослые и дети. Ее сила и значимость в том, что можно говорить о сложных проблемах простым и доступным языком.

Мысли о создании мультфильмов, часто приходят к преподавателям изобразительного искусства, педагогам изостудий, каждый из которых владеет настоящей сокровищницей ярких, трогательных образов, очаровательно «неправильных» детских рисунков. Как же подарить им долгую жизнь, не ограничиваясь краткосрочными выставками и дальнейшим захоронением в папках и коробках? Выход есть – создать мультфильм. Ведь смотреть на то, как оживают герои, можно бесконечно – это очень захватывает.

Речь пойдет о создании мультфильмов студией «Волшебная кисть» во главе с педагогом Нестеровой Натальей Николаевной в содружестве с учителем начальных классов Болодовой Татьяной Владимировной, и 3 «Г» классом, в котором она является классным руководителем. Таким образом, в одной точке сошлись три интереса – двоих увлеченных мультипликацией взрослых людей и большого коллектива детей, которые очень любят рисовать и мастерить.

Не сразу родилось это сотворчество. Первые мультфильмы создавались в студии одним педагогом на основе детских работ. Это было очень тяжело технически. Не хватало знаний, не было возможности заниматься основным видом деятельности и одновременно тщательно изучать особенности анимационных программ, правила работы с фотоаппаратом, возможности компьютерных технологий – это требовало большого количества времени. Качество фотографий оставляло желать лучшего, не было не малейшего представления о том, что огромные по размеру фото необходимо сжимать, одним словом, приходилось каждый раз «изобретать велосипед» - это были

первые неуверенные шаги в мультипликации. Так была создана «Сказочка про линии», дидактический фильм о разном характере линий, который сейчас с успехом используют многие учителя изобразительного искусства, так как мультфильм получился неплохим даже с учетом всех погрешностей.

Совсем другой подход к созданию мультфильмов появился после нашего объединения. Работая сообща, мы преодолели большое количество проблем. Каждый на своем месте решает более конкретные задачи. Если основное время на занятиях в студии в студии посвящается непосредственно изобразительной деятельности, созданию образов, то на уроках по окружающему миру, литературному чтению, во время классного часа есть место вдумчивому обсуждению проблем, там рождается множество идей. Не всем детям удается проиллюстрировать свои ответы, к примеру, на уроке чтения, а вот высказаться о том, что видел, запомнил, чему удивился – с удовольствием каждый.

Кроме того, Татьяна Владимировна виртуозно владеет компьютерными технологиями и с легкостью расправляется со всеми техническими трудностями, которые возникают на нашем пути.

Как же рождается у нас мультфильм? Хорошо, если находится в какой-нибудь группе детей в студии ребенок, который стремится упорядочивать полученные знания и делиться опытом, этаким ребенком – «методист». У таких детей нет числа замыслам и идеям. Так и появилась на свет «Сказочка про линии», которую решили не рассказывать, а показывать.

Иногда сначала созревает очень смутная идея – как, например, собрать впечатления детей от прогулок по Москве в фильм – экскурсию? Так мы подбিরались к созданию мультфильма «Моя Москва». Но идея – лишь малая часть процесса, необходимо отталкиваться от детских впечатлений. Поэтому один из первых уроков в году был посвящен воспоминаниям о беззаботных летних прогулках по родному городу. Дети рассказывали о том, какая Москва разная – старая и новая, большая и маленькая, быстрая и медленная.

После сбора всех впечатлений в единый сценарий пришел черед записи звука – непривычной и сложной поначалу деятельности для детей. Записанный звук дал возможность рассчитать количество кадров по каждому эпизоду. Дальше пришел черед монотонной и скрупулезной работы – поккадровой съемки в технике перекладки. Этот фильм мы делали в технике stop motion. Затем сборка, монтаж – и фильм готов. То, что так легко

описывается, заняло два месяца ежедневной работы. Но удовольствие от того, что получилось, заставило забыть о нелегком труде.

Иногда толчком к созданию фильма является какая-то особенно выразительная работа. Так случилось с мультфильмом «Люди, берегите лес!». Задачей детей на занятии в студии было передать эмоциональное состояние зверей, чей дом-лес не берегут, засоряют, уничтожают люди. Одна из работ тронула больше других. На ней перепуганные звери прячутся в кустах. Работа была показана детям на уроке окружающего мира, и возникла идея мультфильма, в котором звери рассказывают друг другу разные истории об опасностях, подстерегающих собратьев в лесу. Свои варианты рассказов дети оформили в стиле столь любимых младшими школьниками «страшилок». Поскольку программа занятий в студии содержит широкий выбор тем, и каждая работа на занятии фотографируется, не было проблем с выбором нужного фона для всех эпизодов фильма, персонажей, необходимых для наполнения сцен в каждой истории. Изюминкой фильма стала фраза ребенка: «Вот вы думаете, что самый страшный праздник у людей Хеллоуин, а на самом деле это - пикник!»

Так, опираясь на детское восприятие действительности, можно создавать мультфильмы на социально-значимые темы.

С каждым новым фильмом приходило понимание, что знаний катастрофически не хватает. На помощь пришли курсы повышения квалификации МИОО «Анимация детских рисунков» под руководством Тупиковой Галины Анатольевны, где мы познакомились с совершенно новой для нас техникой Flash – анимации. Наши герои получили возможность совсем по-другому существовать в кадре. Эта техника сохраняет все плюсы stop motion, но дает большую свободу действия. Работая в отдельных слоях изображения, можно не бояться задеть и сместить один объект анимации, анимируя другой. Огромный выбор опций оказывает неоценимую помощь – работа с направляющими дает возможность плавного движения, «маска слоев», позволяет «проявлять» одно изображение из-под другого, функция «анимация движения» добавляет реалистичности, с анимацией формы можно просто творить чудеса. И, что немаловажно, символы изображений, созданные в одном фильме, можно сохранить в библиотеке и использовать при необходимости в других.

Отдельная тема – звук в мультфильме. Это очень важная часть анимации, и ей мы уделяем внимания не меньше, чем визуальной части.

Невыразительное озвучивание мультфильма может свести на нет огромную работу по его созданию, загубить его. Особое внимание нужно уделять музыке, используемой в фильме. Музыка может как придать глубину образам, подчеркнуть ритм повествования, так и «перетянуть одеяло на себя», уничтожив очарование детских работ.

Хорошо, если есть возможность работать с музыкантами, создавать уникальные саундтреки. Это идеальный вариант. Чаще же мы берем уже существующую музыку и песни. Тут нужно быть очень осторожными, нельзя просто взять понравившуюся музыку и использовать в своем фильме - это нарушение авторских прав. Даже если укажете, откуда взяли эту музыку, могут возникнуть проблемы. Для примера приведем частный случай: нам удалось договориться с правообладателями песни, которая была нам необходима. Дети спели, мультфильм смонтировали, показали авторам песни, но, что явилось для нас полной неожиданностью, его забраковали. Правообладатели песни запретили распространение этого фильма, так как их не устроило качество детского исполнения. Это был для нас очень хороший урок. Совет всем – использовать только те музыкальные произведения, которые являются общенародным достоянием.

Так из разных событий в жизни детей собирается сюжет истории, лепятся характеры героев, создаются диалоги, записывается звук, производится съемка, дальше следует монтаж – вот он, нехитрый алгоритм рождения долгожданного мультфильма. Правда, от замысла до премьеры проходят месяцы, к этому нужно готовить детей - терпение нельзя отнести к сильным сторонам их характера. Но возможность увидеть своего героя ожившим, наделенным характером, совершающим значимые поступки, которые, возможно, ребенок сам бы хотел совершить – огромное счастье для маленького человека.

Хочется сказать начинающим мультипликаторам: «Не бойтесь действовать. Пробуйте работать в разных техниках, изучайте опыт существующих мультстудий, посещайте курсы и мастер-классы, заражайте детей своим энтузиазмом и результат не заставит себя долго ждать».

Особенности педагогической практики бакалавров дизайна

Одной из составляющей образовательного процесса, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), является педагогическая практика.

Педагогическая практика основывается на познаниях и умениях, какие учащиеся вузов получили в ходе изучения таких базисных дисциплин ООП, как «Педагогика», «Психология», «Русский язык и культура речи», «Методика обучения дизайну». Эти дисциплины предоставляют дизайнерам-практикантам речевые навыки в устном и письменном применении, возможность исследования мировоззренческих, общественно и лично важных задач, возможность использовать свои компетенции в ходе образовательной и профессиональной работы.

Базовую значимость в практике преподавания для студентов дают такие учебные курсы, как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Колористика», «Макетирование», «Проектная графика», «Пропедевтика» и др. Они обеспечивают учащихся познаниями и фактическими умениями в сфере дизайна и изобразительного искусства, для использования их в процессе учебных занятий с детьми.

Согласно ФГОС педагогическая практика направлена на формирование умений осуществлять планирование образовательного процесса, выполнять методическую работу и самостоятельно проводить лекционные и практические занятия в общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, организациях дополнительного образования.

Преподавательская практика в результате решает такие задачи, как укрепление полученных знаний, и их использование в учебном процессе, освоение умений применения методики художественного обучения. Педагогическая практическая деятельность студентов дизайнеров проходит в школах, кружках, студиях, мастерских и пр.

Руководство практикой выполняет кафедра, распределяя студентов в учебные заведения среднего звена и дополнительного образования.

Назначаются так же преподаватели для руководства деятельностью студентов на время практики.

Преподаватели от кафедры обеспечивают, как практикантов, так и учебные заведения, где осуществляется практика, программами практик. Обеспечивают возможность позитивных коммуникационных связей, как с руководством учебного заведения, так и непосредственно с куратором от этого учебного заведения. Несмотря на то, что в соответствии с договором учебное заведение закрепляет за студентом практикантом преподавателя из числа своих сотрудников, реалии жизни показывают, что доброжелательные профессиональные отношения между работниками вуза и школы не всегда могут складываться должным образом. Очень важно чтобы такое сотрудничество представляло взаимовыгодный интерес.

Педагог школы или студии представляет практикантам основные принципы преподавательской работы, воспитательного процесса, рабочие программы дисциплин. Знакомит с режимом работы, правилами техники безопасности, может привлекать к разработкам методических пособий, наглядного материала, проведению внеклассных мероприятий.

Практиканты соизмеряют собственную работу с условиями внутреннего распорядка, исполняют указания администрации и куратора практики.

Практика проводится на четвертом курсе последнего восьмого семестра. У студентов дизайнеров она состоит из двух стадий: ознакомительная практика и обучающая практика.

Ознакомительная практика включает в себя несколько этапов: мотивационный этап, организационный этап, методический этап. Стадия обучающей практики содержит зачетный этап и отчетный этап.

Мотивационный этап подразумевает осуществление инструкционной конференции на кафедре, где происходит не только знакомство с целями и задачами практики, но самое главное происходит психологический настрой студентов на совершенно новый вид деятельности. Студенты-дизайнеры обычно в начале своего обучения не видят себя в роли педагогов. Творчество и еще раз творчество девиз всех студентов. Поэтому на начальном этапе важно не только рассказать, как подготовить урок и разрабатывать методические пособия, но и переломить чувство страха, убедить студента, что педагогический процесс в художественной школе так же является творческим.

Организационный этап проходит на базах практик согласно договорам, заключенными с различными учебными заведениями, где профессионалы в

области изобразительного искусства или дизайна обучают подрастающее поколение. Там идет знакомство с образовательным учреждением, с педагогом-куратором, и конечно с учащимися.

Методический этап осуществляется там же. Студенты посещают уроки, наблюдают за работой учителя и поведением учеников. Вначале робко сидят на задних партах, но постепенно включаются в деятельность, и, с разрешения учителя, начинают помогать ребятам выполнять задания и, конечно, знакомиться и общаться.

Зачетный этап знаменуется подготовкой и проведением пробных уроков под руководством учителя. Студенты учатся подбирать материал в соответствии с возрастом учащихся, рационально распределять его по времени, готовить наглядный материал, используя различные технологические средства: мультимедийную технику (аудио-, видео средства). На этом этапе важными являются наблюдение за учебным процессом и анализ его итогов. Важно не откладывать этот момент и поговорить со студентами сразу после занятий, пока свежи впечатления. Конечно, студенты ведут записи в специальных дневниках, но живое общение, как с ведущим преподавателем от кафедры, так и с учителем и сокурсниками, помогает преодолевать стеснительность, неуверенность и волнение.

Отчетный этап после подготовки и защиты отчетных материалов завершает итоговая конференция на факультете. Это и отчет по практике, представляющий серьезную работу в которой отражаются все нюансы практики, и презентации, и выставки детских работ, и фотоматериалов с зафиксированными моментами практики. Но что важно студенты на отчетной конференции предстают уже немного другими людьми. Хочется дословно привести слова выступления студентки Носовой Л.

«В жизни каждого человека рано или поздно наступает переломный момент, который позволяет ему взглянуть иначе на свою жизнь, суметь осознать важность своей деятельности. Когда ты ещё молод и амбициозен, довольно редко замечаешь очевидное и нужное. В студенческие годы мы находимся в постоянном поиске себя, своего дела, своего призвания. На первый взгляд, может показаться, что «скучные теоретические и практические университетские занятия» только отвлекают от этого. Но мы можем с уверенностью заявить о том, что нас они не только не утомили, а даже напротив, прибавили больше сил, вдохновили на дальнейшую деятельность в сфере искусства.

Всё началось с первого дня педагогической практики в техникуме. Знакомство с группой студентов, вчерашних школьников, произвело на нас необычное впечатление. Ведь теперь каждый из нас выступал в роли педагога - человека, который способен чему-то научить и подать личный пример. И вот тут-то возник ряд вопросов, требующих незамедлительного разрешения. А, собственно, что я из себя представляю? И чему я способен научить? К тому же, взаимодействие с «подопечными» тоже требовало некоторых навыков. В конечном итоге, ты приходишь к пониманию того, что педагогическая деятельность – это не только обучение и воспитание учащихся, но и саморазвитие, самовоспитание, что не менее важно. «Учитель и ученик растут вместе», писал Конфуций, и мы всецело в этом убедились.

Не меньшим открытием оказалась для нас возможность пообщаться с младшей группой учащихся. Маленькие художники и дизайнеры каждое занятие снова и снова заряжали нас позитивом и энергией. И как хорошо было осознавать, что «отдавая» в процессе обучения, мы получаем во сто крат больше! Для нашей группы педагогическая практика стала именно тем переломным моментом, который позволил взглянуть иначе не только на свою деятельность, но и на жизнь в целом.

Полтавцева Е.Н.
ГБОУ КШИ № 9

«Московский пансион государственных воспитанниц»

Интегрированный урок в игровой форме

Интегрированный урок интересен тем, что объединяет разные дисциплины школьной программы обучения детей. Такой урок требует большей подготовки и желания педагогов работать совместно. Но если вы решитесь провести такой урок, то он запомнится и детям и вам надолго. Наполните урок позитивными эмоциями и проведите его в игровой форме.

В кадетской школе-интернате №9 «МПГВ», где я работаю в течение 10 лет, проводятся предметные недели. Учителя демонстрируют свое мастерство на открытых уроках. Хочу поделиться своим опытом в проведении интегрированного урока. Как учитель изобразительного искусства, я работаю с седьмыми классами, как педагог дополнительного образования, занимаюсь кружковой работой с воспитанницами восьмых и

девятых классов. В проведении урока ИЗО, предполагается этап - «объяснение нового материала», то есть теоретическая часть, которая может быть наполнена любой необходимой для раскрытия темы урока информацией. Благодаря этому ИЗО, как предмет, можно интегрировать и с литературой, и с историей, и с английским языком и другими школьными дисциплинами. В практической части урока выполняется рисунок, создается творческая работа на заданную тему. Практическое выполнение задания может быть как индивидуальным, так и коллективным. Проще использовать графические материалы, как более доступные всем классам: гелевые ручки, цветные и простые карандаши. Интегрированные уроки интересны детям, так как благодаря непривычному ходу урока ребята активны, меньше утомляются, легче воспринимают и запоминают новую информацию. На таком уроке сменяется деятельность учащихся. Проводить урок может как один учитель, так и несколько учителей. Педагог образно рассказывает об исторических событиях или о литературном произведении. Но раскрыть приемы рисования должен специалист с художественным образованием. Если предположить, что законы композиции, пропорциональное изображение предметов и человека, законы перспективы, техники рисования детям знакомы, то есть учащиеся владеют знаниями, полученными ранее, то практическую часть урока может провести любой учитель. Но оценивать и контролировать художественную деятельность учащихся лучше специалисту, учителю изобразительного искусства.

На этапе подготовки интегрированного урока происходит взаимодействие учителей разных дисциплин, что способствует объединению педагогического коллектива, и даже повышению авторитета учителя ИЗО. При выборе объединяющих в интегрированный урок учебных дисциплин, большинство учителей предпочло интегрировать свой урок с изобразительным искусством. Конспекты уроков разных дисциплин объединяются в единый сценарий. Времени на подготовку такого сценария затрачивается больше. Один из педагогов должен владеть информацией об этапах всего урока, чтобы держать внимание всего детского коллектива. Ребята привыкли к тому, что на уроке лишь один учитель – главный, а второй работает в качестве гостя или наблюдателя. Можно сломать этот стереотип и провести интегрированный урок, когда оба педагога (или несколько) позитивно взаимодействуют без «перетягивания одеяла» с равным долевым

участием. Интегрировать можно цели, содержание урока, методы и средства обучения.

Интересно создавать на уроке различные игровые, проблемные ситуации. Мне нравится удивлять и радовать детей, нравится видеть их улыбки, снимать скованность детей. Ребята часто боятся художественных материалов, боятся испачкаться, сделать что-либо неаккуратно. Игровые формы раскрепощают детей творчески. Творческие работы должны выполняться свободным ребенком, тогда действительно получаются замечательные картины.

Итак, привожу в пример интегрированный урок в игровой форме «Дерево познаний», проведенный учителями ИЗО и английского языка. За день до проведения урока я раздала бумажные яблоки, предложив записать на них необходимую для урока информацию. Была объявлена тема предстоящего урока. Детям предстояло провести исследовательскую работу и добыть информацию по теме урока. На яблоках дети записали информацию о замках на английском языке, и учитель английского языка предложил выучить несколько текстов о замках в Великобритании. Было подготовлено дерево, на которое вывешивались яблоки с необходимой информацией. Учитель английского языка подготовил презентацию - слайды с замками Великобритании и текстом на английском языке. Предполагалось, что описание башен и замков пройдет на английском языке, а практическая работа – выполнение рисунка, будет сделана простым карандашом или черной гелевой ручкой на листе в форме круга, который олицетворяет плод «дерева познания». Так же была подготовлена рабочая карта с этапами работы. Карта находилась на парте учащихся, что давало возможность каждому ребенку работать в необходимом ему ритме. Рабочая карта – это не только описание последовательной работы, но и критерии оценки. Важно, чтобы работа учащихся оценивалась не просто фразой «красиво» или «выразительно», а имела четкие критерии, понятные для ребенка.

Интегрированный урок можно проводить в любом классе, хорошо, если можно показать презентацию на экране. Если у детей есть планшеты или телефоны, то можно воспользоваться ими. Так же возможна демонстрация видеоролика, что активизирует фантазию детей. На столе учителя стояли гипсовые фигуры, что помогало проанализировать геометрическую форму башен, крыш замков. Если позволяет материальная база, то в практическом выполнении работы можно воспользоваться картонными заготовками

башен. Разделить класс на группы, поставить задачу – создать свой замок. Дети сначала собирают детали в единую конструкцию, затем выбирают цвет замка. Если предполагается, что будет работа в цвете, то учителю нужно будет обратить внимание на передачу настроения в цвете, вспомнить об основных и составных цветах, о теплой и холодной гамме. Если вы запланировали интегрированный урок на один час, то работа в цвете будет неприемлема. В игровой форме преподнесения материала есть свои плюсы и минусы. В игре дети эмоциональны, могут свободно высказываться, поэтому часто игра сопровождается шумом. Учителю бывает сложно вести урок по запланированному сценарию. Возможна импровизация. В классе всегда есть учащиеся, быстро воспринимающие информацию, а есть вялые безынициативные дети, которым легче работать по заданному образцу. Важно продемонстрировать готовый результат творческой работы, и обозначить цель урока. В проведении итогов урока похвалите всех детей. Вы можете попросить оценить работу сидящих рядом детей по критериям, указанным в рабочей карте, и разобрать несколько примеров работ. Рефлексия. Вы спрашиваете, понравился ли детям прошедший урок, и в каких жизненных ситуациях эти знания могут понадобиться. Если привести несколько примеров, связанных непосредственно с жизнью ребенка, то ваш учебный предмет будет более значимым в его глазах. Заинтересованный ученик создаст и вам комфортную обстановку для работы.

1	Учебный предмет	Изобразительное искусство, английский язык
2	Ступень обучения и класс	9 «А»
3	Тема урока	Игра «Дерево познаний». Средневековые замки, башни. Замки в Великобритании.
4	Цель урока	Пробудить интерес к средневековой архитектуре. Открыть красоту архитектуры в Великобритании. Помочь выстроить связь искусства с жизнью человека. Развитие монологической речи.
5	Ожидаемый учебный результат	Личностные результаты: - формирование чувства гордости за национальную культуру; - воспитать уважительное отношение к культуре других стран; - формирование представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;

		<p>Метапредметные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; - учиться понимать архитектурные стили <p>Предметные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимать образы материальной культуры прошлого; - обрести опыт творчества и художественно-практические навыки графическими материалами (на выбор).
6	Место проведения урока	В классе на уроке
7	Ход урока	<p>Постановка проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 «Актуализация, мотивация, проблематизация» 2 «Первичное закрепление знаний» 3 «Отработка навыков или применение изученного» <p>Практическое выполнение творческой работы, которое может сопровождаться мастер-классом, поэтапным ходом выполнения и т.д.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Обратная связь и рефлексия. Обсуждение выставки работ, обсуждение полученных результатов 5. Применение изученного (работа как часть презентации, как часть домашнего задания, и т.д.)

Методические рекомендации: используются любые графические материалы. Теоретическую информацию можно сократить, посмотрев заранее фильм, и выбрав нужные фрагменты. Можно заменить фильм, подготовив небольшую презентацию. Данную тему можно спланировать на 2 урока, тогда будет возможность творческие работы выполнить в цвете красками.

Когда я познакомилась с требованиями, предъявляемыми к интегрированному уроку, то поняла, что многие проведенные мной занятия можно назвать интегрированными. Практикуется такой урок: рисование по

литературному произведению. Предполагается зачитывать текст детям, обсуждать его, затем изображать. Например, такой урок я провожу для закрепления пройденного материала по теме «Пейзаж». Используются репродукции картин художников пейзажистов 19 века. Мне представляется очень полезным и урок, когда детям предлагается сочинить свою сказку. Первый вариант - каждый ребенок сочиняет свою сказку. Второй вариант - групповой. Обсуждением учащиеся выбирают главных героев - записывают на доске. 1 ряд придумывает начало сказки, каждый ребенок придумывает по предложению. 2 ряд добавляет развитие событий в сказке, 3 ряд – окончание. В каждой группе (1 ряд, 2 ряд, 3 ряд) организуется работа для иллюстрирования придуманной части сказки.

Иллюстрирование произведений, тематические, сюжетные картины требуют осознанной работы не только кистью, но воспитывают нравственного человека, активного гражданина нашего общества. Всестороннее развитие личности - требование единое для всех педагогов. Интеграция моих знаний в разных областях: литературе, истории и даже кулинарии помогает делать уроки по-настоящему творческими. Конечно, это требует большой отдачи, любви к детям, огромного терпения и доброты. Но когда я вижу, хотя бы пару заинтересованных глаз, искреннюю улыбку и благодарность, то я думаю, что не зря выбрала профессию учителя изобразительного искусства и черчения.

Пшеничная О. Ю.
учитель ИЗО и технологии ГБОУ «Школы № 2030»
руководитель студии анимации «Фокус»

Студии анимации «Фокус» - 10 лет!

Процесс обучения не стоит на месте. Но дети меняются гораздо быстрее. Сегодняшние дети живут в бесконечном потоке информации — телевидение, кинематограф, интернет. Скорости и объем поступающей информации сейчас во много раз больше, чем 10 лет назад. А школа? Успевают ли обычные школьные учителя за этим бесконечным потоком? В большинстве своем нет. Статичные изображения в лучшем случае в презентации и рассказ учителя. А ведь, сколько динамических процессов происходит вокруг!

Вещества сливаются и вступают в реакцию, взрываются, выпадают в

осадок, растворяют друг друга, меняют цвет, разжижаются или затвердевают. Не зная границ, мечутся молекулы газов, молекулы жидкостей колеблются, с трудом расставаясь друг с другом, в твёрдых телах молекулы дрожат на своих местах. Раскачиваются маятники часов, раскачиваются атомы в молекулах, движется пешеход из пункта А в пункт Б, шевелятся реснички и жгутики простейших, растут колонии водорослей, пробиваются из земли на свет ростки, вырастают в огромные деревья, растут, развиваются, живут, увядают, падают и постепенно превращаются в ту же землю.

Ум учащихся требует наглядности и активности при изучении процессов.

Между тем на уроках все как обычно: Учащиеся читают тексты, рассматривают изображения. Иногда им показывают опыты или действующие модели. Хотя модели существуют не для каждого урока.

Но, в зазоре между рисунками и реальными моделями живут ещё и виртуальные – иллюзионные модели. Модели, выполненные средствами мультимедиа.

Там, где простой показ статичных изображений даёт информацию разуму, мультимедиа предьявляет сообщение непосредственно чувствам. Я не рассказ о движении получаю, а само это движение вижу. Мультфильм – очень увлекательное зрелище. Оно обращается не только к мысли, облечённой в слова, но и к самому непосредственному ощущению жизни.

Время от времени ученику показывают в школе мультфильмы по различным школьным предметам. Это профессионально выполненные и качественные работы. Но их набор очень ограничен. Они катастрофически быстро морально устаревают. Учителю трудно напасть мультфильмов на все темы, в которых нужно бы их иметь. И ученику не так-то просто их рассмотреть. Рисунки в учебниках всегда под рукой, плакаты на стенах видны в любой момент, а мультфильм показали – и осталось о нём только вспоминать. Мобильный класс даёт в руки каждого ученика супер-книгу – портативный компьютер, который может предьявить взору ученика любую мультимедиа в любой нужный момент. Но где же взять эти самые мультимедиа на все случаи жизни? Всё более остро возникает вопрос о насыщении этой замечательной книги адекватными иллюстрациями.

Вывод простой. Сегодняшним ученику и учителю надо начинать самим делать мультимедиа пособия для собственного повседневного учения. У ученика появляется дополнительный повод и мотивация

разобраться в сути изучаемых процессов – без этого трудно сделать хороший мультфильм. А у учителя появляется великое множество замечательно наглядных пособий.

Сегодня мультимедиа уже перестала быть просто впечатляющим зрелищем, которое можно лишь воспринимать со всё большего числа окружающих человека экранов. Она – элемент «новой грамотности». Что это значит? Постараемся объяснить.

Редко какому учителю, готовившему лет десять назад очередной урок, могло прийти в голову создавать свой собственный мультфильм для объяснения нового материала. Равно, как и бизнесмену или менеджеру редко приходило в голову, что ожившая схема, диаграмма и т.д. может сделать его обращение к деловому партнёру гораздо выразительнее и доходчивее. По мере компьютеризации нашей жизни, по мере наполнения школ современной техникой, всё больше и больше появляется людей, осознающих образовательные и просто коммуникационные возможности новых технологий и их большую доступность.

И эти технологические изменения приводят постепенно к изменениям в самих наших представлениях о том, что такое грамотный человек. Понятие грамотности во всё большей степени включает в себя, кроме традиционных чтения и письма, ещё и умение набирать текст на клавиатуре, записывать звук, создавать цифровую фотографию и видео, работать с электронными документами. Мультимедиа, безусловно, один из активных элементов в этом ряду мультимедиа возможностей.

Потребность в этой «новой грамотности» порождает новые образовательные запросы – грамоте надо учить и учиться. По счастью, для освоения мультимедиа в школе есть добротная основа.

Во многих школьных предметах ученикам демонстрируют и даже предлагают самим нарисовать не просто картинки, но фазы развития многих процессов – отсюда до мультимедиа один шаг. Наша задача – помочь школьным людям этот шаг сделать. Помочь им включиться в процесс освоения этой новой мультимедиа грамотности. Как показывает опыт уже многих школ, учителя и ученики могут сами делать для себя мультфильмы, как в качестве развлечения, так и в качестве учебных пособий. А некоторые хотя и не могут пока, но хотят это делать. И эти общий интерес и желание – тоже добрая основа для освоения мультимедиа грамотности.

В 2007 году я закончила курсы повышения квалификации «Мультипликация в компьютерных средах». С этого курса началось мое увлечение анимацией.

Больше всего меня поразило, что на курсах за 1,5 часа мы делали мини-фильм при помощи перекладки в технике stop-motion; затем складывали его в программе IMovie, и фильм уже можно было смотреть.

Первый самостоятельный фильм был о баночках с краской, которые перекрашивали мир в разные цвета. Тогда я еще не успела научиться озвучивать фильм технически. Но уже через неделю после съемок я показывала этот фильм на сцене второго тура конкурса Учитель года Москвы 2007. А как быть со звуком? Я взяла в руки гитару и озвучила этот фильм параллельно с показом. Возможно именно такая подача конкурсного задания — рассказать сказку о своем предмете — и стала моим пропуском из городского тура в финал.

Первые мультфильмы снимала дома со своими детьми, потом начала со школьниками. В 2007 году у меня родилась идея снять фильм с использованием работ, которые дети делают в течение всего года на уроках изо. Так появился сценарий мультфильма «Откуда берутся друзья». Его можно найти на youtube. Фильм получился длинный — 4,5 минуты. Снимали мы его весь год. Но результат, на мой взгляд, неплохой.

В 2010 году мы с ребятами сняли пластилиновый фильм на песню, которую услышали по детскому радио. Фильм был размещен на youtube. Автора песни мы не знали и написали письмо он-лайн на детское радио. Следующим утром в передаче мы услышали ответ на наше письмо. Из него мы узнали, что автор и исполнитель песни «Водичка» Юрий Кудинов — клоун Плюх. Мы добавили авторство в описание к фильму. Через два года секретарь нашей школы принесла записку с номерами телефонов Юрия Кудинова, который просил срочно с ним связаться. Честно говоря, я испугалась, думая, что затребуют авторские...

Но, собравшись с духом, я все-таки позвонила автору. Он очень обрадовался моему звонку. Мы встретились. Он подарил нам диски со своими песнями и дал разрешение снимать фильмы на его песни. Сегодня это уже девять работ. Юрий Кудинов приезжал к нам в школу и устроил веселое шоу для моих мультипликаторов, и совершенно бесплатно.

Постепенно сложились различные направления. И одно из первых — помощники. Фильмы, которые помогают на уроках. Проект правила русского

языка — это 12 фильмов по учебникам начальной школы. У нас на сегодняшний день есть и география и математика и языки — французский, английский и немецкий, история, химия, природоведение, география и даже технология

Есть фильмы социальные — правила поведения, дорожного движения, экологические фильмы.

В прошлом году мы начали проект «Вкусные истории». В нашей школьной столовой появились телеэкраны, на которых показывается меню, цены и два экрана, где проигрывают ролики. Там начали крутить наш мультфильм «Борщ», снятый в прошлом году. Но мы снимали мультфильм по песне Юрия Кудинова, а в столовой он проигрывается без звука. Поэтому в этом году мы снимали фильмы с субтитрами, чтобы их можно было прочитать. Наши ролики раскрывают секреты приготовления простых салатов и бутербродов. К нам приходили ребята и рассказывали, как они удивили родителей, угостив их необычным блюдом.

В 2015 году я закончила курс анимации в Центре непрерывного художественного образования. Читает этот курс Галина Анатольевна Тупикова. Огромное количество интересных идей я унесла с этих курсов в своем багаже. К этому времени я уже немного освоила программу Adobe Flash. Я могла загрузить туда снимки, настроить скорость кадров, сделать слои, и дорисовать что-то на них, подложить звук. Но на одной из творческих встреч я увидела работы слушателей этих курсов. Статичные детские рисунки оживали. Именно за этими умениями я пришла на этот курс. Теперь мы с ребятами тоже умеем оживлять изображения. Но самое ценное, что на таких курсах ты встречаешь таких же увлеченных мультипликацией педагогов. В дальнейшем мы общаемся, следим за творчеством друг друга.

Есть у меня класс, с которым я работаю уже третий год — их 17 человек и это уже хорошая команда. В прошлом году с подачи их классного руководителя мы сняли фильм про взятие Измаила. Эта тема разрабатывалась и на уроках с учителем и со мной на студии. Сложная тема. Долго не знала как к ней приступить, но, в конце концов, фильм сложился.

В этом году классный руководитель этих детей предложила снять фильм о блокадном пайке хлеба. Месяца два идея вынашивалась. А потом в интернете нашлись стихи Айка Лалунца «Блокадный паек». Когда прочла, поняла, что стихи пронзительные, хотя поэт наш современник. Уже потом,

когда фильм был снят, на просторах интернета я нашла, что это псевдоним, а под ним пишет автор Елена, и сейчас я пытаюсь с ней связаться. Но тогда, когда я прочла стихи — я мысленно увидела фильм. Он был черно-белый. Видимо ничто не делается просто так. Я выросла под Ленинградом — на Дороге Жизни и все мое детство пронизано встречами с ветеранами, митингами на разорванном кольце и кургане славы. Несколько лет назад мы ездили в Санкт-Петербург с ребятами и снимали там документальный фильм о Дороге Жизни. Тогда мы заезжали в Вагановскую восьмилетнюю школу, в которой училась я, и ее директор Ольга Огуреева подарила нам книгу «Блокадный дневник». В ней собраны рисунки художников блокадного Ленинграда. Они и стали видеорядом нашего фильма. Одна из моих учениц срисовывала эти изображения, ребята из студии вдыхали в них жизнь. Сборку и монтаж делали ребята 5-8 классов. Звук записали с девочкой из 3 класса. Фильм сложился. Он был показан всем ребятам в нашей школе. Я видела их реакцию. Сначала они с интересом смотрели на экран и ждали легкого веселого фильма. И вот звучит голос Левитана. Улыбки гаснут одна за другой, лица становятся серьезными. После финала стоит тишина. Осмысливают. Переживают. Потом минуты через две начинают говорить. Я видела, как у взрослых людей на глазах появлялись слезы. Потом были конкурсы, призы. Но главный приз — это то, что наши дети прожили это с нами. Когда ссылка на фильм попала к родителям детей, работавших над фильмом, мой телефон звонил постоянно. Мы много разговаривали с ними и, практически каждый рассказывал о том, как война коснулась его семьи. Родители одного из учеников передали нам книгу с дневниками детей войны. 5 мая газета «Комсомольская правда» опубликовала наш фильм у себя на портале.

В этом году ровно 10 лет с того момента, как я сняла первый мультфильм. Понимаю, что сделано за эти годы много, но останавливаться не собираемся. Мы только начали.

Мне кажется, что созданием анимации может заниматься творческий учитель любого предмета. Это очень благодарный вид творчества. Здесь может найти себя ребенок с любыми возможностями.

Рогулькина Н. Д.
преподаватель изобразительного искусства и МХК,
педагог дополнительного образования
ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц
Министерства обороны Российской Федерации»

Проектная деятельность во внеурочное время

Ставить перед собой социально значимые задачи, уметь проектировать пути решения проблем, планировать результаты и достигать их должен каждый выпускник общеобразовательной организации. Общество заинтересовано в молодых специалистах, умеющих самостоятельно мыслить. «Система образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить».

Одной из важнейших задач современной педагогической науки и практики является формирование творчески активной личности школьника. Успешное решение этой задачи имеет большое значение, как для общества, так и для самой личности.

Основные положения теории творчества, изложены в трудах М.М. Бахтина, доработаны В.С. Библером и С.Ю. Кургановым. Большой вклад в исследование творчества внесли многочисленные отечественные и зарубежные исследования (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и других).

По мнению В.А. Сухомлинского - создателя концепции гуманистического воспитания, выдающегося педагога XX века, который считал проблему творчества «одним из участков педагогической целины». «Творчество начинается там, где интеллектуальные и эстетические богатства, освоенные и добытые раньше, становятся средством познания, освоения, преобразования мира, при этом «человеческая личность словно сливается со своим духовным достоянием».

«Творчество - деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью».

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается нечто новое - будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности.

Способности это свойства личности, которые определяют динамику, глубину и прочность приобретения знаний, умений и навыков и обеспечивают результативность и успешность деятельности. Основу этих способностей составляют задатки, которые понимаются как врожденные и наследственные анатомо-физиологические особенности мозга и нервной системы, которые способствуют более динамичному приобретению знаний, умений и навыков и составляют основу развития способностей.

В обычной жизни способности выступают, прежде всего, как характеристики конкретного человека. Обращаясь к конкретной личности, особенно в образовательном процессе, мы видим, что способности развиваются, и имеют индивидуально своеобразное выражение.

Познавательное отношение к миру, любознательная направленность изучения всего вокруг расширяет жизненный опыт подростка, знакомит его с разными видами деятельности, активизирует его различные способности.

Давно известно, что талант изобретать и исследовать, при условии развивающегося обучения, неминуемо приведет к развитию творческих способностей учащихся. Создание атмосферы свободного и радостного творчества обязательное условие его формирования.

Характер творческого процесса требует максимальной самоотдачи учащегося, целеустремленности, напряжения сил. Условие эффективного развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил. Успешнее развиваются способности у подростков, умеющих самостоятельно ставить перед собой цели, искать способы достижения результата, находящиеся в постоянном стремление к новым высотам.

Немаловажную роль в становлении успешного развития творческих способностей отводится комфортной психологической обстановке,

достаточности свободного времени. Размышляя над тайной развития творческого ума, великий К.Э. Циолковский, поделился своим открытием: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные». Путь длиною в жизнь привел ученого к открытиям в космонавтике, и это стало возможным благодаря творческим способностям. Помочь школьнику выбрать этот путь и пойти по нему - задача педагога. Необходимо организовать учебно-воспитательный (творческий) процесс таким образом, чтобы ученик чувствовал себя первооткрывателем, исследователем, аналитиком. Преподаватель должен обеспечить условия для реализации процесса творчества, использовать в учебно-воспитательном процессе активные и интерактивные методы развития творческих способностей.

Самостоятельная творческая работа воспитанниц кадетского корпуса осуществляется во второй половине учебного дня. Нереализованные на уроках потребности самовыражения изобразительного искусства по программе обязательного образования находят пути осуществления во внеурочное время.

Участие группы воспитанниц в проекте «Древнерусская книжность. Жены Древней Руси» - это реализация творческих способностей, презентация своего видения образов великих русских женщин, сыгравших важнейшую роль в истории, культуре, общественно- политической и государственной жизни Древней Руси. Данный проект только первая часть большого программного проекта «Образ женщины в русской литературе. Первая половина XI – начало XXI века: Хрестоматия в 4-х частях». Созданная хрестоматия – уникальное учебное пособие, аналогов которому нет в учебной и методической литературе.

Каждое имя в хрестоматии соответствует школьной программе по литературе, истории, МХК. Хрестоматия имеет практическую значимость в реализации проектной деятельности юных исследователей. Умения ведения проектной деятельности в соединении с интеллектуальными, творческими, коммуникативными умениями являются значимыми для достижения успешной социализации воспитанниц.

Во время работы над творческим проектом (иллюстративной деятельностью) строятся новые отношения учителя и обучающихся. Учитель организует самостоятельную, учебно-познавательную, коммуникативную,

творческую деятельность обучающихся и тем самым создает творческую атмосферу.

Под проектной задачей в данном виде деятельности мы понимаем задачу, в которой через набор заданий целенаправленно стимулируется система действий воспитанниц, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике девочки - подростка результата («продукта»), и в ходе решения которой, происходит качественное изменение всей группы участников. Проектная задача принципиально носит групповой характер исполнения и нацелена на действия, направленные на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта» - (13 иллюстраций) образа русских женщин, сыгравших важнейшую роль в истории Древней Руси (авторов 21 воспитанница).

Общий способ проектирования, заданный проектной задачей, привел к получению нового результата. Каждая иллюстрация наполнена авторским почерком и особенностью решения композиционного построения. Такой вид деятельности во внеурочное время успешно поддерживает детскую индивидуальность и одновременно помогает сложиться кадетскому сообществу. В процессе осваивается реальная практика произвольности поведения: самоорганизация группы и каждого внутри неё, управление собственным поведением в групповой работе.

Можно отметить, что в ходе творческого проекта появляются умения планировать ход решения задачи, на этапе поиска исторического материала и знакомства с литературными источниками распределять работу между членами группы, осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль.

Увлеченные творческим процессом воспитанницы работают не «на учителя», а на свою общую цель и истинные предметные знания, коммуникативные навыки в гораздо более полном объеме. В такой обстановке часто раскрываются учащиеся, которые находятся в тени на обычных уроках.

Эффективным средством моделирования ситуации успеха становится проектная деятельность, позволяющая осуществить возможность переноса известных девочкам знаний и умений (полученных компетенций) в новую для них практическую ситуацию, где результатом деятельности будет реальный детский «продукт».

В ходе проектной деятельности во внеурочное время у воспитанниц могут быть сформированы следующие универсальные учебные действия:

Регулятивные УУД	рефлексия	видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки
	целеполагание	ставить и удерживать цели
	планирование	составлять план своей деятельности
Познавательные УУД	моделирование	представлять способ действия в виде схемы модели, выделяя все существенное и главное
Коммуникативные УУД	коммуникация	взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других

Таким образом, проектная межпредметная деятельность во внеурочное время создает возможности для развития творческих способностей; у детей формируется такие качества как: самостоятельность в принятии решения, быстрота, гибкость, оригинальность, точность, креативность, что очень важно для развития личности школьника, его самореализации.

Педагогу важно помнить, что осуществление проектной деятельности возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, использования новейших методов и технологий.

Сапрыкина Е.М.
директор МБУДО
«Детская художественная школа г. Ливны»
Орловская обл., г. Ливны

Народные промыслы как жемчуг в ожерелье России

В конце XX и начале XXI веков настало время в корне менять точку зрения общества в целом и каждого человека в отдельности на традиционное народное искусство. Сегодня, несмотря на новейшие технологии, необходимо по-новому оценить и определить место традиционного искусства в современной культуре. Оно должно занимать достойное место в общей системе духовной культуры страны.

Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы. А вещи, окружающие человека, всегда естественно и просто

говорят о его жизни культуре. К таким вещам относится и русская народная игрушка, а на территории Ливенского района, родился Плешковский промысел, который всегда славился Плешковской игрушкой-свистулькой.

Глиняная народная игрушка—это самобытное, глубоко жизненное по содержанию и значительное культурное явление. В ней типично выражены наши местные, а так же общенациональные и общечеловеческие черты материальной и духовной народной культуры. Через Плешковскую игрушку дети познают историю родного края, его ремесла и культурно-исторические достижения, приобщаются к местной художественной традиции. Свою задачу художественная школа видит в бережном сохранении вековых традиций, в изучении, сохранении, развитии и популяризации гончарного промысла, а также вовлечение в творческий процесс большого количества детей и взрослых.

Изделия местных мастеров занимают особое место в ряду многообразных проявлений русской декоративной пластики. Они скорее сродни глиняным фигуркам, найденным при археологических раскопках, нежели нынешней игрушке какой-либо из областей нашей страны. Чтобы постичь прелесть Плешковских свистулек, нужно обладать известной утонченностью вкуса, необходима определенная подготовленность, культура эстетического воспитания.

Плешковский промысел – один из древнейших в центре России. Народная молва о гончарном промысле сложилась в окрестных селах еще в стародавние времена. У каждого промысла есть своя история и свои неповторимые особенности. Есть такая история и в Плешково. Деревня Плешково (Ливенский район Орловской области) известна с XIV века. По преданию вокруг деревни стояли леса, а в этом месте из-за скудости земли образовалась «плешь» - плешина. Оттого и название осталось – Плешково.

Глина в этих местах замечательная, розовая после обжига, с блестящими вкраплениями слюды. Издревле здесь делали из глины кирпич, горшки да разную утварь. «Посуду делали, что звон», - вспоминают старожилы. А детям на потеху да себе на радость лепили игрушки-свистульки, которые, по заверениям местных жителей, зародились в честь праздника «Свистуны». Когда звонким свистом выгоняли из домов и из сердец все злое да черное, что за зиму накопилось.

Еще одно из достижений Плешковской игрушки, то, что она является своеобразным музыкальным инструментом. Характерная черта в создании игрушек – то, что их лепили из единого куска глины, а сам процесс лепки

осуществлялся «на воздушях». То есть уже при самых первых движениях рук, взявших кусочек глины, мастерица создавала игрушку, не касаясь стола, в отличие от мастеров игрушки других регионов.

В XX веке стало затихать гончарное ремесло. К 1968 году оставались живы только две мастерицы - Ольга Даниловна Малютина (1885г.-1974г.) и Александра Михайловна Иванилова (1911г.-1990г.).

По рекомендации Ливенского краеведа Олега Леонидовича Якубсона в гости к преподавателям и ученикам художественной школы была приглашена Александра Михайловна Иванилова. Так и началось возрождение промысла в стенах Ливенской ДХШ, где были открыты две мастерские по изготовлению и обжигу народной игрушки оборудованные муфельными печами. Под руководством опытных педагогов обучающиеся школы возрождают и сохраняют традиции Плешковских мастеров. Преподаватели разработали программы занятий с учетом традиций народного рукотворного искусства. Коллектив школы сумел сохранить чистоту старинного ремесла, вдохнуть новую жизнь в исчезающий промысел, восстановить технологию изготовления народной игрушки, воспитать последователей и учеников

В настоящее время в ДХШ реализуются следующие учебные программы: рабочая программа по учебному предмету вариативной части «Лепка. Плешковская игрушка» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Керамика. Плешковская игрушка».

Дети на занятиях знакомятся с основными приемами лепки и росписи в стиле Плешковских мастеров, историей промысла. Яркая, занимательная игрушка приносит ребенку радость, ведь занятия с глиной сродни празднику. Игрушка-свистулька не только предмет детской забавы, но и большое настоящее искусство.

Глина позволяет всем участникам лепки стать свидетелями чуда – рождения красоты, а значит осознания себя творцом. Фантазия – отличительная черта детского возраста, благодаря которой, появились новые композиции, такие как сувенир «Ливенские гармошки». Он связан с одноимённым названием знаменитого ансамбля города. Плешковская игрушка является визитной карточкой школы, города. И тому подтверждение – дипломы, грамоты, благодарности, которые они получают. Это, например: VII Межрегиональный детский конкурс глиняной игрушки “Заиграй, моя

игрушечка» в г. Курск, 2016 г. (диплом участника «За сохранение народных традиций»);

III Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ты Душа моя, Игрушечка» в городе Липецк 2016 г.; Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества в г. Тамбов.

В 2000 году был открыт школьный музей, где большое место отведено Плешковской игрушке. Там хранятся игрушки, сделанные руками А.М. Иваниловой, а также преподавателями и обучающимися школы. Он постоянно пополняется новыми экспонатами и фотографиями, связанными с историей промысла.

Возродить интерес горожан к традиционному искусству своих предков ставят своей целью педагоги ДХШ. Преподаватели постоянно сотрудничают с детскими садами, школами и другими организациями города, пишут статьи в местной прессе. Об игрушке в разное время писали в книгах о народных промыслах России (И. Богуславская «Русская глиняная игрушка», «Орловская традиционная игрушка» И.И. Борисова. Искусствовед, этнограф Г.М. Блинов познакомившись в Ливнах с Плешковскими игрушками, неоднократно привозил их на выставку в Москву.

Благодаря творчеству педагогов художественной школы Плешковская игрушка стала частью национального достояния России и получила широкое распространение. Она полюбилась во многих городах страны, обосновалась в музеях Орла, Тулы, Липецка, Курска, Москвы, Смоленска, Красноярска. С большим успехом демонстрируется на городских, областных, региональных, всероссийских выставках, фестивалях, ярмарках в России, в которых принимает участие коллектив школы.

В настоящее время секреты промысла подрастающему поколению передают преподаватели ДХШ: Сапрыкина Елена Михайловна, Казимилова Людмила Федоровна, молодой педагог Еськова Лариса Викторовна. Коллектив преподавателей на примере народной игрушки старается влиять на развитие вкуса, духовного мира и приобщают к традициям родной культуры. Они проводят уроки, семинары, факультативы на высоком профессиональном уровне. В 2010 году школе был организован и проведён городской методический семинар преподавателей МБУДО «ДХШ г. Ливны» и учителей ИЗО общеобразовательных школ г. Ливны и Ливенского района «Связь методов обучения изобразительному искусству с особенностями изучения народного творчества». На семинаре был дан открытый урок по лепке глиняной игрушки «Моя звончей и веселей, моя поёт как соловей».

В 2013 году в школе был организован и проведён городской методический семинар преподавателей МБУДО «ДХШ г. Ливны» и учителей ИЗО общеобразовательных школ г. Ливны и Ливенского района «Изучение и использование традиций художественных промыслов на уроках декоративно – прикладного искусства и лепки».

Для проведения занятий была снята серия видео-уроков «В каждой избушке свои игрушки» по изготовлению Плешковских игрушек. В новом учебном году они будут размещены на различных Интернет ресурсах. Наша игрушка с большим успехом демонстрируется на городских, областных, всероссийских выставках, ярмарках, фестивалях. В течении многих лет экспонируется на Троицких хороводах в Орловском полесье, в туристических событийных фестивалях «Антоновские яблоки», «Русская закваска» в г. Ельце, Свенской ярмарке в г. Брянске, Всероссийской выставке –ярмарке на Куликовом поле, на ежегодной выставке «Широкая масленица» в г. Задонске, в межрегиональной ярмарке «Курская Коренская», на празднике города в городе Липецке.

Сохранением культурного наследия Плешковской игрушки много лет занимается директор школы Сапрыкина Елена Михайловна. Она активный участник выставок и фестивалей разного уровня.

Елена Михайловна передает секреты своего мастерства воспитанникам детских садов, обучающимся общеобразовательных школ, преподавателям ДХШ, учителям общеобразовательных школ, ветеранским делегациям области, жителям города и района. Ученики Е.М. Сапрыкиной участники многих выставок в городе. Постоянно выступает с сообщениями и мастер - классами на областном, региональном и всероссийском уровнях.

Для популяризации Плешковской игрушки Елена Михайловна пишет статьи в местной прессе, выступает на местном телевидении. Фотографии работ с игрушкой размещены в каталоге работ «Моя Россия» (стр.235), выпущенного по итогам выставки «Арт-география» в Москве. Сапрыкина Е.М. готовится участвовать в онлайн-конкурсе народной игрушки «Мир игрушечных чудес» в г. Воронеже.

Преподаватель Казимилова Людмила Федоровна вместе с Сапрыкиной Еленой Михайловной стояли у истоков возрождения знаменитого промысла. Людмила Федоровна вместе со своими воспитанниками принимала участие в III молодежных Дельфийских играх Орловской области, в Межрегиональных туристских событийных фестивалях «Антоновские яблоки», «Русская закваска» г. Елец, выставке «Широкая масленица» в г.

Задонске. Ее ученики неоднократно становились лауреатами областного конкурса им. А.И. Курнакова по лепке.

С увлечением и энтузиазмом продолжает традиции народных мастеров Еськова Лариса Викторовна, молодой педагог, выпускница ДХШ. Она ведет партнерское сотрудничество с объединением «Зооатмосфера», детскими садами и общеобразовательными школами, проводя для них мастер – классы и экскурсии.

Школа продолжает добрые традиции, поддерживая связи со своими земляками, проживающими в разных городах России. Планы на будущее— это дальнейшее популяризация и распространение Плешковского промысла, пополнение экспозиции школьного музея и банка данных о мастерах-умельцах для музеев, создание оборудованной керамической мастерской по возрождению гончарного промысла, модернизация технологии исчезающего гончарного промысла (восстановление технологий изготовления изделий), ярмарочно-выставочная деятельность. В процессе обучения и освоения учебного предмета «Лепка. Плешковская игрушка» обучающиеся ДХШ (в год 440 человек) приобретают не только навыки лепки, опыт работы с материалом, но и изучают историю, культуру, традиции родного края.

Список литературы

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. – М.: Издательство «Агар». 1998, с.26-28
2. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 1979
3. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское отделение, 1975
4. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004, с.5-29 высшая школа, 1979
5. Некрасова М. Народное творчество России. – М.: 1983
6. Попова О. Народные художественные промыслы. – М.: 1984
7. Федотов Г.Я. Глина и керамика. – М.: Эксмо-Пресс, 2002, с.44, 47
8. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. М.: 1997.

Сидорова Э.Э.

преподаватель ГКУ СО «ЦП ДОПР «Созвездие»

Шахов О.Ю.

практическая, техническая и теоретическая поддержка

г. Тольятти

Первый мультфильм.

Методика создания мультфильма детьми

Уже достаточно длительное время нами ведется работа по разработке методики создания детьми мультипликационного фильма. С разными детьми, разных учебных заведений проводились занятия, лекции и беседы, вырабатывалась самая эффективная концепция методики. В процессе первоначальной подготовки пройден путь от простых кадров движения, до анимации фотоматериалов и создания презентации одного из проектов. В результате предыдущих изысканий с воспитанниками ГКУ СО «ЦП ДОПР «Созвездие» (коррекционный) и был сделан мультфильм «Вышел из лесу медведь». Создание этого мультфильма, по нашему мнению, позволило разработать очень эффективную методику, с минимальными временными и материальными затратами, на очень простой технической базе, при всестороннем охвате детей всех возрастных групп и способностей. Мультфильм был изготовлен в течение 95 учебных часов (в нашем случае чуть более двух месяцев), на трех устаревших изношенных компьютерах (от 5 до 12 лет), детьми, до этого не имеющими даже представления о технологиях мультипликации, и в основном обучающимися в коррекционных классах. Все это дает нам уверенность утверждать, что наш опыт может быть повторен с любыми детьми, в любом учебном заведении и, скорее всего, даже с лучшим результатом, чем достигли мы.

Данная методика ориентирована на реабилитацию детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Первоначальная задача ставилась не столько научить детей делать мультфильмы, сколько пробудить фантазию, стремление к творчеству и обучению, повысить самооценку, самосознание, показать детям, что при желании им доступны любые технологии и навыки.

Считаем, что все поставленные цели были достигнуты.

В методике используются ссылки на дополнительные материалы, доступные в электронном виде во многих источниках. Также мы готовы

выслать все эти и другие материалы по первому обращению на электронную почту hds-shah@ya.ru или elleplatz@yandex.ru

Занятие начинается с выбора главного героя, дети предлагают тему и главного героя будущего мультфильма. Задача преподавателя в процессе обсуждения ненавязчиво подвести детей к выбору темы как можно более подходящей к их возможностям. Обсуждая тему будущего мультфильма, преподаватель уже на этом этапе, ссылаясь на технологии, сложность исполнения, возможности и навыки детей, старается подвести выбор детей к более простому сценарию и визуальному отображению героев. После выбора главного героя и темы детям дается возможность предложить свой сценарий, заранее мотивировано обговорив время действия и сложность видеоряда, детям предлагается почитать, посмотреть, изучить, готовые примеры произведений, сказок, мультфильмов в разнообразных информационных источниках.

На втором занятии детям дается возможность предложить варианты своих сценариев. В процессе обсуждения близкие сценарии совмещаются, ведется обсуждение, как это будет выглядеть в мультфильме. Первоначальное обсуждение выявляет всех действующих персонажей мультфильма и распределяет, по желанию детей, кто за какой персонаж возьмется. После того, как все герои и основное действие выбраны должен получиться один фактически законченный сценарий.

На третьем четвертом и, возможно, пятом занятии более подробно отрабатывается сценарий, более эффективно на этом этапе пригласить специалиста со стороны, который расскажет детям основные принципы составления сценария, поможет отточить сценарий и даже перевести его в эпическую, диалоговую или стихотворную форму в зависимости от пожеланий, целей и стремлений. Уже по готовому сценарию определяются ключевые сцены и динамика, дети с помощью преподавателя и специалиста делают упрощенную раскадровку (опорные фрагменты будущего мультфильма, схематично показывающие основные сцены, компоновку и фазы движения – приложение №1).

При создании нашего мультфильма в первом этапе участвовали в основном младшие дети от четырех до десяти лет, занятия происходили в разное время с разными группами детей, основным связующим звеном в отработке сценария являлся преподаватель. На каждом занятии преподаватель доводит обобщенные итоги работы предыдущих групп,

контролирует и помогает найти информацию, обрабатывает, обобщает предложения и пожелания группы детей, у которых на данный момент происходят занятия, и освещает итоги этой работы следующей группе.

На этом этапе самое главное добиться, чтобы у детей возникло устойчивое мнение своей причастности к составлению сценария, чтобы практически каждый ребенок был убежден, что в сценарии есть элемент, сцена или движение предложенное им.

В результате этого этапа дети получают предварительные навыки поиска, обработки, преобразования и использования информации в своих целях, приобретают начальные знания по технологии, характеру и методам мультимедийного производства. После того как дети осознали, что по этим принципам строятся практически все интересные им темы (фильмы, мультфильмы, ролики, компьютерные игры) у них зарождается интерес к дальнейшему изучению процессов, к проекту присоединяются и другие дети, ранее скептически относившиеся к данной затее.

Второй этап – Актеры и реквизит

На этих занятиях дети рисуют эскизы всех «актеров» (люди, животные, анимационные герои, и др.: все, что может играть) и весь реквизит (объекты в кадре) согласно предварительной раскадровке. После небольшой лекции о принципах создания героев мультипликации (приложение №2) дети рисуют все, что им захочется изобразить, каждый по несколько «актеров» и экземпляров реквизита. Так как для первого мультфильма рекомендуется использовать упрощенную технику перекладки, то эскизы могут быть самыми простыми, один вид сбоку. Впоследствии, совместно выбираются самые лучшие и подходящие варианты эскизов, главное чтобы у каждого ребенка в мультфильм вошел минимум один «актер» и экземпляр реквизита.

На этом этапе есть свои нюансы:

Старшие дети, даже умеющие рисовать, используют шаблонные изображения, их герои, за редким радостным исключением, всегда очень похожи на героев популярных мультфильмов и комиксов. Преодолеть данную проблему, не рисуя за детей напрямую или не внося более 50% поправок, очень трудоемкая задача для преподавателя.

С младшими детьми намного проще, даже пытаясь изобразить по памяти ранее виденное, дети выдают «нечто» ни на что не похожее. Преподавателю остается только немного посоветовать, дать небольшие

указания, внести незначительные поправки и рождается необычный, самобытный, замечательный герой, актер, предмет.

Для нашего мультфильма эскизы в основном готовили младшие дети. Хотя и «за редким радостным исключением» тоже присутствовал и взрослые.

На последнем уроке дети под руководством и с помощью преподавателя готовят контурные подложки на основе своих рисунков, для переноса в вектор. Контуром выделяются все подвижные части (в соответствии с раскадровкой и сценарием). Рисунок разбивается на элементы, которые впоследствии будут анимированы. Чаще всего подвижными частями являются глаза, голова, рот, нос, ухо, тело, лапы, хвост. Повторяющиеся элементы (в том числе зеркальные) обводятся в единственном экземпляре.

В результате этого этапа дети не только совершенствуют навыки рисования, развивается фантазия и творческая инициатива, дети получают первоначальные знания принципов создания, подготовки, преобразования нарисованных персонажей, предметов и фонов для дальнейшей анимации.

Третий этап – Вектор и простые движения

Первым делом нужно выбрать программу для векторного рисования и анимации. Самые эффективные и популярные Adobe Flash, Anime Studio, Toon Boom Studio..

Toon Boom Studio – профессиональная программа для сложной и классической мультипликации. Anime Studio – самая эффективная программа для производства мультипликации. Adobe Flash – самая простая и популярная программа для анимации.

Первые две программы очень хороши для выполнения поставленной задачи, но их малая популярность и распространение приводят к некоторым трудностям. Для этих программ практически нет русскоязычной учебной литературы и видео уроков, довольно редки специалисты освоившие и работающие в них. С Adobe Flash все наоборот, множество русскоязычных печатных и видео материалов посвящены ей, десятки тысяч людей имеют навык работы с этой программой, на уровне достаточном для производства простого мультфильма. Для нашего мультфильма мы выбрали Adobe Flash.

Для обучения детей этому этапу преподаватель должен иметь минимальные знания по работе с выбранной программой, это характер и свойства двух инструментов для рисования и принципы работы с временной шкалой и ключевыми кадрами (приложение №3). На этом этапе можно

пригласить специалиста, ему понадобится не более одного часового занятия, чтобы обучить детей пользоваться этими функциями как теоретически, так и практически.

Основная сложность для детей, впервые столкнувшихся с компьютерной анимацией, возникает при работе со слоями, символами, временной шкалой и ключевыми кадрами, данные элементы имеют чисто компьютерное происхождение и ни чего подобного детям еще не встречалось.

На первых занятиях дети поэлементно на разных слоях рисуют героев и предметы необходимые для мультфильма. После их отрисовки создают на временной шкале простые элементы движений (шаги, движение рук, рта и др.) согласно сценарию и раскадровке, которые впоследствии можно использовать в виде циклических шаблонов для создания полноценного движения.

В результате этого этапа дети осваивают навыки компьютерной графики, принципы построения движения на временной шкале, основы анимации и основы построения анимированных сцен.

Четвертый этап – Создание анимированных сцен и мультфильма.

На этом этапе преподавателю, не имеющему собственного опыта в создании мультфильмов на компьютере, обязательно понадобится помощь специалиста. И дело не в сложности создания мультфильма, дети за несколько часов научатся создавать сцены, дело в довольно сложной организации работы, до сотни рабочих слоев, несколько тысяч ключевых кадров каждый из которых программирует определенное преобразование.

Наличие такого множества элементов однозначно вызовет множество ошибок, неточностей, «дыр», исправление которых в значительной степени (в 3-5 раз) увеличивает время компоновки мультфильма, является крайне утомительным и нудным делом. На этом этапе дети с большим энтузиазмом и старанием строят сцены, но моментально устают при исправлении ошибок.

Приведенный пример сцены содержит более 40 слоев с элементами, а движение формируется не менее 6500 ключевыми кадрами, при этом мультфильм состоит из семи подобных сцен.

Присутствие специалиста в несколько раз сокращает процесс исправлений, опытный специалист вообще может свести на нет процесс правки уже готовой сцены, замечая и поправляя ошибки «на лету».

Только вводное получасовое занятие, где специалист показывает основные принципы построения сцен и освещает часто встречающиеся ошибки, сокращает вероятность возникновения неточностей требующих правки более чем в два раза. При этом, если специалист имеет возможность хотя бы первые три часа начать совместно с детьми верстку сцен, вероятность возникновения ошибок сводится к проценту практически не влияющему на работу и заинтересованность детей. Опытный специалист может одновременно помогать двум – четырем детям, при этом преподаватель в присутствии специалиста «может взять на себя» еще двух учеников. Ошибки, возникающие при создании сцен, однообразны, малочисленны и чаще связаны с невнимательностью и путаницей, после трех часов работы со специалистом преподаватель уже может далее работать и помогать детям самостоятельно.

После завершения построения сцен делается экспорт видеоряда (ролика) в последовательность картинок (в нашем случае выбран формат JPEG, каждая сцена в отдельную папку).

Записывается ролевой звук, подбирается музыкальное сопровождение. Окончательный монтаж и сведение производится в любом редакторе видео при помощи и при полном контроле специалиста, для представленного мультфильма использовалась программа Sony Vegas Pro.

В результате этого этапа дети научились анимировать персонажей, строить сложные движения и сцены, озвучивать персонажей, монтировать видеоряд и самым главным результатом всех этапов стал готовый мультфильм, который можно посмотреть здесь <https://youtu.be/KIJ9vB-qhzQ> и скачать оригинал здесь <https://yadi.sk/i/tXJ-pWmx3DonsE>.

Заключение

Обобщение современных воспитательных, реабилитационных технологий и корректирующих программ, знакомство и передовым опытом в этой области позволяет в значительной мере изменить сложившиеся стереотипы и подходы в работе с воспитанниками детских домов и центров помощи детям. Для смягчения последствий негативных факторов требуется качественное обновление существующей учебно-воспитательной практики. Последствия отставания технологий работы с детьми и недостаточное образовательное обеспечение проявляются в том, что воспитанники значительно уступают детям, воспитывающимся в семьях. Это проявляется в их социальной адаптации, включая способность к приобретению профессии

и трудоустройству; способность избегать кризисных и криминальных ситуаций в жизни; способность образовать собственную семью и успешно выполнять родительские воспитательные функции.

Считаем, что наши разработки последних двух лет, в том числе и приведенная выше методика, наилучшим образом соответствуют вышеперечисленным задачам, благотворно влияют на смягчение негативных факторов. Дети не просто чему-то обучились, не просто увлеклись и получили удовольствие от проделанной работы, дети начали осознавать свою значимость и перспективы дальнейшей жизни. В процессе работы над мультфильмом мы явно видели преобразования, происходящие с детьми, от самосознания никчемности, ненужности, от убеждения в невозможности, по разным причинам, навязанным со стороны, обучаться и от убеждения в непреодолимом отставании в уже полученных знаниях, к пониманию альтернативных перспектив, к надежде счастливого обустройства будущего, к мечтам и стремлениям. Пусть данные положительные сдвиги не очень заметны, пусть основная среда, в которой находятся на данный момент дети, довольно быстро вернула все практически на прежнее место, шаг сделан и, как говорит народная мудрость, - «капля камень точит», а камень пока огромный.

Тупикова Г.А.

**начальник отдела информационных технологий
в художественном образовании ЦНХО ГАОУ МЦРКПО
преподаватель компьютерной графики и анимации**

Анимация в детском художественном образовании: обучение, игра, творчество

Любое детское творчество предоставляет для педагога искусства огромный выбор техник, методик, форм работы. Как традиционных, так и совсем новых, еще не опробованных другими преподавателями. Современные компьютерные технологии дают современной педагогике новые, очень эффективные средства для работы с детьми.

Анимация, в том числе и компьютерная анимация, даёт большие возможности педагогу искусства для обучения детей, организации творческой игры, создания изобразительных работ с помощью

компьютерных технологий, так интересных современному поколению. Конечно, в первую очередь это должен быть просмотр классических, профессиональных мультфильмов. Но не тот просмотр, который часто используют родители, чтобы ребенок «не мешал», а такой, который даст ему пищу для ума, чувств, воображения, переживаний, заставить его быть настоящим грамотным и сопереживающим зрителем. Задача педагога помочь ребенку увидеть, почувствовать, понять, что любой мультфильм это синтез изображения, музыки, звуков, технологий, фантазии и огромной работы его авторов.

Развитие современных технологий дает возможность не только смотреть, но и самим создавать мультфильмы. И это огромный потенциал для педагога, чтобы сделать свои уроки, занятия искусством еще интереснее, разнообразнее и полезнее. И для этого не обязательно иметь в своем распоряжении крутую технику и целиком компьютерный класс. Хотя это было бы замечательно, но, увы, не всегда возможно. Но любой грамотный преподаватель всегда помнит, что мультфильм это коллективное творчество людей разных профессий – это художники, операторы, звукооператоры, режиссеры, сценаристы, фазовщики и многие другие. И, умело организованные коллективные формы работы, смогут помочь задействовать всех детей в решении одной общей задачи. Но для этого сам педагог должен сам разбираться в этой сложной и многогранной профессии – мультипликатор.

Курсы компьютерной анимации в Центре непрерывного художественного образования уже много лет дают возможность педагогам искусства познакомиться и научиться использовать компьютерную анимацию в своей повседневной педагогической практике. И многие в процессе обучения пересматривают свой взгляд, иногда негативный, на использование компьютеров в художественном образовании. Ведь компьютер – это просто инструмент, и очень эффективный инструмент, и очень популярный у современной молодежи. И мы должны использовать его потенциал в своей работе. Направить этот потенциал в русло творчества, обучения, а не только развлечений и общения.

Программа обучения на курсах, прежде всего, направлена на умение выполнять творческие задания на компьютере, обязательно используя знания, полученные на уроках искусства в школе. И не только искусства – приходится вспоминать и знания, полученные на уроках биологии, истории, музыки и даже математики и физики. Кстати вспоминать часто нужно не

только детям, но иногда и учителю приходится освежить свои школьные и институтские знания по другим предметам.

Нам очень отрадно, что большинство наших выпускников успешно используют эти знания в своей педагогической практике, дополняя их своим опытом, развивая и расширяя их новыми находками. Мы стараемся их опыт транслировать новым слушателям, приглашая их в качестве привлеченных лекторов или для проведения авторских мастер-классов для педагогов Москвы и России.

Уникальную авторскую технику работы с пластилином представили на мастер-классе «Профессии Москвы» преподаватели ГБОУ Гимназии № 1539 Маркина Наталья Владимировна и Корчкова Ирина Алексеевна. Каждый участник мастер-класса в итоге создал из пластилина выразительный образ выбранной им профессии. Здесь были и балерина, и зубной врач, и дворник и даже повар молекулярной кухни. Фигурки были созданы специально для последующей их анимации, поэтому многие их элементы делались максимально подвижными. На последующих мастер-классах педагоги учились анимировать своих героев, работать со звуком, чтобы их оживить. В итоге были созданы мини-анимации о профессиях, которые есть и необходимы нашему городу. Некоторые из них созданы как реклама профессий, которые можно получить в учебных заведениях Москвы. Многие из педагогов уже успели попробовать эту методику в работе со своими учениками и сделали с ними увлекательные ролики о разных профессиях.

Замечательный мастер-класс «Совмещение анимации и видео» провела Метлик Ирина Сергеевна, руководитель студии анимации «Котофей» ГБОУ СОШ № 1482 г. Москвы». Студия «Котофей» не первый год представляет мультфильмы, которые занимают первые места на разных конкурсах анимации и набирают много «лайков» в соцсетях. Опыт её руководителя привлек большое внимание педагогов, которые интересуются созданием анимации с детьми в школе. Метлик И.С., которая успешно закончила курсы компьютерной анимации в Центре НХО, рассказала и показала способы совмещения видео, которое снимает она с детьми, с анимацией детских рисунков и сюжетов, сделанных на компьютере. Очень интересен и полезен был её рассказ об опыте коллективных форм работы с детьми, обработки детских рисунков для анимации, конвертации видео в разные форматы.

В рамках конкурса мультимедиа «Мы Москвичи» не первый год действует номинация по созданию образовательных маршрутов по миру искусства. Задача состоит в том, чтобы представить экскурсию по одной из тем урока, четверти, года предмета «Изобразительное искусство» в одной из

компьютерных техник. Работа может быть выполнена в форме экскурсии, квеста, путешествия и т.д. Преподаватель ГБОУ Школы № 939 Артамонова Ксения Андреевна провела мастер-класс по созданию образовательных маршрутов, где рассказала и показала способы создания интерактивных образовательных маршрутов силами преподавателей. На примере своей презентации для урока в 7 классе по программе Б.М. Неменского «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» Ксения Андреевна провела экскурсию по дворцово-парковому ансамблю Царицыно. Вопросы и задания в экскурсии направлены на то, чтобы познакомить участников маршрута со стилем в архитектуре XVIII века «русская готика», сформировать представления об образе прошлого, созданном художником-архитектором. Урок-экскурсия сопровождалась выполнением зарисовок построек, сооружений, мотивов, элементов декора архитектуры Царицыно. Преподавателем также были подготовлены конверты для детей, в которых они нашли план маршрута, любопытные факты и интересную информацию и задания на которые они должны найти ответы.

Используя этот опыт, педагоги-художники Москвы могут представлять свои примеры реализации маршрутов на разных музейных площадках Москвы, разработать предложения по посещению школьниками тех или иных выставок в рамках программы по изобразительному искусству.

Каждый маршрут разрабатывается как универсальная схема интерактивных заданий, которая может быть реализована на разных музейных площадках как экскурсоводом музея, педагогом ИЗО для группы школьников, так и родителями для своих детей. Результатом прохождения маршрута станут детские творческие работы, для публикации которых создан специальный электронный ресурс на базе Виртуального Музея «Школа Неменского». Главная цель этого проекта - показать и научить использованию культурного, художественного, исторического пространства нашего города в педагогической деятельности с использованием компьютерных технологий.

Творческий потенциал компьютерных технологий активно используется педагогами изобразительного искусства. И их опыт требует обобщения, развития и поддержки. Проводимый Центром НХО Московский городской конкурс мультимедиа «Мы Москвичи», имеет уже устоявшиеся традиции по поддержке педагогов искусства в их стремлении сделать свой предмет современным, более интересным, при этом, не теряя наработанный годами традиционный опыт. Для нас фраза Ю.Б.Норштейна «Изобразительное

искусство – основа анимации» - не просто высказывание, а руководство к действию. Без живого рисунка, без сопереживания любая анимация просто технология. И еще одним высказываем Ю.Б.Норштейна, которое нам очень близко, я хочу закончить статью: «Чувства, отразившись от натуральной материи, превращая её в метафору, - обязательное условие любого творчества, а в мультипликации – основное»

Литература. Юрий Норштейн. «Снег на траве». Книга I. Москва, Издатель РОФ «Фонд Юрия Норштейна». Издательство «Красный пароход». 2012.

Фещенко Н. А.
учитель изобразительного искусства и
художественной культуры
МОУ «Школа № 67 города Донецка»
Донецкая Народная Республика

Развитие творческих способностей обучающихся средствами курса «Искусствоведческое краеведение Донбасса»

Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир.

Джордж Сантаяна

Краеведение – большое дело... эта работа не только указывает нам путь к обогащению страны, но и даёт моральное удовлетворение, способствует дальнейшему росту чувства нашего человеческого достоинства, внушает веру в творческие силы нашего народа.

А.М.Горький

Изучение культуры родного края является одним из приоритетных направлений, которое направлено на постоянное, последовательное обогащение учащихся знаниями закономерностей её развития. Сегодня, как никогда, возрастает необходимость в консолидации нашего общества, укрепления духовного единства, межнационального согласия, культивирования чувства патриотизма, гордости за наш регион – Донбасс.

В МОУ «Школа № 67 города Донецка» с целью расширения краеведческого кругозора учащихся с 2015 года проводятся факультативные

занятия «Искусствоведческое краеведение Донбасса», своими силами создается краеведческий музей. В статье представлена система работы относительно формирования эстетичного мировосприятия учеников, пути развития творческой одаренности через искусствоведческое краеведение.

Искусствоведческое краеведение прививает бережное, уважительное отношение к памятникам искусства, приобщает к культурно-художественному наследию.

Программа разработана в соответствии с новыми республиканскими образовательными стандартами базового и полного общего среднего образования. Она основывается на принципах личностно-ориентированного, компетентностного, деятельностного и интегративного подходов.

Целью изучения искусствоведческого краеведения является воспитание у учащихся ценностно-мировоззренческих ориентаций в сфере искусства, развитие комплекса ключевых, межпредметных и предметных компетенций в процессе освоения художественных ценностей и способов художественной деятельности, формирование потребности в творческом самовыражении и эстетическом самосовершенствовании, воспитание патриота малой родины.

Цель достигается путем реализации следующих задач:

- воспитание у учащихся эмоционально-ценностного отношения к искусству родного края и действительности, развитие художественных интересов, эстетических идеалов;
- формирование системы художественных знаний, которая отражает видовую специфику и взаимодействие искусств;
- развитие умений восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства родного края и художественных явлений;
- стимулирование способности учащихся к художественно-творческому самовыражению, к диалогу;
- развитие художественных способностей, критического мышления;
- формирование потребности в эстетизации окружающей среды и готовности к участию в социокультурной жизни.
- Обучение искусству основывается на принципах:
 - преемственности между начальной, основной и старшей школой;
 - сочетание общечеловеческого, национального и этнокраеведческого аспектов содержания образования;
 - интегративности, направленности на полихудожественное воспитание учащихся;
 - креативности (приоритет творческой самореализации);
 - вариативности содержания, методов, технологий;
 - диалогичности, поликультурности.

– исторической последовательности – материал расположен в хронологическом порядке;

– развития, который предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития шестиклассника;

– культуросообразности – включения материала о достижениях культуры и искусства народов, населявших нашу территорию в первой половине первого тысячелетия нашей эры, воспитания у обучающихся уважения к истории Донбасса, бережного отношения к объектам культуры, осознание детьми их непреходящей ценности необходимости их охраны.

Ведущим принципом при отборе содержания курса явился **принцип целостности**, который достигается за счет интеграции содержания. В основу интеграции положено диалектическое единство системы **«история – человек – общество – искусство»**.

Незаурядную роль в формировании и развитии личности играет изобразительное искусство. Ведь, как известно, ребенок, который еще не умеет связно говорить, выражать свои мнения, уже пытается то ли на лоскутке бумаги, то ли на стене дома, нарисовать некоторые неизвестны ему штрихи. Или с охотой берется к раскрашиванию цветными карандашами зарисовок...

Искусство – особая форма отражения действительности, эстетический художественный феномен, который передает красоту окружающего мира, внутреннего мира человека через осмысление фундаментальных категорий «красота», «гармония», «ритм», «пропорциональность», «совершенство». Особенности освоения искусства в школе связаны с его многогранным влиянием на сознание и подсознание человека, его эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное мышление и творческие способности. Многое зависит от личности педагога: надо обладать хорошими знаниями, быть увлеченным человеком, постоянно совершенствоваться и духовно расти.

Занятия по краеведению способствуют развитию у учащихся любви к Отечеству, к своей земле, родному дому, семье. История края, местные события изучаются в единстве трёх временных измерений: прошлое-настоящее-будущее. Это позволяет учить ребят более глубоко осмысливать последовательность событий, содействует формированию исторического познания, выработке умения применять их к изучению и оценке событий прошлого и современности, работать с различными источниками информации. С помощью краеведения можно научить ребят извлекать из прошлого уроки для решения современных проблем.

Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положения:

– история края — это история людей;
– каждый человек — соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего;

– корни человека — в истории и традициях семьи, своего народа, в прошлом края и страны;

В ходе исторического процесса передаются из поколения в поколение вечные, непреходящие ценности личности: трудолюбие, честность, справедливость, совестливость, чувство национального достоинства, дружбы между народами, уважения к старшим поколениям, долга, милосердия, чувство хозяина. Труд — основной источник духовного и материального богатства и благополучия человека, условие успешного развития общества.

Основные виды деятельности учащихся на уроках охватывают: художественно-творческое самовыражение; восприятие, интерпретацию и оценку художественных произведений; познание явлений искусства и усвоения соответствующей художественной терминологии; художественно-практическую деятельность.

Кроме внутренней отраслевой интеграции, используются межпредметные связи с другими образовательными областями: «Язык и литература», «Обществоведение», «Технологии», «Здоровье и физическая культура» и др.

Изучение культуры родного края является одним из приоритетных направлений, которое направлено на постоянное, последовательное обогащение учащихся знаниями закономерностей её развития, где важнейшие явления культуры предстают перед школьниками в ярких образах искусства и вызывают чувство гордости за наш регион — Донбасс.

Годы летят быстро: на смену одному поколению учеников приходит новое. И то, каким будет будущее нашей страны, зависит только от нас. Нам, гражданам Донбасса, выпало строить свою жизнь в нестандартных условиях переходного периода, и жизнь каждого из нас неразрывно связана с понятием Родины.

Занятия краеведением помогает школьникам глубже уяснить смысл, сущность важных норм, включённых в Конституцию: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры», «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».

Форма работы — массовая, групповая и индивидуальная. К массовым формам относятся: проведение недели краеведения в школе, создание краеведческого музея, встречи с участниками событий прошлого времени и настоящего.

К групповым формам относятся: проведение экскурсий, походов, факультативных занятий, лекториев, выпуск стенных газет.

Индивидуальная работа предполагает чтение литературы по истории края, работу с архивными материалами, исследовательскую работу и т.п.

Неделя краеведения — комплексное мероприятие, сочетающее разнообразные формы внеурочной работы. Оно в большей степени способствует воспитанию чувства национальной гордости и патриотизма, позволяет сконцентрировать усилия, направленные на формирование и закрепление знаний краеведческого характера, многостороннего развития личности, помогает осуществить комплексный подход к изучению природы родного края. Человек полюбит свою малую родину, историю края, если будет знать его прошлое и настоящее. Одних громких призывов здесь мало. Надо действовать, причем школа и семья должны стать союзниками, работать в одном направлении. Важно заинтересовать ребят историей родного края, развить этот интерес, умело направлять желание знать больше.

Основные задачи:

- *Приоритетная* — формирование потребности в изучении краеведения.
- *Просветительная* — сохранение и популяризация историко-культурного наследия Донецкого края.
- *Воспитательная* — патриотическое воспитание в современных условиях на примере и опыте выдающихся земляков.
- *Образовательная* — приобщение учащихся к культуре, литературе, истории, биологии, географии родного края.
- *Информационная* — предоставление систематизированной, достоверной информации по краеведению.

Мотивирование учащихся к участию в проекте. Обсуждение плана проведения недели краеведения под лозунгом «И если я чего-нибудь да стою, то всем обязан этой вот земле!». Постановка проблемной задачи, определение круга участников проекта, подготовка материала, изучение Интернет-ресурсов — все это важные вехи подготовительного этапа работы. А также — инструктаж по БЖ при работе с художественными материалами. Беседа и озвучивание цели и практического задания.

Основным мероприятием недели является краеведческая викторина. Викторина объединяет единичные мероприятия недели, организует их композиционное единство. Вопросы викторины строятся так, чтобы выполнение заданий способствовало развитию наблюдательности и формированию навыков исследовательской работы. При составлении вопросов викторины каждый раз стараемся акцентировать внимание на разных частях экспозиции краеведческого музея.

Экскурсии в музеи – один из важнейших элементов краеведческой недели. Наиболее интересны детям занятия с музейными экспонатами – ребенок, трогая предметы старины, соприкасается с целой эпохой. Во время экскурсии по экспозиции достаточно обратить внимание детей на два – три основных интересных момента, лишь слегка затронув вопросы викторины, и тем самым спровоцировать их поисковую деятельность. Данная работа особо актуальна в наше время, когда нарушилась система связей между поколениями.

В конце недели, перед подведением итогов, проводятся интеллектуальные конкурсы и игры (интеллектуальный марафон, игры “Счастливый случай”, “Умники и умницы”, турнир “Знаток родного края” и другие), освещающие те же вопросы, что и викторина, но позволяющие систематизировать знания и впечатления, полученные в ходе недели.

Мероприятия краеведческой недели отнюдь не требуют обязательного посещения всеми учащимися всех мероприятий. При подведении итогов необходимо помнить, что любой ребенок желает быть лучшим, быть победителем.

План проведения недели краеведения в школе

«И если я чего-нибудь да стою, то всем обязан этой вот земле!»

- Общешкольная линейка «Открытие Недели»
- “Мой город. Мы”. Выставка рисунков (фотовыставка).
- “Есть этот край, и есть Донецк”. Конкурс знатоков.
- “Донецк – город миллиона роз, Родины частица”. Конкурс мини-сочинений.
- “Листая старый альбом”. Краеведческий серпантин.
- “Моя семья – частица истории родного края”. Конкурс презентаций.
- “Город на реке”. Конкурс презентаций.
- “Образы земли родной”. Час искусства.
- “Мои мысли у мемориала”. Познавательная экскурсия.
- “Храмы Донецка”. Урок православия.
- Изготовление поздравительных открыток ко Дню Жён-мироносиц.
- “Наши знаменитые земляки». Встреча с участниками Великой Отечественной войны, военных событий 2014-2017 гг. Новые страницы Книги Памяти.
- Краеведческие уроки.
- «Краеведческая рыбалка». Игра.
- “Краеведческий калейдоскоп”. Игра.

А также: организация и проведение прогулок, экскурсий в соответствии с учебными планами на производства, в музеи (Великой Отечественной

войны, краеведческий, художественный). Посещение театров. Подведение итогов Недели заканчивается проведением общешкольной линейки.

План проведения Недели заранее вывешивается на доске объявлений, участие в мероприятиях добровольное. Фотовыставка оформляется на листах А₄, со своими оригинальными надписями. Викторина “Есть этот край, и есть Донецк” проводится традиционно, в особых методических рекомендациях нет смысла. Конкурс сочинений – домашняя работа. Интересно проходит краеведческий серпантин “Листая старый альбом”. Нужно рассказать о своих бабушках и дедушках, демонстрируя их фотографии. Приходится расспрашивать родителей, родственников, знакомых, – вот вам и связь поколений! Два конкурса презентаций: о природе микрорайона или города в целом и своей семье.

Изучая общественные процессы, проходившие в регионе, стране, мире, сравнивая различные события, явления и факты общественной жизни прошлого и настоящего, учащиеся получают возможность увидеть общее и особенное в истории родного края, мира.

Главный результат на сегодняшний день – это интерес детей к краеведению, к изучению истории родного края.

Список литературы

1. Аронов А.А. Воспитывать патриотов: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988г.
2. Васильев Г.Н. Практика организации исследовательской работы по краеведению (<https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vneklassnoy-raboty-po-kraevedeniyu>)
3. Глухов О.А. Методические рекомендации для учителей и комсомольского актива в школе. – М., 1990
4. Емельянов Б.В. В помощь экскурсоводу. – М., 1976
5. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы./ - М.: Просвещение, 2010. – 141с.
6. Родин А.Ф. Массовые формы внеклассной работы по истории в восьмилетней школе. – М., 1961
7. Табаданова Т.Б. Краеведение в школе: В помощь учителю, работающему по региональному учебному плану. - Ульяновск: ИПК ПРО, 1998
8. «Методика историко-краеведческой работы в школе» Пособие для учителей под ред. Н.С. Борисова. М. «Просвещение» 1982

Современные подходы в преподавании художественных дисциплин в детской художественной школе: на стыке инноваций и традиций

В свете последних изменений инновационное насыщение системы образования выходит на первый план. Инновационная деятельность осуществляется с учетом приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, с целью модернизации и, как итог, обеспечения и повышения качества образования.

Требования к инновационной деятельности педагога, занимают свои твердые позиции, однако, на фоне стремительно меняющихся событий, не следует забывать о традициях, которые, в свое время, так же являлись инновационными находками и решениями. В своих традициях мы полностью уверены, они формируют лицо наших образовательных организаций, организаций, тем не менее, стремящихся жить по-новому.

Инновация (нововведение) – создание и внедрение различного вида новшеств, таких как: вновь или недавно открытых; малоизвестных; из ближайшего прошлого; перешедших на новый уровень развития. Это могут быть: продукты практического средства, метода, концепции. Инновации призваны удовлетворить потребности, цели и задачи, возникшие в современных условиях и приводящие к положительным качественным преобразованиям.

Сегодня в образовании идет смена ориентиров. В последние годы ключевым требованием к современной школе становится содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий. Этот аспект реализуется через внедрение в образовательный процесс современных инновационных технологий. На самом деле складывается ситуация когда возрождаются и, в лучшем случае, насыщаются новым содержанием или интегрируются давно созданные, и, вероятно, подзабытые технологии и методики. Часто присутствует и такой момент, когда технологии, приемы и методы, к примеру, педагогическая модель «перевернутого обучения», применяемая, например, в работе со студентами, переносятся в работу с учащимися школ. И упоминается как «перевернутый класс». Смысл состоит в

том, что изучение теоретического материала происходит дома, а на уроке выполняется какое-либо практическое задание, которое требует знаний лекций и материалов, предложенных для самостоятельного изучения именно педагогом. Думаю, что под эту модель подходят темы посвященные иллюстрированию, например на уроках станковой композиции в детской художественной школе.

Простое, на первый взгляд, задание, как рисование персонажа русской народной сказки, на самом деле предполагает наличие широкого пласта познаний обучающегося по содержанию текста. Под знанием понимается не только владение сюжетной линией, но и зрительные представления, а значит изучение, архитектуры, интерьера, народного костюма. Так, обучающимся предлагается нарисовать не отдельный персонаж, а целый ряд повествующих элементов, состоящий из практически всех действующих персонажей и оптимального количества узловых моментов произведения.

Произведение Гоголя «Шинель». Учебная задача: выделите одну единственную черту характера, которая будет главной по отношению ко всему образу Акакия Акакиевича. Выберите и нарисуйте самый «яркий» на ваш взгляд эпизод из жизни Акакия, который позволит выявить его характер. Подумайте, как передать характер героя. Для соединения реального – существующего и нереального – фантастического в рисунке можно использовать прием гротеска. Естественно, что все обсуждения и рассуждения, выполнение непосредственно творческой работы учащимися основаны на их самостоятельной работе с текстом произведения дома. Заранее учащимся предлагаются для изучения статьи критиков, а так же разнообразные источники с теоретическими и практическими материалами.

Метод проектов, зародившись в прошлом столетии, имеет ключевое значение сегодня, как основополагающая база системно-деятельностного подхода, который лег в методологическую основу перехода на ФГОС в общеобразовательной школе и ФГТ в школах искусств. Рассмотрим данный метод в ракурсе учебных предметов в детской художественной школе. На уроках истории искусств это информационный и исследовательский проекты. Обучающиеся готовят информационные проекты по отдельным разделам программы. Например, проекты по проблемным вопросам современного искусства, У учащихся есть опыт выступления на конференциях. Одна из последних: «Современное искусство: поиски и проблемы». А исследовательские проекты – это в основном индивидуальная работа с наиболее способными, мотивированными учащимися. Это сложная и

кропотливая работа педагога и ученика, т. к. учащиеся, к сожалению, очень плохо умеют анализировать, сопоставлять, конкретизировать факты и явления, предпочитая найти готовый результат в Интернете.

На уроках скульптуры на протяжении уже 4 лет обучающиеся старших классов осуществляют проектную деятельность по таким темам как: «Образ Шурале», «Народная игрушка», «Анималистический жанр», «Изразец». Здесь форма представления результата – изделие, но к нему прилагается информационная часть в виде реферата на соответствующую тему. Только на основе глубокого изучения, анализа традиций, мирового художественного опыта по выбранному направлению, учащиеся выполняют творческую работу.

Вернувшись к предмету «Станковая композиция», можно отметить проектную деятельность обучающихся по теме «Народные праздники родного края». Тема выбрана не случайно. Ведь не секрет, что наши дети живут сейчас в условиях не угасающего потока информации, несущей преимущественно западные идеалы: философские, нравственные, эстетические. Заключительным этапом проектной деятельности по этой теме явилось представление и защита композиции перед учащимися младших классов. Во время защиты происходит взаимное обогащение знаний учащихся, повторение традиций проведения народных праздников татарского народа (Навруз-Байрам, Сабантуй); праздников славян (Масленица, Ивана Купала). Обращается внимание на сезонность проведения праздников – их связь с временем года и с началом разного рода крестьянских работ. А еще для шестиклассников это своеобразная репетиция защиты дипломного проекта предстоящего в следующем году и, безусловно, выполняемого, как в любой другой художественной школе, по всем канонам проектно-исследовательской деятельности.

Учебный предмет «Прикладная композиция». По теме «Витраж» обучающиеся, как результат проектной деятельности, представляют творческую работу и выполняют презентацию, посвященную истории, видам витража, применяемым материалам и техникам, областям применения изделий в витражной технике и зафиксированными этапами выполнения своей авторской работы.

При выполнении проекта по теме «Материалы и техники в изображении натюрморта», на основе исследований и творческого поиска необходимо было представить работу в каком-либо жанре, выполненную в заинтересовавших автора материалах и соответствующих им техниках.

Далее, говоря о «инновациях», можно отметить, что сегодня появилось очень много названий иностранного происхождения для методик и технологий, в содержании которых есть что-то знакомое. Это прослеживается и в творческой деятельности: всегда были практические и творческие задания, например на уроках дизайна или декоративной композиции по работе с графическими текстурами, фактурами. Сейчас на их основе появились такие направления как зентангл и дудлинг – медитативное рисование. И когда детей знакомишь с принципами работы всевозможными графическими элементами, они уже говорят о антистрессовом рисовании. Кстати, по отдельным интернет источникам, дудлингом занимался каждый. Это те самые «загогульки» в ежедневнике сделанные вовремя совещаний, телефонных разговоров и другого времяпрепровождения.

Скетчбукинг – новомодный процесс творческого поиска, развития и можно сказать самореализации, где скетч – эскиз, набросок, поиск, шаблон, а скетчбук – блокнот, тетрадь, альбом с этими зарисовками. Но на самом деле это всегда существовавший творческий процесс и постоянный поиск, преследующий творческую личность. Мы всегда призывали и призываем учащихся целенаправленно наблюдать за окружающим миром и быть готовым в любой момент зафиксировать что-то интересное. И так далее. В этом русле можно продолжать много и долго

Кроме формирования УУД у учащихся в своей профессиональной деятельности педагоги ориентированы на формирование и развитие творческой личности. Творческое мышление выступает сегодня как синоним креативности – способности человека к генерации чего-то нового, особенно в культурном аспекте. Уровень развития креативности определяется доминированием в мышлении следующих особенностей:

1. Стремление к интеллектуальной новизне, к оригинальности и необычности идей;
2. Образная, адаптивная гибкость (способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его скрытые стороны)
3. Спонтанная гибкость (способность продуцировать разнообразные идеи в любой ситуации)

Мы знаем, что существует два типа мышления: конвергентное (закрытое, нетворческое) и дивергентное (открытое, творческое). Соответственно получают типы личности «интеллектуальные» и «креативные». Интеллектуалы решают задачи весьма сложные, но имеющие

известные способы решения, — по ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) — это так называемые «закрытые» задачи.

Креативный человек способен сам видеть и ставить задачи, стремится выйти за рамки узко поставленного условия — это «открытые» задачи. Практически каждый человек обладает как интеллектуальными, так и креативными способностями, но в различной степени. По мере взросления креативное мышление «затухает». По поводу открытых и закрытых задач: На сколько изменится уровень воды в ванне, если в нее попадет кирпич? Ясно, что вода вытесняется в объеме кирпича. Креативщик скажет, что если ванна до краев полная, то уровень воды не изменится, так как вода выльется, а если вода на дне, тогда вытиснится только какой-то частью кирпича, погруженной в нее. А если кирпич горячий — часть воды испарится, а если он легче воды, а если он влетел на скорости и пробил дно — вода вылилась.

Почему мы упоминаем о ТРИЗ. Одна из трех основных функций этой теории для нас, педагогов художественно-эстетического направления, актуальна — это развитие качеств творческой личности через развитие творческого воображения и мышления. ТРИЗ предлагает простые способы придумывать новое, т.е. речь идет об управляемой фантазии. Вот и мы на своих уроках в большей степени ориентируем учащихся на полет фантазии, поиск вариаций.

Обрисовав, на свой взгляд, ситуацию, складывающуюся в системе образования в ракурсе современных требований, можно сказать, что открыть абсолютно новые и инновационные подходы в системе образования сложно. Да и целесообразно ли заново «изобретать велосипед». Образно говоря, в большей степени, мы открываем его заново, осваивая новые способы управления им.

Список литературы

1. Корешков, В.В. Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды [Текст]: дис. доктора пед. наук. / В.В. Корешков.— Москва, 1994. — 371с.
2. Линдсей П., Переработка информации у человека: Введение в психологию [Текст] / П. Линдсей, Д.Норманн. — Москва: Мир, 1974. — 550 с.
3. Раджабов И.М. Совершенствование обучения школьников основам изобразительно искусства с учетом национально-художественных традиций (На материале общеобразовательных школ Дагестана) [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук. / И.М. Раджабов — Москва, 1987. — 16 с.

Хохлова И.Н.

МАУДО «Детская художественная школа №2»
Республика Татарстан г. Набережные Челны

Основные методологические подходы в преподавании рисунка в детской художественной школе

«Рисовать — значит соотносить»

П.П. Чистяков

Необходимость модернизации, повышения эффективности учебного процесса повлекла за собой начало конкуренции между различными подходами в сфере такой изобразительной деятельности как рисунок. Этот аспект очень важен для преподавательского состава художественной школы, в ракурсе реализации ее миссии: обеспечение качественного академического образования в различных видах художественно-эстетической деятельности, содействие творческой самореализации и дальнейшей профориентации учащихся.

Конструктивный подход в рисовании

В процессе конструктивного рисования учащемуся необходимо сначала преобразовать видимую форму в конструктивную модель, а потом восстановить из конструктивной модели реалистичный образ формы. Здесь важен последовательный анализ формы, который содержит в себе несколько стадий:

- обозначение большой формы;
- выделение на большой форме составляющих блоков;
- анализ блока и определение составляющих его форм;
- обозначение движения поверхности каждой формы через обозначение границ перехода поверхности из одного ракурсного положения в другое.

Объемно-конструктивному подходу обычно противопоставляют тонально-живописный. Главным средством выражения в данном случае является тоновое пятно. Линия воспринимается в качестве границы смежных тонов. К достоинствам тонального подхода можно отнести специфику процесса рисования, предполагающую создание уже с первого этапа тональной среды, глубины листа, работу тональными отношениями, реализации принципа «от общего к частному», что требует от рисующего целостного видения натуры.

Академический подход в преподавании рисунка

В свою очередь, академический подход вырос на следовании внешним формам классического искусства. Понятие академизма в настоящее время стало использоваться для описания работ художников, имеющих систематическое образование в области визуальных искусств и классические навыки создания произведений высокого технического уровня.

Академизм – направление в искусстве с четкими установками, абсолютизирующими античные каноны пропорций и другие стороны трактовки формы в изображении. Изучение основ академического рисунка есть сложный познавательный процесс, развивающийся вместе с научными достижениями. Он требует перенесения визуального образа натуры или воображения на лист в строгой последовательной закономерности.

Академическое рисование предусматривает единство решения учебных и творческих задач. Это заставляет обратиться к поиску наиболее эффективных методов сочетания обучения рисунку с развитием творческого потенциала.

Наиболее общий методический принцип выполнения академических рисунков – это последовательность в работе над рисунком, которая должна осуществляться с первых шагов обучения. То есть выполнение рисунка в логике движения от общего – к деталям, от больших форм – к более мелким, от главного – к второстепенному. При этом должна ставиться задача достижения целостности рисунка на разных стадиях работы над ним. Ведение академического рисунка предполагает постепенную, точно рассчитанную методологию построения предмета, выстраивание света-тени, объема, пространства, фактуры и среды. Методическая последовательность в работе над рисунком должна строго соблюдаться, нельзя перескакивать через отдельные этапы работы, игнорируя требования и задачи последовательного выполнения рисунка.

Вторым методическим принципом можно назвать принцип композиции изображения. Важно с первых учебных занятий убедить учащихся, что выбор формата изобразительной плоскости листа, точки зрения на объект и правильная, обоснованная компоновка самого изображения на листе бумаги есть неотъемлемая часть выполнения рисунка, и он не может быть одинаков при разных заданиях и разных задачах, которые стоят перед рисующими.

Следующий методический принцип, который необходимо соблюдать с самого начала обучения изобразительной грамоте, это принцип рисования

симметричных парных форм. Большинство объектов, окружающих нас, имеет симметричную парную форму: многие предметы быта, голова, фигура человека и другие. Суть принципа заключается в том, чтобы парные и симметричные формы проследить и рисовать, одновременно изображая их и в соответствии друг с другом, и целым, используя при этом такой дидактический прием, как сравнение.

Основополагающим методическим принципом выполнения академического рисунка является принцип конструктивного анализа формы изображаемого объекта. Особенности освоения этого принципа заключаются в том, что он требует от ученика строгого логического суждения, точности, умения мыслить в процессе работы, представлять в пространстве взаимосвязанность и соотношения частей предметов. Проводя конструктивный анализ, учащемуся необходимо ясно представлять себе строение всех частей: как видимых глазом, так и невидимых. Если речь идет о создании натюрморта, то очень важно при построении обеспечить правильное размещение опорных площадок предметов, что дает возможность проследить расположение каждого предмета. Это также важно и для правильного изображения глубины пространства и взаимного расположения предметов в натюрморте.

Художественно-образная сторона рисунка непосредственно связана с выразительностью рисунка. Выразительность рисунка в свою очередь зависит от композиционного решения рисунка, конструктивного анализа формы, светотени и грамотного применения изобразительных материалов. Наконец, нельзя подробно мысленно изобразить предмет, если у учащихся не будет ясного представления о самом процессе изображения и условий, при которых он происходит.

Для того чтобы учащиеся смогли увидеть мысленно нарисованное четкое изображение натуры, можно выполнить упражнение промежуточного характера, способствующее побудить их к активной мыслительной и графической деятельности, например, набросок. Как известно, набросок – это быстрая лаконичная зарисовка натуры. Задание выполнить краткосрочный набросок подталкивает учеников к предварительному мысленному набрасыванию изображения. Развитие быстроты мыслительных действий активизирует психические процессы восприятия, памяти, воображения. Наброски по памяти, когда ученики наблюдают природу, а потом выполняют ее изображение, вообще невозможны без активизации

мыслительной деятельности рисующего, при этом важно нацелить учащихся именно на осмысление графических действий.

Для того чтобы легче возникал зрительный графический образ природы, перед заданием необходимо продемонстрировать учащимся уже готовые рисунки. Акцентирование внимания на предварительном представлении природы, выполненной в рисунке, побуждает к активной мыслительной и графической деятельности, выражающейся, прежде всего, в том, что ученики внимательнее наблюдают природу, стремятся лучше ее рассмотреть и запомнить.

Обучение академическому рисунку невозможно грамотно выстроить, не затронув проблему преемственности в обучении. Преемственность должна предусматриваться как в содержании и расположении учебного материала, так и в выборе способов деятельности учащихся в овладении этим содержанием.

Проблемы и перспективы преподавания рисунка, живописи, композиции в современной школе

Изначально процесс обучения рисунку предполагал осмысленную работу с натурной моделью. Однако, как показывает практика, учащиеся, как правило, сталкиваются со сложнейшей психолого-педагогической проблемой – психологической зависимостью рисовальщиков от природы в ходе работы с ней. Речь идет о психическом процессе, ограничивающем развитие мыслительной способности при обучении. В результате, знания усваиваются неглубоко и сводятся к поверхностному изучению рисунка – к срисовыванию природы, что не способствует развитию познавательной деятельности.

Процесс рисования с природы находится в прямой зависимости от того, как мы видим предметы. Законы зрительного восприятия таковы, что наш глаз не всегда видит то, что есть на самом деле. Ученики, как правило, ощущая и воспринимая предметы, не выходят за грани чувственного (сенсорного), тем самым ограничивают возможность познания в процессе обучения, что, в свою очередь, приводит рисовальщиков к поверхностному постижению природы и, следовательно, слабому рисунку. Познание в том и состоит, чтобы двигаться вглубь явлений, к раскрытию их сущности, то есть идти путем осознания и осмысления своих чувственных впечатлений.

Уже в 12 – 14 лет дети начинают критически подходить к своим рисункам, появляется тяга к правдоподобности, большая требовательность к своим рисункам. Подросткам хочется рисовать не только более похоже, но и более точно. На смену свободному, ничем не связанному детскому творчеству приходит потребность в правилах и законах изображения. Вместе с тем рука не слушается, и даже в самых простых формах линии получаются робкие, неуверенные. Такие противоречия требуют особой внимательности со стороны учителя.

Одной из причин, мешающих начинающему рисовальщику правильно оценивать, например, тоновые отношения, является особенность устройства сетчатки глаза, в частности, способность глаза к адаптации, которая имеет большое значение в процессе зрительного восприятия во время рисования и которая значительно затрудняет работу обучающегося. Не подозревая о произвольном действии механизма адаптации, можно не заметить его влияния на воспринимающую способность глаза. Ученик, не имеющий достаточного опыта работы над теневыми участками природы, длительно удерживает свой взгляд именно на них. В итоге чувствительность его глаза намного повышается, и он начинает различать в тени излишние подробности. Тени в результате адаптации глаза высветляются. В рисунке появляется серость, отсутствие контрастов, излишне светлые рефлекс, дробность. Педагогу важно учитывать эту особенность глаза и вести соответствующую работу с учащимися, чтобы они сознательно переключали свое внимание в процессе работы с природой, сопоставляя тональные контрасты отдельных элементов поверхности между собой и в соответствии с общим светом на предмете и с общей тенью.

Итак, мыслительная активность в учебном процессе является основным и решающим фактором познания, причем не только изображаемых объектов и предметов, но и закономерностей самого изображения. Известный в практике метод срисовывания природы является тем наглядным примером, когда в процессе деятельности опираются больше на чувственное познание (ощущение и восприятие), а не на умственную основу (мышление). Поэтому выполненные учащимися рисунки в большинстве своем не отвечают поставленным задачам, что незамедлительно сказывается на качестве образования в целом.

Шашина Л.Ю.
канд. пед. наук, доцент
кафедры начальной и общей педагогики
Марийского государственного университета,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «Гимназия №4 им. А.С.Пушкина
Республика Марий Эл г. Йошкар-Олы

Региональная стажировочная площадка

как одна из форм развития профессиональной компетентности учителей изобразительного искусства

Региональная стажировочная площадка «Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС» представлена как одна из форм развития профессиональной компетентности учителей изобразительного искусства. Рассматриваются цели и задачи региональной стажировочной площадки. Современная система образования должна вооружить ребенка универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и совершенствоваться. Учителя изобразительного искусства должны понимать важность своего предмета в формировании УУД. На основе представленного проекта педагогами могут быть созданы собственные модели профессиональной деятельности.

Изменения в федеральном законодательстве и требования ФГОС к кадровому обеспечению образовательных программ привели к актуальности организации стажировок педагогических работников для создания возможностей представления и обмена педагогами инновационным педагогическим опытом, применяемыми образовательными и информационными технологиями.

В условиях современного мира школьный предмет «Изобразительное искусство» требует от учителя широко спектра новых профессиональных компетенций [1, с. 11]. Необходимыми условиями для полноценного преподавания предмета изобразительное искусство стало осознание таких важных вопросов как предназначение искусства, влияние его на формирование человека и роль изучения изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Учителя изобразительного искусства - это особая категория учителей, потому что помимо профессиональных общепедагогических компетенций им необходимо обладать художественными компетенциями. Это и осознанная, плодоносная самостоятельность мышления, творческая активность и художественное восприятие действительности, умение оформить свои творческие замыслы в художественно-образную форму. Сообщество учителей изобразительного искусства очень разрознено. В каждой школе один учитель. Порой единственный учитель оторван от сообщества своих коллег. Ему очень трудно профессионально расти, получать методическую поддержку.

Решить эту проблему помогают объединения учителей искусства и специально организованные площадки для профессионального общения педагогов-художников.

МБОУ «Гимназия №4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы» имеет опыт работы инновационных площадок муниципального уровня. Так, *Творческо-педагогическая мастерская «Организационно-педагогические условия внедрения методики проживания и сопереживания в преподавании изобразительного искусства»* была создана при поддержке кафедры педагогики и методики начального образования ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в 2008 году. А уже в 2013г. открылась муниципальная площадка *Творческо-педагогическая мастерская «Формирование универсальных учебных действий у учеников начальных классов на уроках изобразительного искусства»*. Идея создания площадки пришла не сразу. Прежде всего, этому способствовало постоянное сотрудничество с Центром Непрерывного Художественного образования г. Москвы (ЦНХО). Педагоги и сотрудники ЦНХО и непосредственно Борис Михайлович Неменский и Лариса Александровна Неменская оказывали помощь и поддержку в воплощении данного проекта. Все понимали важность и необходимость создания подобных объединений на местах.

В рамках творческо-педагогической мастерской проводились следующие мероприятия:

1. Открытые уроки для студентов факультета начальных классов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
2. Педагогические практики студентов факультета начальных классов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
3. Методические консультации для учителей города.

4. Республиканские семинары на базе гимназии по темам: «Интеграция предметов художественно – эстетического цикла как фактор гуманизации процесса обучения и воспитания младших школьников», «Вариативность творческого развития по программе «Изобразительное искусство и художественный труд», «Особенности формирования личностных и метапредметных УУД в предметной области «Искусство», «Формирование универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства».

5. Мониторинг уровня эмоционально-образного мышления у учеников начальных классов на уроках изобразительного искусства» .

Создание региональной стажировочной площадки для учителей изобразительного искусства и начальных классов по теме: «Формирование универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС» на базе МБОУ «Гимназия №4 им А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» в 2017 году стало продолжением работы в этом направлении.

Основная идея проекта состоит в организации совместной деятельности с ГБУ ДПО «Марийский институт образования» в области оценки профессиональных дефицитов учителей изобразительного искусства и начальных классов и в создании условий для повышения профессиональной компетентности в сфере формирования универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства посредством стажировки. Назначение стажировки заключается в распространении передового педагогического опыта образовательной организации по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства.

В рамках курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО «Марийский институт образования» учителя изобразительного искусства и начальных классов могут пройти стажировки на базе МБОУ «Гимназия № 4 им А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы», которые будут проводиться в форме мастер-классов, открытых уроков, семинаров, организации интерактивной работы со слушателями.

В ходе реализации проекта предполагается овладение стажерами новыми технологиями, формами и методами организации деятельности по формированию универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства.

Гипотеза проектной деятельности состоит в том, что деятельность стажировочной площадки по формированию универсальных учебных

действий обучающихся на уроках изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС будет успешно реализована, если:

- будут созданы необходимые и достаточные кадровые, нормативные, материально-технические и методические условия реализации проекта;

- на базе МБОУ «Гимназия № 4 им А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы» будет создана информационно-развивающая среда, способствующая формированию универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства;

- будет осуществляться анализ и оценка профессиональных дефицитов и профессиональных потребностей учителей изобразительного искусства и начальных классов в области формирования универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства;

- будет осуществляться интеграция основного и дополнительного образования в сфере формирования универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства.

Цель: организация и сопровождение стажировки учителей начальных классов и изобразительного искусства по развитию их профессиональных компетенций в плане формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства.

Задачи:

I. распространение инновационного опыта образовательной организации по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства;

II. повышение профессиональной компетенции учителей начальных классов и изобразительного искусства через деятельностное освоение опыта образовательной организации по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства;

III. организация тьюторского сопровождения индивидуальных практик стажеров;

IV. разработка и апробация контрольно-измерительных материалов (КИМ) по изобразительному искусству для учеников и учителей;

V. разработка методических рекомендаций для учителей начальных классов и изобразительного искусства по формированию универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства.

Значимость проекта для развития системы образования Республики Марий Эл заключается в формировании и совершенствовании профессиональных компетенций педагогов республики по формированию

универсальных учебных действий обучающихся на уроках изобразительного искусства посредством включения их в практику организации деятельности гимназии.

На основе изученного инновационного опыта педагогами могут быть созданы собственные модели профессиональной деятельности, адаптированные к условиям своей организации.

Только непрерывное повышение профессиональной компетентности может способствовать самореализации личности педагога, его креативных способностей и способствовать постоянному росту его профессионального мастерства.

Список литературы

1. Неменская, Л.А. Целеполагание и планирование учителем изобразительного искусства результатов образовательного процесса// Эффективность современных занятий по изобразительному искусству научно-практический сборник материалов/ сост. и науч. ред. Л.А. Неменская, - М.; ГОАУ ВО МИОО, 2016. - 120 с.

Юришан Г.М.

ГКОУ «Ростовский областной центр
образования незрячих учащихся»
г. Ростов-на-Дону

Художественное образование детей с ограниченными возможностями здоровья как профессионально ориентированная деятельность педагога

В статье рассматривается деятельность педагога-художника в рамках художественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Художественное образование в данном контексте определяется как будущее профессиональное направление жизнедеятельности ребёнка-инвалида. Художественные специальности и развитие художественных способностей для некоторых групп детей с ограниченными возможностями здоровья являются самыми доступными и позволяют выразить себя, почувствовать востребованность в обществе, стать смыслом «полезного» существования. Занятия художественной деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья имеют семейный,

реабилитационный, эстетический, культурный, коммуникативный, социализирующий и интегрирующий аспекты, а также профессиональную направленность.

В современных условиях развития общества образование представляет собой профессионально ориентированную стратегию. Особенно важно это для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья в виду ограничений в профессиональной деятельности и обучаемости. Предлагаемое нами художественное направление, как профессиональное в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяет расширить спектр профессий для самореализации жизненных творчески ориентированных индивидуальных стратегий.

Мы предлагаем рассмотреть аспекты влияния художественного образования на становление наиболее полноценной личности ребёнка-инвалида в контексте его профессиональной ориентации.

Семейные ценности и реабилитация. Именно в семье, дети-инвалиды проводят большую часть времени (ввиду не понимания нами условий их нахождения их в общем мире) и, несомненно, занятия художественной и творческой деятельностью играют важную роль на отношения в семье. Художественное образование и творческая деятельность влияют на самочувствие ребёнка, его настроение, а значит и на самочувствие и настроение внутри семьи. Положительное влияние цветовой восприимчивости и цветопередачи, развития образности мышления, моторики движений и манипуляций используется в арт-терапии, а финансовая доступность творческого процесса не бьёт сильно по семейному бюджету. Во многих семьях родители (или чаще родитель) вынуждены проводить всё своё время (или большую его часть) со своими детьми в виду ограниченности их возможностей, а значит, в полной мере на их плечи ложится и выбор деятельности, вовлечённость в неё, помощь и сотрудничество. В такой связке культура и эстетика художественного образования охватывает семью в целом, родственников и друзей.

Эстетика и культура. В виду тех или иных ограниченных возможностей здоровья дети попадают в свой мир предоставленных им природой заболеваний возможностей. Это часто не позволяет передавать в полной мере культурный и эстетический опыт предков, да и просто создаёт порой барьер на пути общения и взаимопонимания так, как мы привыкли к этому в повседневной жизни. Многие родители таких детей имеют низкий статус в социальном положении и низкую культурную составляющую, что может, но

не должно передаваться их детям. Занятия изобразительной, декоративно-прикладной и любой творческой деятельностью позволяет детям-инвалидам постигать мир красоты и культуры, понимать эстетику жизненных процессов. При этом, занимаясь художественным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, мы можем влиять на эстетическую и культурную составляющую их ограниченного Мира, расширяя его границы, создавая культурного со-гражданина.

Социализация и коммуникация. Часто слияние Миров (детского ограниченного и нашего общего) создаёт барьер в протекающей социализации индивида, как со стороны ребёнка-инвалида, так и со стороны общества. Здесь художественное образование и творческое развитие выступает тем набором инструментов, которые позволяют познавать внешний и корректировать внутренний миры, в котором живут дети с ограниченными возможностями здоровья. Расширение этих самых границ не только позволяет провести влияние на внутренний мир ребёнка, но и больше узнать о его мотивах и переживаниях, комфорте и дискомфорте, выборе и нужде. Вовлекаясь в художественную и творческую деятельность, ребёнок получает возможность находить единомышленников, внимательнее присмотреться к действительности, увидеть в ней лучшее и прекрасное, рассказать об этом другим.

Интеграция и профессиональная ориентация. В определённый промежуток формирования личности, ребёнок-инвалид начинает интересоваться своим профессиональным будущим и понимает, что многое для него недоступно. Современный образовательный процесс, направленный на профессиональную подготовку определённых категорий детей-инвалидов, предоставляет им узкий спектр направлений будущей профессиональной деятельности, а для других тема профессиональной деятельности и вовсе не поднимается. Предлагаемые виды профессиональной деятельности носят примитивно-машинные, механические, совершенно не творческие, что не всегда состыкуется с творческой и эмоциональной направленностью в развитии ребёнка. Особенно это контрастирует с информацией, получаемой детьми-инвалидами из сети Интернет. В этой связи очень важна работа педагога-художника, раскрывающего для ребёнка мир искусства, акцентирующего внимание на творческой деятельности, как профессиональной. Особенно важна работа педагога с родителями, ведь именно от их поддержки часто

зависит укрепление мотивации ребёнка в выборе художественного творчества как будущей профессии.

Само познание мира является интерактивным, как и процесс социализации, поэтому занимаясь художественной деятельностью, ребёнок-инвалид моделирует возможные варианты желаемой интерактивности. Постепенно искусство становится неотъемлемой частью жизни ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, частью его Мира. При этом ребёнок с ограниченными возможностями здоровья понимает и принимает свою роль и место в обществе, а это немаловажно. В контексте этого очень важны проходящие конкурсы и выставки художественных работ детей с ограниченными возможностями здоровья различных уровней территориального значения. Такие конкурсы должны оцениваться художниками-профессионалами, что будет, несомненно, мотивировать их на дальнейший профессиональный рост и участие в непрерывном художественном образовательном процессе. Конечно, детям-инвалидам не всегда даётся профессионально выразить своё творчество и на творческий процесс они потратят больше сил и энергии чем другие. Зачастую сами занятия творчеством для них это настоящий подвиг, который может и должен быть оценен и поддержан обществом. В этом большую роль играет наставник, педагог, тьютор, определяющий направленность развития способностей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Мы считаем важным написание методик для данного направления художественно-педагогической профессионально ориентированной деятельности.

Список литературы

1. Возжаева Ф.С. Реализация комплексных реабилитационных программ для детей-инвалидов. // Социология медицины. 2002г. с.116-121.
2. Выготский Л.С. Психология искусства // Азбука, 2016г., 448с.
3. Галкин Н.Н. Социокультурная реабилитация детей-инвалидов средствами изобразительного искусства // диссертация по ВАК 24.00.01, кандидат культурологи, Краснодар, 2004г., 181с.
4. Неменский Б.М. Педагогика искусства // Просвещение, 2017г., 240с.

Содержание

«XXIV Мастерская Б. М. Неменского» – профессиональный форум педагогов-художников	3
Неменский Б.М. Духовная и социальная сущность визуально-пространственных (изобразительных) искусств.....	5
Архипова Ю. В. Как мы создали мультстудию «Пчёлка»	9
Аткарская В.А. Проект оформления музея и околмузейного пространства 173 Оршанской Краснознаменной стрелковой дивизии.....	14
Белкина М.В. Устюжанин А.А. Формирование пространственных представлений и способностей к познанию техники с помощью графических изображений	25
Волков А.Е. О музейной коллекции детских коллективных художественных работ Центра непрерывного художественного образования	29
Волохов М. С. Метод проектов – 400 лет инноваций в художественном образовании, дизайне и конструировании	32
Воронова Н.Ю. Экологические пленэры, как образовательно-социальный проект Детской художественной школы	38
Гайгарова М.Ю. Дополнительное образование как условие создания базы профессиональных и общекультурных компетенций, на примере работы архитектурно-художественной студии	47
Глазкова З. Ю. Формирование социальных компетентностей обучающихся школы искусств средствами допрофессиональной художественной деятельности.....	53
Дригола В. Е. Студия детской мультипликации «внутри» и «снаружи»	58
Имангулова Р.И., Запорожан О. В. Акварельные техники на уроках живописи в детской художественной школе	64
Каган С.Г. Проектная деятельность как основа архитектурно-художественного образования. Реализация проекта «Теория пересечений» и сценической композиции	71
Каракозова Е.Н., Яковцова Г.Н., Зубкова Н.Р., Бурдова О.В. Творческий проект «Силуэты Суоми»	77
Карпункова Л.П., Мосеенкова И.И. Композиция с элементами макетирования как средство формирования и развития УУД, общих и профессиональных компетенций	82

Кибардина Н. Ю., Морозова В. А. Формирование коммуникативных навыков подростков с нарушениями слуха через организацию проектной деятельности.....	86
Лактюшина Л. А. Солнечные дети на Угреше	90
Лобынцева С.Н. Развитие педагогического мастерства учителя изобразительного искусства в условиях последипломного педагогического образования	92
Неменская Л.А. Детское изобразительное творчество, как явление современной художественной культуры	99
Нестерова Н.Н., Болодова Т. В. Студия рисунка и анимации «Волшебная кисть»	103
Паллотта В.И. Особенности педагогической практики бакалавров дизайна	107
Полтавцева Е.Н. Интегрированный урок в игровой форме	110
Пшеничная О. Ю. Студии анимации «Фокус» - 10 лет!	115
Рогулькина Н. Д. Проектная деятельность во внеурочное время	121
Сапрыкина Е.М. Народные промыслы как жемчуг в ожерелье России	125
Сидорова Э.Э., Шахов О.Ю. Первый мультфильм. Методика создания мультфильма детьми	131
Тупикова Г.А. Анимация в детском художественном образовании: обучение, игра, творчество	137
Фещенко Н. А. Развитие творческих способностей обучающихся средствами курса «Искусствоведческое краеведение Донбасса»	141
Хамидуллина О.Р. Современные подходы в преподавании художественных дисциплин в детской художественной школе: на стыке инноваций и традиций	148
Хохлова И.Н. Основные методологические подходы в преподавании рисунка в детской художественной школе	153
Шашина Л.Ю. Региональная стажировочная площадка как одна из форм развития профессиональной компетентности учителей изобразительного искусства	158
Юришан Г.М. Художественное образование детей с ограниченными возможностями здоровья как профессионально ориентированная деятельность педагога	162

Сборник методических материалов и статей

XXIV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Москва, март 2018 г.)

Составитель и научный редактор Лариса Александровна Неменская

Подготовлено в печать ООО «Издательство «Мир детства»
125252, Москва, ул. Зорге, 15

Оформление обложки *Удовенко В. Г.*
Компьютерная верстка *Ковтун М. А.*

Подписано в печать 24.10.2018.
Формат 60х90/16. Объем 10,5 п. л.
Тираж 100 экз. Заказ № .

9 785436 100265