

Международный союз педагогов-художников
Центр непрерывного художественного образования

XXV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО

**Форсайт-проект:
искусство в образовании
XXI века**

Международная конференция

**Сборник
научно-методических
материалов**

**Москва
2019**

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

XXV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО
«ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ: ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА»

Международная конференция

Сборник научно-методических материалов

Москва • 2019

УДК 372.87
ББК 74.200.54я43
Д231

XXV Мастерская Б. М. Неменского. Форсайт-проект: искусство Д231 в образовании XXI века. Международная конференция (Москва, октябрь, 2019 г.): сборник научно-методических материалов / Составитель и научный редактор Лариса Александровна Неменская. – Москва : Мир детства, 2019. – 160 с.
ISBN 978-5-4361-0031-9

В сборник вошли материалы Международной конференции «XXV Мастерская Б. М. Неменского «Форсайт-проект: искусство в образовании XXI века», организованной управлением непрерывного художественного образования ГАУО ДПО МЦРКПО и Международным союзом педагогов-художников. Тексты, предоставленные участниками, принадлежат к разным жанрам: это и научные статьи, и методические разработки оригинальных занятий по разным видам пространственно-визуальных искусств, и очерки-статьи успешно осуществленных социально-художественных проектов с учащимися разных возрастов. Материалы сборника предназначены для педагогов, как общих школ, так и специализированных художественных образовательных учреждений, а также для научных работников педагогических и художественных институтов и факультетов.

УДК 372.87
ББК 74.200.54я43

ISBN 978-5-4361-0031-9

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

В этом году состоялась юбилейная «XXV Мастерская Б. М. Неменского». На конференцию собрались 126 педагогов Москвы и представители 58 регионов страны, а также гости из ДНР и Белоруссии. В период заседаний был осуществлен телемост с Казахстаном, где параллельно вещались учителя искусства.

На конференцию приезжают педагоги самых разных сфер художественного образования: учителя общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, преподаватели детских художественных школ и школ искусств, студий детского дополнительного образования, а также преподаватели художественно-педагогических факультетов, педагогические сотрудники музеев. Всех объединяет интерес к духовной сущности искусства, стремление к совершенствованию своего профессионализма, желание предьявить свои находки, успехи и поучиться новому у своих коллег. На конференции всегда господствует атмосфера творческой активности участников и интерес к деятельности друг друга. Это яркая, доброжелательная среда общения профессионалов художественного образования.

Пленарное заседание на этот раз было организовано в формате круглого стола «Предмет «Изобразительное искусство» в условиях современной образовательной среды: современные методологии оценки долгосрочной перспективы и создание дорожных карт». Обсуждались и сравнивались по содержанию две концепции. «Стратегия развития воспитания в российской Федерации до 2025 года», приоритетной задачей, которой в сфере воспитания детей «является 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». И «Стратегия Московского образования на период до 2025 года», цель, которой состоит в создании условий обеспечения жизни в цифровом обществе, развитие образования в направлении подготовки нового технологического уклада. Управление НХО представило проект разработки новых курсов повышения квалификации, выразив свои позиции понимания развития художественного образования и его роли в проектах Будущего. О противоречивых, сложных процессах в современном искусстве и значимости его преподавания не только как суммы определенных умений, но как важнейшей духовной составляющей в жизни общества, говорил Борис Ми-

хайлович Неменский в качестве ведущего панельной дискуссии «Вопрос-ответ».

Все дни проходили в активной интерактивной форме при деятельном участии присутствующих. В рамках Конференции был проведен фестиваль из 7 мастер-классов по разным видам и технологиям ведения занятий. Проведены деловые игры в форме фокус-групп по темам: «Профессиональный имидж педагога-художника», «Маршруты профессионального развития», «Приоритеты современного образования». Организован семинар по созданию атомарных материалов для уроков изобразительного искусства на платформе «Московской электронной школы». Работа секций была организована в форме конкурса: это уже VI Всероссийский очный конкурс педагогических проектов педагогов-художников». Было выбрано почетное жюри, утверждены критерии. Такая деловая игра доказала свою значимость, так как значительно повысился уровень выступлений и активность их восприятия слушателями. И если в прошлые годы легко выделялись два-три наиболее интересных доклада, то теперь лучших стало выбирать трудно! Из 24 выступлений были награждены 10 победителей I степени, а также вторая степень была присвоена еще ряду докладчиков. В каждом выступлении требовалось четко сформулировать педагогическую цель, образовательные результаты, социально-воспитательную значимость, показать высокий уровень художественности произведений учащихся. А само выступление должно быть ясно построенным, коротким и лаконичным. Специально оценивается художественный уровень презентации на экране, ведь это тоже вид нашего искусства. И, конечно, конкурс – это игра, и она должна помогать, а не подавлять, быть доброй и веселой и всем участникам – полезной и интересной.

В настоящий сборник вошли материалы, предоставленные участниками для публикации. 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 или тезисы выступлений. Мы поставили авторов по алфавиту, такая структура сборника представляется наиболее состоятельной и он вполне читается как целостная книга. Всех авторов объединяет глубокий интерес к духовной воспитательной сущности искусства и активный творческий поиск его педагогического воплощения.

Л.А. Неменская

Б. М. Неменский

руководитель управления непрерывного
художественного образования,
Народный художник России,
академик Российской академии художеств,
академик Российской академии образования,
Москва

Художники-педагоги учат и учатся

В Москве уже двадцать пять лет существует Центр Непрерывного Художественного Образования, теперь называется – управление НХО. Непрерывность – не случайный термин. Мы понимаем, что художественное развитие и образование должно начинаться с детского сада и, продолжаться в разных формах все детство, продолжаться в подготовке и совершенствовании квалификации педагогов искусств. ЦНХО охватывает все эти области. Фактически же для человека, погруженного в художественную культуру, учеба не прекращается всю жизнь.

Вся жизнь человека связана со всеми видами искусства – с литературой, музыкой, живописью, скульптурой, графикой, архитектурой, дизайном, с декоративными искусствами, с театром и кино, то есть вся сознательная жизнь. Люди очень часто этого не осознают, это так же, как не замечают воздуха, которым дышат. Однако наполненность жизни теми или иными позитивными или негативными смыслами напрямую зависит от уровня богатства или бедности этих связей.

Искусство это, конечно, мастерство, но это и «мастерская по выработке смыслов». А связи с этой мастерской строятся не только семьей, но всей средой жизни. Школа и учителя искусства в этих связях незаменимы ничем.

Именно поэтому в Москве, в центре культуры России, был создан наш Центр. Суть деятельности Центра – помощь учителям искусства в том, чтобы почувствовать себя художниками, работниками «мастерской смыслов» и нести эти смыслы детям.

И это не только удастся – деятельность Центра втягивает с годами в свой круг все больше и педагогов и детей по всей России. На ежегодную Всероссийскую конференцию «Мастерская Неменского» в двадцать пятый раз собирающую педагогическую аудиторию для обмена опытом и получения актуальной современной информации, в этом году съехались педагоги – художники из Москвы и 58 регионов страны! Мы создаем единое культурное поле России. В творческих состязаниях и конкур-

сах участвуют десятки тысяч детей, а поднимают их на это творческие учителя. Да, учить можно только тому, чем владеешь сам.

Значит, год за годом расширяется круг творчества самих педагогов-художников. Семинары, конференции, выездные пленэры и творческие выставки стали для них за эти годы естественным явлением. Международный Союз педагогов-художников организует форумы, пленэры, экскурсии, выставки в самых разных странах и по всей территории нашей страны. Это обогащает не только профессиональный, но и человеческий, гражданский опыт художников-педагогов. И, естественно, этот опыт переходит к их ученикам, поднимая уровень духовных и художественных критериев.

Не случайно выставки общеобразовательных и специальных школ на фестивалях и конкурсах стали не просто более художественными, но и все более встроенными в культуру и историю своей страны. Это особенно важно и не осуществимо без широкого круга международного общения, без понимания места и роли своей Родины в культуре человечества.

Наверное, не случайно наш ЦНХО за эти годы стал как бы родным домом не только для учителей Москвы. По оценкам издательства «Просвещение» учебниками, создаваемыми нашими сотрудниками, пользуются более 70% школ страны. Учебники эти созданы художниками и педагогами, опираясь на серьезные, фундаментальные научные основы и с привлечением богатого педагогического, искусствоведческого, принципиально новаторского опыта. От детского сада, через всю начальную и основную школу до повышения квалификации педагогов искусства простирается сообщество воспитателей детских садов, учителей школ и колледжей, преподавателей и профессоров, обучающихся будущих художников-педагогов.

Их учат на всех этапах не просто отдельным умениям, отдельным знаниям. Учат пониманию и практическому освоению связей искусства с жизнью. Наш лозунг на всех этапах обучения: «от жизни – через искусство – к жизни!» Искусство в этой деятельности для нас является важнейшим инструментом самостроительства человеческой личности как ребенка, так и обучающего его педагога. У нас по разным программам этому подходу обучаются ежегодно сотни педагогов искусства. Из года в год повышается не только количество детей (а значит и школ и учителей) участвующих в различных формах творческого художественного соревнования. Повышается не только мастерство исполнения (а как без этого), но и умения всматриваться в окружающую жизнь и желание свое понимание, свое видение жизни передать зрителям в искреннем и свободном творчестве.

К сожалению, еще достаточно часто встречаются как руководители школ так и родители, которые в своем собственном становлении не испытали этих творческих радостей, не окунулись в богатейшую культуру изобразительных искусств и потому они не готовы к необходимому сотрудничеству с учителями искусства. А без этого гаснут творческие возможности учителя, а с ними и возможность приобщения к этой, незаменимой ничем иным, сфере национальной и мировой культуры их учащихся. К сожалению, это опасно именно в наше время, когда происходит «визуальный взрыв» во всех сферах человеческой деятельности.

Произошло взрывное возрастание значения визуального образа, визуального мышления, визуальных средств труда, средств информации, да и просто человеческого общения.

И у системы образования для адекватного ответа на этот вызов нет иного средства адекватного развития человека, чем сфера **изобразительного искусства**. Этот взрыв требует встречного развития способностей человека к визуальному восприятию, к зрительному мышлению.

Все эти явления требуют дальнейшего расширения и углубления того дела, которым занимаются сотрудники Управления непрерывного художественного образования, именно непрерывного и именно художественного образования. Большую работу ведет Союз педагогов-художников через организацию связей, общения, взаимодействия педагогов-художников. Образование учителей искусства, образование их детей и очень хотелось бы в неотдаленной перспективе расширения подобных контактов с педагогами всех иных учебных предметов и с руководителями не только образовательных организаций, но и управления городов и селений.

Ведь дело то общее, ведь дети то общие. Ведь страна то наша, подъем ее культурного потенциала так же дело общее. Учителя-художники сегодня все меньше должны находиться в зоне отчуждения, в зоне невнимания. Они с верой и надеждой протягивают свою руку всем своим коллегам. И наш НХО всегда был и сегодня еще больше готов организовать более ясное, более адекватное современным задачам встраивание педагога искусства во всю сложную, многогранную образовательную и воспитательную работу.

Ведь не случайно сказано руководством страны, что если не будет хорошего технического образования – не будет подъема экономики. Но если не будет высокого подлинного культуростроительного образования – потеряем страну! В новом современном мире значение педагога художника будет расти, это необходимо для сохранения и развития человечности нашего мира.

Т.В. Алёшина

руководитель мастерской «Дизайн от А до Я» ГЦСИ в составе ФГБУК
ГМБЦ «РОСИЗО», член ТСХР, Международного объединения «Книга
художника», TEACHERS OF ART UNION
Москва

**Авторская мастерская «Дизайн от А до Я»
в Творческих студиях Государственного центра современного
искусства в составе ГМБЦ «РОСИЗО»**

Творческие студии ГЦСИ для детей и взрослых -это авторские мастерские, представляющие медиа искусства (фото, видео и анимацию), графику и основы дизайна, художественное конструирование, скульптуру и керамику. Работу организуют опытные специалисты, приглашенные руководителем проекта Андреем Суздаевым. Каждая мастерская обеспечивает комплексное творческое развитие детей, подростков и молодёжи. Возраст студийцев варьируется от 5 до 16 лет и старше. Программы мастерских предлагают ученикам в рамках регулярных занятий попробовать себя в различных областях творчества. Основными задачами мастерских является развитие проектного мышления, знакомство с современной визуальной культурой, введение начинающих авторов в контекст современного искусства.

В мастерской «Особые художники» для людей с особенностями развития (аутизм) студийцы под руководством Вероники Павленко занимаются графикой, живописью, декоративно-прикладным искусством. Для большинства из них это – единственное место учёбы и работы. Помимо творческих занятий, в программу заложена практика социальной адаптации, закрепления бытовых и социальных навыков.

С 2016 года в Творческих студии ГЦСИ работает мастерская «Дизайн от А до Я» под руководством Татьяны Алёшиной. Авторский курс основан как на личном опыте непрерывного образования (художественная школа – лицей – ВУЗ) и практике художника и дизайнера, так и на знании инновационных методик преподавания.

Специализированный курс направлен на выявление, развитие и совершенствование художественных способностей детей и подростков, формирование творческой личности и выбор профессиональной сферы деятельности в дальнейшем. В программу включены специально раз-

рабочие пропедевтические упражнения (форкурс), классические задания академической школы и усложнённые творческие задания, обеспечивающие формирование креативного мышления. Применение полученных знаний позволяет воплощать уникальный авторский замысел в художественных проектах, имеющих социальную значимость.

В процессе обучения выполняются графические, живописные, и дизайнерские работы, высокий уровень которых обеспечивается знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях по рисунку, живописи, композиции и дизайну.

Параллельно с освоением языка изобразительного искусства осуществляется ознакомление с основами искусства фотографии, поскольку знание законов композиции и цветовой гармонии обеспечивают художественную и образную выразительность, как живописного полотна и станковой графики, так и фотографии.

Два взаимосвязанных блока занятий: форкурс и основной курс, направлены на создание коллекции авторских костюмов-объектов. В программу включены беседы, лекции, слайд-шоу, мастер-классы преподавателя и практические упражнения. Дети и подростки знакомятся со стилями и направлениями классического искусства, и увлекательным миром современного искусства. Через копирование образцов и самостоятельное творчество идет обучение основам плоскостной и пространственной композиции. По окончании годового курса проводится просмотр индивидуальных и коллективных творческих проектов, представленных в форме презентации, выставочной экспозиции или перформанса.

Программа предусматривает выездные мероприятия: экскурсии в музеи и мастерские художников, а также участие в конкурсах и выставках. Поскольку в искусстве опыт не может передаваться только вербальной и визуальной информацией, детям предоставляется возможность в практической работе самостоятельно осуществлять поиск художественных решений, демонстрирующих оригинальность, неповторимость, нестандартность. Курс предполагает домашние задания по выбору педагога с учётом индивидуального подхода к каждому ребёнку. Вовлеченность детей в творческий процесс на всех этапах реализации проекта от создания произведения до организации выставки, расширяет представление о профессиях художника, дизайнера и фотографа.

На занятиях в мастерской основы визуального языка искусства XX и XXI веков, перерабатываются и воплощаются в практических работах учащихся. Идея программы инспирирована театром Баухауза, экспери-

ментами художников русского авангарда в области конструирования костюма (прозодежда), балами организованными Ильей Зданевичем в Париже и актуальными находками Андрея Бартенева. Основная цель работы над коллекцией нивелирование функционального значения костюма как одежды в пользу эмоционально-образного звучания арт-объекта как произведения современного искусства. Переход к условным беспредметным формам и отказ от фигуративных изображений помогает в развитии фантазии и образного мышления.

В первом полугодии в ознакомительной части, рассматриваются основы изобразительного искусства, дизайна и фотографии. Занятия построены по принципу от простого к сложному, от предварительных упражнений – к серьезному выставочному проекту. В рамках курса осуществляется ознакомление с возможностями художественной обработки поверхности бумаги, уделяется большое внимание способам создания разнообразных фактур и текстур с использованием графических и живописных приемов. Каждое упражнение форкурса выполняется как законченный арт-объект, который, впоследствии, может быть элементом костюма – украшением, бижутерией, аксессуаром. Также на основе упражнений рождается несколько тематических проектов в новом направлении современного искусства «Книга художника». Эксперименты по фотографированию фиксируются в авторских сериях фотографий на разные темы. Для обогащения творческого опыта каждому ребенку в качестве домашнего задания предлагается работа по созданию скетчука или фотоальбома.

Второе полугодие посвящено проекту «Костюм-объект». На первых занятиях выбираем тему коллекции и работаем над эскизами, выражающими объемно-пространственное решение образа, затем переходим к созданию крупных элементов костюма и монтажу их в арт-объект, дополняем деталями и аксессуарами. В построении объема действует принцип экономии средств художественного выражения, принцип минимализма.

Выстраивание режиссуры перформанса идет параллельно с созданием костюмов. Каждый автор ищет интересное воплощение образа в движении. Подбирается музыкальное оформление выступления, записываются шумы. Репетиции проходят с привлечением профессионального режиссёра. В результате реализации программы осуществляется представление – перформанс с участием авторов, демонстрирующих костюмы-объекты. Драматургия взаимодействия формы и пространства выстраивается благодаря активному внедрению объема в простран-

ственную среду.

На протяжении всего года в процессе обучения постоянно проводится репортажная фотосъемка и постановочная съемка творческих работ учащихся. Фотографии используются для создания фото книги (lookbook), представления проекта на выставках и в социальных сетях. Видеосъемка итогового выступления осуществляется при участии родителей или мастерских ГЦСИ.

Основная цель авторского курса научить детей независимо от их возраста подходить к творчеству осмысленно, понимать, почему они поступают так, а не иначе, одновременно сохранив детскую свободу и непосредственность, доверчивость и наивность, творческую индивидуальность, обеспечивающие необыкновенные выразительные решения художественного образа в дизайне. Находки, основанные на интуиции, необходимо обсуждать и анализировать. Программа мастерской – это стремление объединить классическое и современное искусство, подчеркнуть их неразрывную связь. Одна из задач – показать на практике единство формы и содержания в произведении искусства и дизайна.

Необходимо довести проект от начала до логического завершения, пройти путь профессионального художника от поиска идеи до представления готового объекта на выставке. Студийцы пробуют гармонично организовать выставочное пространство и дать жизнь арт-объекту в перформансе или на видео. В костюмах-объектах дети сразу превращаются в актеров, примеряют на себя задуманный образ, начинают двигаться, и говорить по-новому.

Первое представление коллекции «Оптические иллюзии» состоялось в рамках Ночи музеев в мае 2017 года. Запланированная по программе фотосессия в основном здании ГЦСИ превратилась во флешмоб с интерактивным включением зрителей. Таким образом проект детской студии получил значимость и для социума на выставке «Жизнь живых», которая была посвящена взаимодействию художника и города.

Следующим этапом документации проекта стала фиксация его в анимационном ролике с использованием техники «стоп моушен». Движения актеров осуществлялись очень медленно с перерывами – одна фаза движения – одна фотография. Выбор пластического решения и характер взаимодействия персонажей определялся детьми самостоятельно, им была предоставлена полная свобода. Педагог в данном случае только поставил задачу, и продемонстрировал технические возможности аппаратуры. Монтаж осуществлялся руководителем студии «Движущиеся картинки».

Далее состоялся выход проекта из мастерской в рамках IV фестивалз современного искусства для всей семьи «Архстояние детское. Жить как...», который проходил в ландшафтном парке Никола-Ленивец Калужской области. Под открытым небом на площадке РОСИЗО ГЦСИ «Жить как дизайнер» детям была предоставлена возможность самостоятельно искать оригинальные художественные решения. В осуществлении замысла юным дизайнерам помогал профессиональный художник. Большое внимание уделялось совместному творчеству детей и родителей. Визуальный, смысловой, тактильный, манипулятивный контакт с дизайн-предметом рождал интерактивную игру интересную для ребёнка и взрослого, художника и зрителя. Пока человек играет, он продолжает развиваться, так арт-объект становится средством развития и самопознания. На мастер-классах проектировались необыкновенные предметы будущего, создавались роботы и машина времени. По выкройкам, разработанным для коллекции «Оптические иллюзии», участники фестиваля создали совершенно новую коллекцию и представление – перформанс в костюмах-объектах, открыло биеннале дизайна.

В сентябре 2018 года выставочный проект «Оптические иллюзии», включающий книги-объекты, инсталляции, костюмы-объекты, мультимедиа и фотографии был представлен в «ГалерееXXIвека» объединения «Выставочные залы Москвы» на выставке «Мастерская свободы: уроки 60-х» Творческих студий ГЦСИ. На вернисаже часть коллекции была продемонстрирована авторами в форме дефиле.

В 2018 году в издательстве «Просвещение» вышла рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская», 8 класс, авторы Т.В. Алёшина и А.С. Питерских, учебное пособие для общеобразовательных школ под редакцией Б.М. Неменского. В разделы посвященные театру и фотографии вошли самые интересные задания и упражнения, апробированные в Творческих студиях ГЦСИ. Проект «Оптические иллюзии» представлен как иллюстративный материал.

Программа «Дизайн от А до Я» позволяет детям и подросткам пройти азбуку дизайна от азов до понимания своего творческого Я, помогает в освоении пространства от мастерской до музея, улицы, города с помощью разных способов познания и творческих экспериментов.

Занятия в мастерской развивают умение быстро адаптироваться к изменениям современном обществе и чувствовать себя уверенно в любой обстановке и любом пространстве. Совершая творческие открытия и воплощая свой уникальный замысел, дети учатся слушать себя и видеть мир вокруг.

Литература:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – С – П. 1997
2. Итен Иоханес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Издательство «Издатель Дмитрий Аронов», М.: 2018.
3. Лаврентьев А. Н. Лаборатория книги. Москва. Издательство «Грантъ», 2004
4. Неменский Б. М. Познание искусством. – М.: Изд-во УРАО, 2000
5. Питерских А. С. Гуров Г.Е. Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека. М. Просвещение 2008.
6. Бумажная скульптура/Альманах. Вып. 410. СПб: Palace Editions, 2013.
7. Ed. Jeannine Fiedler. Peter Feierabend. Bauhaus. h.f. ullmann publishing GmbH 2013
8. Papercraft 1. Design and Art with Paper. Published by Gestalten, Berlin 2010

М.К. Астафьева

специалист управления непрерывного
художественного образования МЦРКПО,
исполнительный директор
Международного Союза педагогов-художников,
главный редактор Международного сетевого
образовательного журнала ART TEACHER
Москва

Формирование критериев оценочной компетенции педагогов-художников в рамках повышения квалификации

Аннотация

В статье представлена комплексная модель повышения квалификации педагогов-художников, реализованная в 2018-2019 учебном году в рамках Всероссийского изобразительного диктанта. В статье охарактеризовано понятие оценочной компетенции педагогов-художников, представлены принципы моделирования, целеполагания, реализации комплексной модели повышения квалификации.

Ключевые слова: оценочная компетенция, повышение квалификации, художественное образование.

Очевидный прогресс компетентностной парадигмы образования, поддерживаемый регулярно обновляемыми ФГОС и научным сообществом, предъявляет новые требования к поддержке профессиональной компетентности педагогов.

Профессиональные компетенции учителей изобразительного искусства охарактеризованы в трудах А.Р. Хайруллина, Л.Л. Малинской, С.И. Мокроусова. Последний наиболее чётко сформулировал список компетенций педагога-художника. Универсальные:

- информационная и социально-коммуникативная;
- общепрофессиональные: проективная, прогностическая, организаторская, познавательная;
- специальные профессиональные компетенции:
- методическая, аналитическая, изобразительная, культурологическая. [1].

Пайдуков П.В., Пайдуков А.В., Пайдуков Д.В. разделяют компетенции учителя изобразительного искусства на общекультурные: интеллектуальные, социокультурные, информационные, коммуникативные; и профессиональные: педагогическая, проектная, научно-исследовательская, изобразительная, рефлексивная компетенции [2].

Показательно, что ни один из исследователей не выделяет оценочную компетенцию педагога-художника (ОКПХ). Однако в других предметных областях педагогической практики и научной литературе эта компетенция широко и подробно исследована. Ж.В. Болтачёва определяет оценочную деятельность как «вид психической активности личности, посредством которой осуществляется процесс установления значимости или ценности объекта через определение его качественно-количественных характеристик, относительно соответствующей цели, критериев, эталонов» [3]. В основу термина «оценочная компетенция» Ж.К. Ахмадиева вкладывает оценочную деятельность и готовность к использованию рациональных способов оценивания. В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01- педагогическое образование уровня бакалавриата определена общепедагогическая компетенция ОПК-5 – «Способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении».

Между тем, именно оценочная деятельность педагога-художника – умение применять специальные предметные знания для анализа и оценки детских художественных работ – стала одним из актуальнейших навыков педагогов изобразительного искусства всех уровней современной системы художественного образования – дошкольного, основного, дополнительного, предпрофессионального. Результативность работы педагога зачастую подтверждается полученными его учениками дипломами и грамотами специальных детских художественных конкурсов; для подготовки детей к участию в них, в том числе, и для поддержки одарённых детей, педагогу-художнику сегодня необходимо знать понятия и термины экспертной оценки детского изобразительного творчества, критерии оценивания его результатов. При этом проблема развития оценочной компетенции педагога-художника (ОКПХ) практически не изучена, требует уточнения само понятие ОКПХ, а в российской системе дополнительного профессионального образования педагогов-художников (до организации эксперимента настоящего исследования) не было создано ни одного курса повышения квалификации для формирования и развития ОКПХ.

Вполне возможно, это связано с содержанием оценочной деятельности в художественном образовании, неопределённостью критериев оценки и проблемой определения качества образования в области детского творчества. Этот вопрос требует отдельного исследования,

в рамках данной работы приведём схему оценки качества образовательных результатов, представленную А.Е. Бахмутским: он выделяет критерии, которые отражают академические (предметные) достижения ученика и его личные творческие успехи. Для оценки академических успехов используются критерии обученности и обучаемости. Ключевым моментом теории качества образования является не основополагающая важность обученности (как результата предшествующего обучения), а сопоставленная ей по значимости роль обучаемости как «целой совокупности свойств интеллекта, таких как обобщенность, осознанность, гибкость, устойчивость, самостоятельность мышления» [4]. Кроме того, И.А. Лыкова считает важнейшим показателем развивающего образования способность ребёнка самостоятельно генерировать новые информационные и культурные тексты (текст понимается как совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением и созданная человеком для коммуникации, в том числе, и художественные произведения) [5]. Таким образом, критериями качества художественного образования можно считать обученность и обучаемость как выявленный процесс самостоятельности и умения творческого поиска. Как и в любой другой предметной области, предмет оценивания (анализируемое художественное произведение) при этом должно быть атрибутировано соответственно целям работы и возрастным особенностям автора. Эти положения позволяют дать определение оценочной компетенции педагога-художника (ОКПХ) – это оценочная деятельность педагога-художника, в процессе которой устанавливается ценность художественного произведения ученика с точки зрения результата обучения и проявленных способностей к творческому поиску, соответствующим цели работы и возрасту автора.

Недостаточная разработанность темы развития ОКПХ в теории профессионального образования и отсутствие системы обучения актуальным навыкам оценивания обусловили создание модели повышения квалификации по программе ДПО МЦРКПО (2019 г.) «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности» [6].

Перед началом работы по созданию модели авторами (Л.А. Неменской М.К. Астафьевой) [7], были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать научную литературу, нормативно-правовые документы в области образования и повышения квалификации педагогов-художников, критерии оценивания работ различных конкурсов

детского художественного творчества для определения понятия ОКПХ, требований к оценочной деятельности в рамках обучения и подготовки к творческим конкурсам, а также для работы в жюри конкурсов.

2. Разработать модель повышения квалификации для развития оценочной компетенции педагогов художников, принципы её реализации и привлечения аудитории.

3. Реализовать модель в рамках деятельности Управления непрерывного художественного образования МЦРКПО Департамента образования г. Москвы.

4. Выявить и проверить педагогические условия развития оценочной компетенции педагога-художника.

При моделировании были проанализированы разные виды моделей повышения квалификации педагогов, в частности, традиционная (очные лекции, семинары, практики), поли институциональная (на основе сетевой формы обучения), дистанционная (с использованием информационных технологий), модели непрерывного профессионального развития (на базе образовательных организаций), модель временных творческих объединений (ситуационных и выездных практик). Также М.Л. Субочева выделяет инновационную смысло-деятельностную модель, в основе которой лежит идея активного использования рефлексивных методов, то есть развитие умения педагогов осуществлять самопознание и саморазвитие через рефлексивный анализ своей деятельности.

Было принято решение организовать комплексную (включающую в себя компоненты разных моделей повышения квалификации) модель, реализованную в рамках крупного международного проекта на базе Управления непрерывного художественного образования МЦРКПО Департамента образования г. Москвы. Модель была апробирована среди педагогов-художников – модераторов Всероссийского изобразительно-го диктанта. Международный благотворительный конкурс «Каждый народ – художник» и его очный этап – Всероссийский изобразительный диктант – были проведены при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» (новое грантовое направление, введенное с 2018 года по решению Президента Российской Федерации В.В. Путина). По статистике конкурса в очном формате (на протяжении одной недели, с 11 по 17 февраля 2019 г.) в нём приняли участие 13335 детей из 84 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Турции, Венгрии, Донецкой и Луганской народных республик. В организации конкурса приняли участие 562 площадки (на базе образовательных организаций)

и 1913 модераторов (педагогов-художников на площадках и организаторов индивидуального участия). Именно они стали целевой аудиторией комплексной модели повышения квалификации, компоненты которой перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. Компоненты комплексной модели повышения квалификации в контексте развития оценочной компетенции педагогов-художников

Модели повышения квалификации	Компоненты	Реализация в рамках модели
Традиционная модель	Очные лекции, семинары, практики	<ul style="list-style-type: none"> - очная практика работы в жюри Всероссийского изобразительного диктанта (20.02 – 20.03.2019 г.); - очная конференция «Итоги Всероссийского изобразительного диктанта» (27.05.2019 г.);
Поли институциональная модель	Сетевая форма обучения	<ul style="list-style-type: none"> - проведение совместных конференций с ФГБОУ ВО Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» (27.03.2019) - проведение практики онлайн-жюри в формате сетевого взаимодействия на платформе сайта Международного союза педагогов-художников;
Дистанционная модель	Обучение с использованием информационных технологий	<ul style="list-style-type: none"> - дистанционная модель Курсов повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности» (март – июнь 2019 г.) - подготовка и публикация видео контента на канале YouTube – конференции со специалистами по экспертной оценке детского творчества (декабрь 2018 – январь 2019 г.); - дистанционная конференция «Итоги Всероссийского изобразительного диктанта» – публикация на канале YouTube (18.06.2019 г.);

Модели непрерывного профессионального развития	Обучение на базе образовательных организаций	- подготовка к проведению Всероссийского изобразительного диктанта – проведение лекций, практических занятий для обучающихся (декабрь 2018 – январь 2019 г.); - аналитика конкурсных работ Всероссийского изобразительного диктанта (февраль – март 2019 г.)
Модель временных творческих объединений	Ситуационные и выездные практики	- проведение очных региональных этапов жюри Всероссийского изобразительного диктанта – на базе одного образовательного учреждения региона (февраль – март 2019 г.); - организация и проведение ситуационных обучающих семинаров в рамках других творческих конкурсов (март – июнь 2019 г.);
Смысло-деятельностная модель	Рефлексия	- применение полученных знаний в экспертной оценке детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности в педагогической практике и в работе жюри конкурсов.

В теорию и методологию курса для обсуждения и аналитики был заложен широкий круг тем, касающихся экспертной оценки детского изобразительного творчества, а именно: детское изобразительное творчество как явление современной художественной культуры; конкурсы детского изобразительного творчества как развитие и проявление художественной детской одарённости; возрастные особенности детской изобразительной деятельности; понятия и термины экспертной оценки детского изобразительного творчества; критерии оценивания результатов конкурсов детского изобразительного творчества; механизм работы в жюри конкурсов детского изобразительного творчества (с использованием дистанционных технологий).

Теоретическая разработка проблематики развития ОКПХ была проведена с использованием проектировочных и аналитических методов, а именно:

1. определения целевых ориентиров (понимание феномена детского изобразительного творчества) и планируемых результатов (развития навыков его интерпретации и оценки);

2. изучения содержания, методологических подходов к задачам детских изобразительных конкурсов и связанным с ними критериям оценки детского художественного творчества;

3. исследования педагогических технологий по подготовке и реализации конкурсных проектов;

4. анализ конкурсных проектов с определением ошибок в целеполагании и предполагаемых результатов с целью разработки рекомендаций по их исправлению;

5. анализ конкурсных работ с целью их атрибуции по возрастным категориям и установленным критериям оценки.

Курс повышения квалификации был прописан для развития обще-педагогической компетенции ОПК-5 – «Способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (бакалавриат). Слушатель курсов по их окончанию должен знать:

- возрастные особенности детской изобразительной деятельности;
- основные термины и понятия, характеризующие критерии оценки результатов детского изобразительного творчества;
- основы педагогического целеполагания при организации детских художественных конкурсов.

Слушатель курсов по их окончанию должен уметь:

- формулировать цели и ставить художественные и педагогические задачи при организации разных видов конкурсов и для соответствующей оценки детского творчества;
- атрибутировать детские рисунки в соответствии возрастными особенностями и ставить творческие и педагогические задачи в соответствии с психо-физиологическими потребностями детей;
- применять специальные предметные знания для анализа детских художественных работ и поддержки одарённых детей в процессе организации и оценки результатов конкурсов детского изобразительного творчества.

По итогу проведен анализ реализации программы повышения квалификации. Источниками анализа были контент-анализ зачетных работ слушателей курсовой подготовки и их выступлений по обмену опытом, анкетирование слушателей и анализ вовлечённости аудитории в реализацию различных компонентов модели повышения квалификации.

Таблица 2. Статистика вовлечённости аудитории в реализацию различных компонентов модели повышения квалификации

Компоненты модели	% вовлечённости (из расчёта общего количества участников 1913 чел.)
Очная практика работы в жюри Всероссийского изобразительного диктанта (20.02 – 20.03.2019 г.)	13,2% (252 чел.)
Очная конференция «Итоги Всероссийского изобразительного диктанта» (27.05.2019 г.);	2,3% (53 чел.)
Проведение совместных конференций с ФГБОУ ВО Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова» (27.03.2019)	19,1% (365 чел.)
Проведение практики онлайн-жюри в формате сетевого взаимодействия на платформе сайта Международного союза педагогов-художников	20,1 % (385 чел. – участники КПК)
Дистанционная модель Курсов повышения квалификации «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности» (март – июнь 2019 г.)	20,1 % (385 чел.)
Просмотр видео контента на канале YouTube – конференции со специалистами по экспертной оценке детского творчества (декабрь 2018 – июнь 2019 г.); дистанционная конференция «Итоги Всероссийского изобразительного диктанта» (18.06.2019 г.)	100% (5475, просмотров, включая нецелевую аудиторию)
Подготовка к проведению Всероссийского изобразительного диктанта – проведение лекций, практических занятий для обучающихся (декабрь 2018 – январь 2019 г.)	100 % (1913 чел.)
Аналитика конкурсных работ Всероссийского изобразительного диктанта (февраль – март 2019 г.)	100 % (1913 чел.)

Проведение очных региональных этапов жюри Всероссийского изобразительного диктанта – на базе одного образовательного учреждения региона (февраль – март 2019 г.)	13,2% (252 чел.)
Организация и проведение ситуационных обучающих семинаров в рамках других творческих конкурсов (март – июнь 2019 г.)	Статистика собирается
Применение полученных знаний в экспертной оценке детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности в педагогической практике и в работе жюри конкурсов.	Статистика собирается

Информационная аналитика показывает, что наибольшую вовлечённость аудитории показали полиинституциональные, дистанционные и проходящие на базе собственных образовательных организаций форматы повышения квалификации. В ходе работы впервые было определено понятие оценочной компетенции педагога-художника. Предложена гипотеза о том, что педагогические условия развития оценочной компетенции педагога-художника должны включать в себя компоненты разных моделей повышения квалификации (традиционной, дистанционной, полиинституциональной и др.), Доказана перспективность использования идеи сочетания различных форм повышения квалификации педагогов-художников для вовлечения аудитории вне зависимости от места проживания и квалификации.

Литература:

1. С.И. Мокроусов. Структура профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства // Электронный научный журнал «APRIORI. Серия: гуманитарные науки» – 2015. – №2; URL: <http://apriori-journal.ru/seria1/2-2015/Mokrousov.pdf> (дата обращения: 29.06.2019)
2. Пайдуков П.В., Пайдуков А.В., Пайдуков Д.В. Ведущие профессиональные компетенции в содержании профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=23918> (дата обращения: 25.06.2019)

3. Болтачева Ж.В. Формирование готовности студентов к оценочной деятельности в процессе изучения дисциплин гуманитарного цикла: дис. канд. пед. наук. Саратов, 2007.
4. Бахмутский А.Е., Кондракова И.Э., Писарева С.А. Оценка деятельности современной школы: Учебное пособие. – М.: АПК и ППРО, 2009. – 72 с.
5. Лыкова И.А. Диалог с искусством: смысловое общение на языке образов, знаков и символов культуры // Детский сад: теория и практика. – М., 2013. – Вып. 3. – С. 90–106.
6. Неменская Л.А., Астафьева М.К. Программа ДПО МЦРКПО (2019 г.) «Совершенствование профессиональной компетенции педагогов-художников в области экспертной оценки детского изобразительного творчества и поддержки детской одаренности» // URL: <https://www.dpomos.ru/curs/1180409/> (дата обращения: 25.09.2019).
7. Неменская Л.А. Целеполагание и планирование учителем изобразительного искусства результатов образовательного процесса // Эффективность современных занятий по изобразительному искусству: научно-практический сборник материалов. – М.: ГАОУ ВО МИОО, 2016. – 11 с.

Т.Г. Балина

заведующий учебной частью и художественным отделением филиала ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусства и культуры» в г. Камышин

В.А. Ломако

преподаватель художественного отделения филиала ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусства и культуры» в г. Камышин

Творчество педагога–художника как важный аспект профессиональной деятельности. Духовное воспитание будущих педагогов сферы культуры и искусства

Аннотация

В статье обосновывается потребность в специалистах художественно-образовательной среды, рассматриваются вопросы профессиональной подготовки педагогов сферы культуры и искусства, соответствующих требованиям профессиональных компетенций. Авторы рассматривают творчество педагога-художника, как необходимое условие профессиональной деятельности. Дается обоснование духовному воспитанию как становлению культурной личности будущего педагога.

В последнее время одна из самых обсуждаемых проблем в образовании – определение профессиональных компетенций педагога. В данном ключе компетенции педагога-художника приобретают наиболее актуальное значение. Вопросами повышения профессионального мастерства педагогов-художников занимались многие исследователи и педагоги-практики: Л.Л. Малинская, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.В. Сокольникова, П.П. Чистяков и др. Они отмечали важность высокого уровня подготовки не только общих педагогических компетенций, но и творческой самореализации, как части профессиональной деятельности. Вслед за ними мы также считаем, что педагогическое мастерство должно быть в единстве с художественным. На основе своей творческой деятельности педагог вызывает у учащихся своеобразные стимулы к собственной активной учебно-творческой работе.

Педагог-художник должен постоянно находиться в поиске не только педагогических методов преподавания своей дисциплины, но и совершенствования своего творческого мастерства. Б.М. Неменский отмечал,

что педагог-художник является носителем и передатчиком «новым поколениям именно целостного фундамента художественной культуры», поэтому «в силу своей профессии, должен обладать широким практическим художественным опытом – он не имеет права быть узким ремесленником (иначе он пригоден только для кружковой работы)» [3].

Таким образом, педагогом-художником называют того специалиста, который сочетает профессиональную педагогическую деятельность с творческой. В ходе нашего исследования по вопросу творческой деятельности педагогов-художников нами выявлено, что среди опрошенных педагогов лишь 37% занимаются этим видом мастерства, 16% систематически участвуют в профессиональных городских выставках, 8% – в выставках областных, и лишь 2% – в выставках всероссийского уровня. Среди главных причин отсутствия творческой и выставочной деятельности называются следующие причины: нет желания и потребность это делать, нет поддержки коллектива и администрации, нет места для выставки своих работ, признание своего мастерства не соответствующего достаточному уровню.

При дальнейшем исследовании данного феномена нами выявлено, что меньше всего занимаются творчеством педагоги, имеющие педагогическое образование (педагогические институты, колледжи). Выпускники художественных учреждений, как правило, проявляют интерес не только к творчеству, но и к выставочной деятельности. Изучая полученные данные, нами было проведено сравнение учебных программ разных учебных учреждений и определено, что в художественных образовательных учреждениях больше времени отдается именно художественно-творческой деятельности, а также включению обучающихся в активную выставочную работу. В педагогических учреждениях большое внимание уделяется исследовательской работе. Однако это лишь поверхностный взгляд на проблему. Попадая в педагогическую среду, молодой специалист, вправе сам определять свою стратегию творческого развития. Педагог должен осознавать социальную значимость своей профессии и стремиться развиваться и овладевать профессиональными компетенциями.

Таким образом, педагогу-художнику для осуществления творческой деятельности необходимы следующие условия:

- желание самого педагога (мотивация);
- художественные умения и навыки;
- систематические тренинги и мастер-классы;
- творческие и методические объединения;

- заинтересованность работодателя;
- заинтересованность города (городской галереи, музея и пр.).

Действительно, среда, где находится педагог-художник, предопределяет его творческие устремления. Если его начинания поддерживаются коллективом и работодателем, а местные галереи (музеи), а также другие общественные места и учреждения заинтересованы в трансляции его творчества, то это снимает ряд проблем.

Следующий важный блок условий успешного творческого развития педагога – это возможность творчески совершенствоваться. Этому способствуют тренинги и мастер-классы, где профессионалы помогают подниматься педагогам-художникам на профессиональном уровне. Данную проблему позволяют решить курсы повышения квалификации, которые все педагоги обязаны проходить не менее одного раза в три года. Однако не все дополнительное профессиональное образование устремлено на стимулирование творческой активности педагога-художника. Как правило, данные курсы направлены на совершенствование педагогических методов работы.

В связи с вышесказанным, в основе содержания творческой деятельности педагога-художника, прослеживаются психологические, педагогические, социальные и культурные составляющие. Многие сложности, стоящие на пути педагога-художника, успешно помогают преодолевать творческие объединения. Среди них достаточно популярны творческие союзы художников, а также международный Союз педагогов-художников. Данные объединения позволяют специалистам обмениваться опытом, организовывать мастер-классы, форумы, конкурсы и выставки на международном уровне. Все это обладает сильной мотивацией к дальнейшему совершенствованию своего творчества и поиску траектории своего развития.

Следует отметить значительную роль, которую оказывает творчество педагога-художника, на воспитание и эстетическое развитие учащихся, а также на формирование духовных ориентиров. Личность педагога-художника, как правило, влияет на предпочтения учащихся в сфере искусства. Творчество художника-педагога, обладающего соответствующими профессиональными компетенциями, будет необходимым и обязательным условием для гармоничного приобщения учащихся к миру культуры и искусства. Роль педагога состоит еще и в создании необходимых условий для появления мотивации и у учеников для своей художественно-творческой деятельности.

Таким образом, творческая деятельность педагога-художника очень важна для осуществления не только качественной педагогической работы, но и для развития духовных связей со своими учениками. Так, как имея способность видеть творчество своего педагога, учащиеся соприкасаются с внутренними его чувствам и переживаниями. Творчество педагога-художника – это способ общения со своими учениками, коллегами, внешним миром.

Духовное воспитание будущих педагогов сферы культуры и искусства

В последние десятилетия в сфере образования РФ идут серьезные реформы, которые затрагивают не только вопросы обучения подрастающего поколения, но и подготовку высококвалифицированных и грамотных педагогов. Профессиональная подготовка педагогов сферы культуры и искусства состоит в овладении и профессиональными, и общими компетенциями. Другими словами – это целостная система общепедагогических и специальных профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих заниматься художественно-педагогической и культурно-просветительской деятельностью. В процессе подготовки педагогов сферы культуры и искусства основное внимание должно уделяться развитию личности будущего специалиста как субъекта профессиональной культуры, его творческому и духовному потенциалу. Таким образом, достаточно актуальными являются вопросы подготовки педагога, способного решать не только узкопрофессиональные задачи в рамках своего предмета, но и «освоения тех аспектов культуры, которые обеспечивали бы способность личности к самопознанию, самосовершенствованию, творческому росту на основе принципов культуросообразности, гуманизации и профессионализации» [4, с. 362]. Будущие педагоги должны освоить вопросы педагогики и психологии, методику обучения, а также быть готовыми реализовывать свое духовное развитие.

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев считают, что «духовность человека проявляется в его потребности и способности познавать мир, самого себя и своё место в мире, в стремлении создавать новые формы общественной жизни в соответствии с познанными законами человеческой природы» [7, с.338]. Одним словом духовное развитие должно быть важной потребностью человека. И этот процесс следует проводить целенаправленно и систематически.

В нашем исследовании мы опираемся на определение И.А. Соловцовой, согласно которому «главная задача духовного воспитания» – это обеспечение становления «человеческого в человеке», того «человеческого качества», которое составляет сущность человека и отличает его от всех других живых существ [8, с. 47]. «Главное в духовном воспитании – формирование отношений человека к ценностям, культуре, самому себе и Другому» [8, с. 127].

Исследователь Н.П. Шитякова определяет духовность «как показатель существования определенной иерархии ценностей, целей, смыслов, как способность к самоопределению, самореализации, самообразованию и саморазвитию, способность личности на основе этой иерархии создавать свой внутренний мир, благодаря которому реализуется гуманистическая сущность личности, ее свободный нравственный выбор в постоянно меняющихся жизненных ситуациях» [9., с.71].

Из этого следует, что духовное воспитание – это становление личности через усвоение и принятия мира духовных ценностей, одна из форм развития человека.

В последнее время понятие «духовное воспитание» приобретает все более широкие границы. Так, Н. М. Борытко считает, что «бытие все шире входит в педагогику воспитания как категория, обозначающая «жизнь, существование». Здесь Н. М. Борытко, рассматривая бытие, делает акцент на жизни наполненной духовными ориентирами [1,с.4].

Исследователь В.В. Игнатова видит достижение духовного воспитания – в духовно-творческом развитии человека, связанного с «развитием его духовно-творческого потенциала, в основе которого лежат самосознание, творческая самореализация, самоактуализация, имеющие социальную детерминацию» [3, С. 13].

Духовная культура личности как результат духовного воспитания Н.М. Романенко определяется в виде синтеза «ценностных ориентаций (как вера, совесть, любовь, надежда, оптимизм, альтруизм) и творчества» [6, с. 18].

Многими авторами творчество и культура личности воспринимается как единое целое, как продукт духовного воспитания. При этом в воспитательном процессе очень важна социальная направленность. Вслед за исследователем А.П. Бредихиным, мы также считаем, что «процесс воспитания будущего педагога предстает как восхождение личности студента к социальному и профессиональному эталону – идеалу. Как освоение студентом высоких стандартов подлинной интеллигентности, как обретение социальной и профессиональной

позиции в строительстве отношений с окружающими людьми, устойчивого отношения к своей социальной и профессиональной Миссии в обществе» [2, с. 71].

Таким образом, духовное воспитание будущих педагогов сферы культуры и искусства возможно в следующих видах деятельности:

- диалогическом взаимодействии;
- художественно-творческой деятельности;
- социально-культурной деятельности.

Важная задача профессиональной подготовки педагогов сферы культуры и искусства состоит в формировании профессионально-педагогической культуры будущего специалиста, развитии его творческого потенциала, способности к общению, содействию, сотрудничеству и сотворчеству.

Духовное развитие осуществляется путем обогащения эмоциональной сферы (способности чувствовать и сопереживать), деятельностной (способность выполнять трудовые операции), творческой (способность создавать новые продукты труда).

Решение проблем духовного воспитания будущих педагогов сферы культуры и искусства, мы видим в создании следующих педагогических условий:

- создание эмоционально-ценностных установок;
- наполнение учебного процесса духовными и профессиональными ценностями и смыслами;
- освоение достижений мировой культуры и художественного творчества;
- организации межличностного общения, сотворчества и сотрудничества;
- создание единства учебной и внеучебной деятельности.

Данные педагогические условия будут способствовать повышению эффективности духовного воспитания студентов, формирования их социальной и профессиональной позиции, а также конструированию воспитывающей среды учебными учреждениями, осуществляющими подготовку будущих педагогов сферы культуры и искусства. Воспитательный процесс должен опираться на компетентностный подход к подготовке специалиста, быть целостным, системным, организованным и управляемым, осуществлять формирование духовного самосознания будущего специалиста, способного к результативной профессиональной деятельности, обладающего общечеловеческими и специальными компетенциями.

Литература:

1. Борытко Н.М. Онтологический подход в воспитании / Н.М.Борытко // Проблемы духовного воспитания: от методологии к педагогической деятельности: сб. научных и методологических трудов. – Волгоград: ТЦ «ОПТИМ», 2005. – С.4-11.
2. Бредихин А. П. Системный подход в профессиональном воспитании будущих педагогов-художников в вузе: от теории к практике // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2008. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-v-professionalnom-vospitanii-buduschih-pedagogov-hudozhnikov-v-vuze-ot-teorii-k-praktike> (дата обращения: 25.02.2019).
3. Игнатова В.В. Педагогические факторы духовно-творческого становления личности в процессе социализации и в условиях реализации: Дис.... д-ра пед. наук /В.В.Игнатова. – Челябинск, 2000. – 365с.
4. Коханик Н. А. Повышение профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства в контексте культурологического подхода // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-professionalnoy-podgotovki-uchitelya-izobrazitelnogo-iskusstva-v-konteks-kulturologicheskogo-podhoda> (дата обращения: 13.02.2019).
5. Неменский Б.М. Познание искусством. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 192с.
6. Пайдуков П.В., Пайдуков А.В., Пайдуков Д.В. Ведущие профессиональные компетенции в содержании профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.;URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=23918> (дата обращения: 21.02.2019)
7. Пулотов Ф. У. Исследование профессиональной художественно-творческой подготовленности будущих педагогов изобразительного искусства // Молодой ученый. – 2011. – №11. Т.2. – С. 172-174. – URL <https://moluch.ru/archive/34/3831/> (дата обращения: 13.02.2019)

Е.А. Бритова
художник управления
непрерывного художественного
образования МЦРКПО
Москва

**Детский «бумажный театр» художника.
Театрально-декорационное искусство на итоговой выставке
Московского конкурса выставочных художественных
проектов**

В 2018 году, официально объявленным Годом Театра, во многих детских художественных конкурсах так или иначе затронута тема театра – но в конкурсах рисунков она представлена, разумеется, в преломлении изобразительного искусства. Это скорее наблюдения за жизнью театра – взрослого, профессионального, детского, школьного – и есть много интересных работ. Но это не театр как таковой, а его изображение.

Конкурс же выставочных художественных проектов включает в себя гораздо больше видов искусства. В течение многих лет здесь участвуют и скульптура, и дизайнерские проекты, и фотография, и театр постепенно входил в этот конкурс – и входил, конечно, со стороны художественного решения детских школьных (или студийных) спектаклей.

Театр – это действие, и в конкурсе художественных проектов он участвует как действие художника – совместное творчество педагога и учеников.

Ещё с начала XX века в профессиональном театре появилось понятие «театра художника» как особого вида сценического творчества, примерно с появлением и ярким всплеском режиссерского театра. Такие эксперименты проводили наиболее крупные художники, представляющие первую волну пластического авангарда XX века. Они сочиняли представления в виде визуальных композиций, разворачивающихся в сценическом пространстве и времени. И на протяжении XX века до наших дней театр художника развивается – пограничный с перформансами и инсталляциями, вливаясь в драматический и музыкальный театр, становясь учебным театром студентов-сценографов.

С другой стороны, в Конкурсе выставочных художественных проектов участвуют именно дети – и это детский театр с его спецификой игры и так называемого пратеатра – самой ранней формы театра, существовавшей в рамках ритуального действия задолго до формирования театра как вида искусства. Так и для ребёнка игра и театр существуют как орга-

нические элементы его мифопоэтического бытия. Также и сценография для него выполняет, прежде всего, свою самую первую по историческому времени появления функцию – персонажную. Персонажная функция предполагает включение сценографии в сценическое действие – в качестве самоценного персонажа, воплощающего в спектакле тот или иной мотив, тему, силы драматического конфликта и т.п. Для детей таким персонажем, прежде всего, является кукла – поэтому куклы так смело и разнообразно входят в школьный театр. Но это театр не кукольный в привычном сейчас понимании этого жанра, где кукла-артист доминирует. Это синкретическое действо, где ребёнок-артист и кукла-персонаж в ткани спектакля на равных взаимодействуют друг с другом.

И наконец, театр «бумажный». Правда, сами коллективы называют себя театрами «бумажной пластики», что тоже верно, хотя, на мой взгляд, немного скромно и неполно раскрывает суть поэтики таких театров. Само понятие «бумажный театр» аналогично такому явлению в архитектуре 70-80 годов XX века, которое называется «бумажная архитектура» – как альтернатива реальному строительству и зодчеству того времени. То, что существует в проекте, на бумаге, но не может быть в реалиях данного времени построено. То, что эфемерно, ненадолго и для небольшого круга зрителей. Существовали выставки и конкурсы бумажной архитектуры, проекты видели немногие близкие – и замысел растворялся, оставшись идеей.

Так и представленные на Конкурсе проекты – спектакли, прожившие свой короткий век, показанные несколько раз для близких. Однако при этом многодельные, с выразительными визуальными образами. Но недолговечные и в силу материалов, из которых сделаны сценография и костюмы – самая доступная, простая, но выразительная бумага, век которой априори краток – и в силу недолговечности детского внимания – репертуарность и повторяемость для них не возможна. Выставка в рамках Конкурса проектов стала таким небольшим продолжением жизни «персонажей» детских спектаклей – кукол и бумажных костюмов. Они были представлены двумя коллективами – Школой № 1955 под руководством педагогов М.Г. Пугачевой и О.Б. Лукомской, а также студией «Анима» под руководством Е.В. Рыжковой и Н.И. Ивановой. В обоих проектах куклы существуют именно как персонажи, в определённые моменты, вступающие в игру детей, в смысловой диалог с ними. В одном случае куклы более похожи на игровые театральные, они подвижны, у них есть простейшая механика. Во втором же проекте куклы, когда они представлены на выставке, кажутся декоративными, но и они, неподвижные, живут

в спектакле своей жизнью, совсем условной, но являясь полноценными персонажами. И эта грубая условность кукол – изысканная рифма театру представления, Брехтовскому показу, коренным образом отличающемуся от психологического театра переживания. И это огромная заслуга педагогов, которые уловили именно специфику игры детей, не вгоняя их в жесткие рамки театра переживания, где им точно не хватит актёрского мастерства и они будут это чувствовать. А в театре представления ребёнок (и подросток) – в своей стихии, ведь и Брехт, теоретически объясняя суть своего театра, приводил в качестве примера детей, которые в игре, изображая других персонажей, остаются и собой, не входят в роль полностью. Они могут в любой момент отвлечься и выйти из образа, а потом столь же легко вернуться и представлять своего персонажа, порой даже не одного. Лаконичные чёрно-белые костюмы артистов – сочетание ткани с бумагой – это и не униформа кукловодов, подчёркивающая его нейтральность и переносящая акцент на куклу, но и не совсем костюм, передающий характер персонажа. Это костюм, стилистически связывающий артиста с куклой, дающий за счёт жёсткости бумаги артисту иную пластику, сближающий в одно эстетическое пространство ребёнка и куклу – в этой «шкуре» ему легче общаться с куклой как с равной.

Ещё один «бумажный театр» – «Театр в коробке», созданный под руководством И.А. Ермаковой. Это не макет к кукольному спектаклю – и это замечательно. То есть педагог опять же не пошёл по пути имитации профессионального привычного театра, сделав приблизительный макет приблизительного спектакля, а устроил в этой коробке настоящую игру – здесь и сейчас. Здесь и сейчас в этой коробочке разыгрывается «Заюшкина избушка» – условные зверюшки на палочках оживают. Так же, как и персонажи вертепа в её же «Рождественской композиции» обретают театральную жизнь в руках детей.

Основатель факультета сценографии в ГИТИСе С.М. Бархин, сам был автором нескольких пьес, созданных исключительно для своего «бумажного театра» и представляющих собой словесную фиксацию визуальных театральных идей, которые по изначальному своему замыслу не должны были получать воплощения на сцене. Он решил предоставить возможность и своим студентам попробовать себя в качестве сочинителей представления. Таким было одно из учебных заданий по курсу «работа художника с режиссёром» – разыграть какой-то сценографический проект на заданную тему. Режиссёры-педагоги, в разные годы приглашённые вести этот курс – начиная с К.М. Гинкаса и Н.М. Шейко, потом Е.Г. Козелькова и создавший наибольшее число подобных экспе-

риментальных представлений А.В. Ледуховский – создали особый стиль небольших спектаклей, где художники абсолютно без какого-то ни было стеснения от своей актёрской неумелости, выходят к зрителю в образах, сочинённых ими же и приглашают зрителя в ими же организованное пространство – в аудитории, в коридор, в старый лифт, когда тот был ещё с открывающейся дверью: пространство доходного дома Нирнзее, где находится факультет сценографии, располагает к построению загадочного перетекающего пространства. Так родился опыт профессионального по сути и живой энергии театра, но без актёрской выучки, делающего акцент на неожиданности образов, звуков, художественных стилизаций, пантомиме.

Руководитель мастерской Творческих студий ГЦСИ «Театр и художник» А.С. Новосёлова прошла именно эту школу, и этот яркий опыт, естественно, упрощая задачи, она переносит в работу с детьми разных возрастов от 6 до 11 лет. Работая над художественно-театральными проектами, они идут от абстрактных основ композиции (в этом и дань архитектурной стороне «бумажного театра», его создателям и школе), от простого коллажа к объёмному макету и к созданию пространства своего спектакля.

Чёрный портал то ли маленькой сцены, то ли подмакетника с прорезанными и периодически открывающимися и закрывающимися окошками разного размера – вот пространство в проекте «Гулливер». И в этих окошках появляются плоские, условные маленькие кукольные персонажи и сами дети в придуманных ими образах и костюмах. Здесь снова куклы и люди равноправно участвуют в спектакле, только ещё они представляют собой великанов и лилипутов – так развивается понимание условного театрального масштаба, когда ребёнок может стать великаном по сравнению с куклой, когда человек не помещается в окошке – там, где кукла комфортно существует. Так дети наглядно понимают, как можно показать масштаб языком театра и как изобразить большое и маленькое в сильно ограниченном пространстве.

Проект «Древние маски» – опыт карнавального перевоплощения, когда человек становится персонажем, поднеся к лицу маску и даже не меняя костюма. Крупные, сделанные по принципу античных, они несут в себе основной принцип античной маски. Укрупнённое, подчас до гиперболы или до гротеска, выражение основной эмоции, страсти, которой определяется поведение персонажа.

В Конкурсе также участвовала творческая студия ГЦСИ «Дизайн от А до Я» под руководством Т.В. Алёшиной. Это коллекция костюмов-

объектов «Оптические иллюзии», которую они представляли в виде перформанса, где игра со свето-проекционным костюмом наслаивается на геометрические формы самого бумажного костюма – и ломающего, и, одновременно, подчёркивающего форму человека. Сами авторы проводят аналогию в своих костюмах с творчеством Виктора Вазарели – плоскость листа, разделенная на чёрные и белые фигуры, создающие иллюзию объёма. Процесс работы над проектом был зафиксирован в анимационном ролике, где дети, передвигаясь покадрово в технике пикселяции, почувствовали себя анимационной куклой.

Старшеклассники школы № 1955 под руководством В.О. Романкова представили более классические театральные проекты, где сценография несёт в себе и игровую функцию, и традиционную функцию обозначения места действия. И, тем не менее, эти проекты тоже «бумажны», как «бумажна» та архитектура, которая в силу разных обстоятельств никогда не будет построена. Это эскизы декорации и костюмов Лилии Незаметдиновой к пьесе Островского «Гроза», где есть попытка создать метафорическое пространство, выражающее авторское прочтение пьесы. Также эскизы декорации и макет Гордея Мурашко к балету «Шопениана». Это замысел с исследованием музыкально-цветовой синестезии Скрябинского соответствия тональностей и цвета. И ещё проект – небольшое обращение к истории балета – афиши Ярославы Мурашко к спектаклю «Ромео и Джульетта» 1946 года с участием Галины Улановой. Просмотрев записи балета и изучив афиши спектакля того времени, автор предлагает своё решение (прежде всего, цветное – акцентирующий красный цвет, передающий драматическое настроение спектакля).

Кукольный театр, где кукла является главным артистом, представлен творческим коллективом студентов Художественно-бутафорского отделения Театрального художественно-технического колледжа. Руководитель проекта И.А.Хилов. Эти двухтростевые куклы несут в себе профессиональную театральную конструкцию и предназначены работать над ширмой, которая скрывает скромного актера, оживляющего куклу. Механика этих кукол позволяет управлять поворотами головы, а также осуществлять работу её руками. Это принципиально иное взаимодействие актера с куклой, когда всё действие передаётся кукле, она переживает, рассказывает, но, как правило, не выходит из образа.

И ещё один проект, которые сами авторы хоть и не относят к театральному, тем не менее, его можно рассматривать как одно из проявлений «бумажного поэтического театра». Это проект «Поэзия революции» Центра развития «Эстер». Руководитель проекта И.А. Пилосян.

Это супрематические фантазии по мотивам стихов поэтов Серебряного века о революционном времени. Коллаж, сочетание букв и рваных, остроугольных предметов. Такие листы вполне могли бы быть эскизами к поэтическому представлению «с пантомимой, цирком, буффонадой и стрельбой», подобно «Десяти дням, которые потрясли мир» Ю.П. Любимова в Театре на Таганке. Каждый лист – целая застывшая сцена.

И наконец, два проекта, напрямую не являющиеся театральными, но фантазии на тему театра. Красиво поданный театроведческий экскурс в испанский театр – декоративные батики от творческого коллектива школы №1252 им. Сервантеса, выполненные под руководством О.П. Буровой. И пастельные листы «Театр и его персонажи», выполненные участниками студии «Акварелька» гимназии № 1539 под руководством О.В.Ланкиной – Пьеро и Буратино за кулисами, потом Пьеро выходит на сцену и поёт – цветная аллюзия к кадрам фильма «Дети райка».

Получается, что в Конкурсе художественных проектов театр представлен очень многими своими направлениями – бумажный, ускользящий, эфемерный, но и настоящий, потому что даже у самого состоявшегося спектакля-долгожителя век всё равно краток – здесь и сейчас, пока его видит зритель. И для детей это очень хороший опыт соприкосновения с живым театром в долгие часы работы, в минуты представления, а потом увидеть его шлейф на выставке.

А.Е. Волков

заведующий музейно-выставочным отделом
управления непрерывного художественного
образования МЦРКПО,
член Московского союза художников
Москва

Детская художественная школа в современных условиях

Современный мир насыщен визуальной информацией, и мы можем констатировать переход общества от преимущественно вербального к преобладанию невербального способа передачи мысли.

Визуальная информация в сознание ребенка и влияние ее на творчество юного художника огромно и не всегда положительно. В этом состоят особенности творчества современного ребенка.

1. Контингент учащихся в современной школе искусств.

Мотивация учащихся

Условно можно разделить учащихся современной ДХШ на три неравные группы:

те, которых привели учиться родители, те, которые, по разным причинам, захотели заниматься данным видом деятельности и целеустремленные дети, осознанно занимающиеся искусством. Последняя из групп самая малочисленная и принадлежность к ней еще не является залогом успешного результата.

Вопросы, возникающие с мотивацией учащихся. Их успешный переход из одной в другую мотивационную группу. Создание подлинного интереса к предмету у учащихся.

Что мы понимаем под успешным результатом? Воспитание творческой личности или воспитание профессионального художника?

2. Место профессионального художественного образования в педагогике академика Б.М. Неменского

Академик Б.М. Неменский в своей педагогической концепции выделяет три зоны приобщения ребенка к искусству. Первая зона – общеобразовательная школа – это зона общей художественной культуры (зона задействует 100% всех детей). Вторая зона – дополнительное образование – это зона свободного поиска интересов. Третья зона – это зона начальной профессиональной культуры.

Подчеркиваем важность существования всех трех зон в современном педагогическом устройстве.

3. Учебные программы ДХШ и особенности их использование в реальном учебном процессе

Учащийся в ДХШ на различных занятиях с самых первых дней выполняет не просто задание, а свой творческий проект (рисунок, живописную или графическую работу, скульптуру или произведения ДПИ), вместе с педагогом стремясь к максимальной законченности своей работы, проходя с разным успехом этапы его создания. Скорость и возможности учащихся разные, при этом и учащиеся, и педагоги связаны жесткой программой. Мудрость учителя и руководства школы позволяют найти компромиссное решение. Вместе с тем отметим важность учебных программ ДХШ, особенно для молодых неопытных педагогов. Вопросы усовершенствований программ, внедрение в них новых тем, материалов, подходов бывают весьма болезненными для, во многом консервативной, структуры ДХШ.

4. Значение личности педагога-художника на занятиях в ДХШ

Мы знаем, что с древности художники учились у крупных мастеров, постигая все азы профессии непосредственно в мастерской.

Личный пример практикующего художника, участие его в выставках вместе со своими учениками – верный залог успеха педагогической деятельности в ДХШ.

Проблемы загруженности учителей.

Стимуляции к творчеству, исходящие от руководства школы.

5. Внеурочная деятельность ДХШ (экскурсии, поездки, пленэр)

Мы подчеркиваем непрерывность художественно педагогического процесса. Важность и нужность создание в ДХШ особой творческой среды среди учащихся и педагогов. Экскурсии, поездки, пленэрная практика – являются важными элементами этой среды.

6. Выставочная и конкурсная деятельность ДХШ

Выставочная и конкурсная является неотъемлемой частью творческой жизни любой успешной ДХШ. По сути в каждой ДХШ есть свой выставочный зал, который должен регулярно и грамотно работать. Школа не должна замыкаться в себе, непременно должна участвовать во внешних выставках и принимать гостей.

Не менее важна конкурсная деятельность, стимулирующая учащихся и педагогов к творческим победам.

Н.Ю. Воронова

директор МАУ ДО ДХШ г. Калининграда,
член Творческого союза художников России,
член Союза дизайнеров России.
председатель регионального представительства
международного Союза педагогов-художников
кандидат педагогических наук, г. Калининград

Художественно-творческие проекты как современная форма создания культурно-творческой среды

Вот этой свободой, этим наивным единством средств и содержания можно и нужно пользоваться для развития творческой потенции ребенка, подобной возможности в младшем возрасте ни один иной учебный предмет предоставить школе не может.

Б.М. Неменский

Искусству нельзя или неверно учить теоретически, подлинное понимание, можно обрести только в личном действии, в практической творческой деятельности с художественными материалами.

Л.А. Неменская

1. Проекты художественно-творческой направленности, являются важным пространством формирования личности подростка, а культурно-творческая среда мест, где проходят мероприятия проектов, тем более. Дополнительное образование в сфере культуры имеет огромный потенциал в формировании личности ребёнка, как социально – культурная среда, куда погружаются учащиеся ДХШ, ДШИ и ДМШ. Этот сложный социально-культурный и педагогический процесс может осуществляться только при условии наличия в образовательном учреждении дополнительного образования детей культурно-творческой среды, начиная от внешнего вида здания, организации учебных аудиторий и рекреаций, до внешнего вида преподавателей и вспомогательного персонала. Как сказал Б.М. Неменский, «итоговая проблема – современность и я. Не

только живопись, не только декор, архитектура и дизайн – сегодняшнее повседневное окружение каждого человека. Научить видеть эту современность, суметь стать ее частью, ее строителем, а не только пользователем – вот великая задача, которую может ставить перед собой область пластических, пространственных, визуальных, изобразительных искусств. Ведь здесь не может быть освоение материала только теоретическим. Это обязательно единство способности «видеть, ведать и творить».

Именно такое учреждение культуры, как художественная школа, является важным культуроформирующим фактором в работе с подростковой аудиторией. ДХШ должна подавать пример креативного, творческого и жизнеутверждающего воспитательного процесса, именно здесь ребята осваивают художественную культуру, постигают культурные ценности. Сущность культурно-художественной среды в ДХШ заключается в том, что мы одновременно и творцы, и потребители... Мы стараемся создать в процессе реализации проектов такую атмосферу, которая окажет сильное воздействие на душу и мировоззрение для всех вовлечённых в процесс – будь то наши учащиеся или спортсмены, или люди с ограниченными возможностями здоровья, или пожилые ветераны, или родители наших учащихся, или просто проходившие по своим делам через центральную площадь города жители Калининграда.

В процессе подготовки и реализации того или иного проекта, мы безусловно опираемся на содержание духовно-нравственного воспитания в ДХШ, которое определяется системой гуманистических ценностей, отраженных в произведениях искусства. Это позволяет преподавателям напрямую воздействовать на когнитивную, эмоционально-мотивационную, творческо-деятельностную сферы личности учащегося. Мы опираемся на систему базовых национальных ценностей, хранимых в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих успешное развитие страны в современных условиях. Именно эта специфика ДХШ позволяет эффективно использовать такие формы проектной деятельности, которые обладают наибольшей силой смыслового и эмоционального воздействия на личность учащегося.

Художественно-творческая среда является отражением действительности. Через средства искусства мы погружаем участников проектов в мир образов и реалий одновременно, отражая процессы реформирования и модернизации современного мира в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и проблемных (совместный проект со Швецией « Демократия, педагогика, искусство», или с клаипедской ДХШ им. Ада-

маса Бракаса «На волне волна», Литва). Через проекты интересно внедрять инновационные и педагогические технологии, совершенствовать процесс воспитания и образования. Мы включаем максимально в проектную деятельность доминирующие ценностные ориентиры нашей области: региональные достопримечательности, музейные, экологические, исторические и архитектурные комплексы, опираемся на лучшие материально-хозяйственные условия мест проведения проекта.

2. Проектная деятельность – это метод, который позволяет нам двигаться вперед от идеи к действию, структурируя этапы всего процесса. В нашем случае цель проектов – создание культурно-творческой среды. Черты наших проектов:

- реалистичность. Мы учитываем, что для реализации проектов необходимы людские и финансовые ресурсы, и мы делаем одновременно и бюджетные проекты, которые осуществляются в рамках государственной социальной политики и решения местных задач (такие проекты финансируются из соответствующих бюджетов в виде плановой деятельности муниципального учреждения), так и благотворительные проекты. Финансирование таких проектов имеет форму меценатства, когда различные организации – партнёры МАУ ДО ДХШ, обеспечивающее проект средствами, не ставят перед собой коммерческих задач и сами по возможности участвуют в реализации проекта не только выделением финансов («Профитур», Нотариальная палата Калининградской области, «Алагон» и др.). Мы всегда рассматриваем:

- насколько велико число людей (групп, организаций), которые смогут воспользоваться результатами проекта;
- какова потребность проекта в кадровых ресурсах, сколько суммарного времени всех занятых в проекте необходимо для его реализации;
- как много финансовых средств и материально-вещественных ресурсов нужно затратить, чтобы проект был реализован в планируемом объеме;
- насколько сложен проект по своей структуре, формам организации, отчетности и т.д.;
- на какое время и для какой территории рассчитано исполнение проекта.

Ежегодно ДХШ реализует с учетом этих показателей различные проекты:

- *микроексперименты*. Это форма представления индивидуальной инициативы педагогов ДХШ, получающей признание у родителей

и учеников класса). Микропроекты Давыдовой Инессы Владимировны не требуют внешнего финансирования и специального оборудования, а только требуется желание инициативного и неравнодушного педагога создать уникальную творческую атмосферу в среде своих детей. Такой проект является микросоциальным действием, но при определенных условиях его масштабы могут быть расширены.

- *малые проекты*. Они не предусматривают большого числа потребителей, достаточно просты в управлении, не требуют крупного финансирования. Специфика малых проектов состоит в том, что их составление и реализация допускает некоторые упрощения в процедуре проектирования и реализации. Так наши инициативные преподаватели изобразительного искусства под кураторством Мусатовой Татьяны Владимировны (руководством) ежегодно придумывают праздник-конкурс для увлечённых историей изобразительного искусства учащихся ДХШ и их родителей. 1 июня 2018 года, в Международный день защиты детей, в Кафедральном соборе открылась выставка работ учащихся Детской художественной школы города Калининграда «Мета – Морфозы». Началом проекта послужило игровое занятие – квест под руководством культуролога Александра Попадина и преподавателя Калининградской ДХШ Натальи Марковой. Темой занятия стал Кафедральный собор, его убранство и его история. Ребята отыскивали в убранстве магическую чашу, разгадали сюжеты витражей, ознакомились с восстановленным некрополем герцога Альбрехта и знатных фамилий Кёнигсберга; просмотрели экспозицию музея Канта и библиотеки Валленродов. Юные художники выполнили творческое задание, связанное с интерьерами собора, деталями украшений и витражами. Три месяца ребята трудились над художественными работами, которые составили ядро выставки «Метаморфозы».
- *мегапроекты*, в качестве которых обычно выступают целевые программы, состоящие из взаимосвязанных проектов. Например, наш Международный форум детского творчества «Экология души», в рамках которого проходят и выставки педагогов, проектов партнёров (« На своей земле», «Славянский родник», « Между небом и землёй»), одарённых детей и других школ (Школы им. С. Андрияки). В рамках форума проходит конкурс детского творчества, педагогическая конференция, творческие

пленэры для детей и педагогов, круглые столы по проблемам педагогики изобразительного искусства. Специфика мегапроектов состоит в необходимости масштабной координации исполнителей; анализе макропоказателей среды (страна, регион); выделении разработки концепции проекта в качестве самостоятельной фазы; необходимости мониторинга проекта и т.д.

Мы реализуем различные типы проектов по срокам их реализации:

- краткосрочные (1-2года); Международный проект «Педагогика и сотрудничество» 2007- 2008 год (Кальмар Швеция);
- среднесрочные (3-5лет); Международный проект «Твой путь между небом и землей» 2006 год-2009 год совместно со гимназией «Жеминос» (Литва Клайпеда), Международный проект «Волна на волне» с 2015 (Клайпеда. Школа им. Адамоса Бракаса);
- долгосрочные (10-15 лет). Молодежная организация «CGV» г. Бонн проект «Климат» Международный проект « Команда мечты» ежегодно с 2010 года совместно с гимназией Иоана Павла II г. Милаково (Польша).

Результативность проектной деятельности заключается в том, что именно в образовательных учреждениях культуры проекты разной направленности реализуются на основе максимальной включенности подростков в художественно-творческую работу. Проектная деятельность несёт огромную воспитательную функцию. Такие качества, как скромность, честность, любовь к Родине, патриотичность, трудолюбие воспитываются на реальных, полезных для общества делах. Также проекты несут огромную образовательную составляющую – здесь часто ребята впервые выполняют работы рядом с профессионалами (как раньше было принято в мастерских, а позже в Баухаузе). Они впервые открывают для себя секреты мастерства при росписи масштабных социальных объектов (детских садов, поликлиник, спортивных объектов и др.), при выполнении плакатов на социальные проблемы и темы (права детей, защита семьи и детства, природы, памятников архитектуры и искусства). Помогая раскрыть творческий потенциал людям с ограниченными возможностями, и тем самым помогая прийти в профессию, которая будет не только им по силам, но и поможет финансово, но и будет дарить радость, они с удивлением раскрывают свои таланты и открывают себе путь к новым возможностям.

Организаторы наших проектов уверены, что раскрывая творческий потенциал детей и подростков, реализуют с помощью проектов важные

задачи учреждения культуры. Это имеет первостепенное значение, потому что в подростковом возрасте (а в ДХШ на предпрофессиональных программах учатся дети от 10 до 18 лет) возникает необходимость выражать себя, как личность, стремление к пониманию устройства общества и поиска своего места в нем. Мероприятия, проводимые в рамках реализации различных проектов, способствуют социализации учащихся. Музеи, театры, филармонии, художественные галереи становятся более доступными, когда на их базе проводятся совместные с ДХШ мероприятия (часто бывая в них, подростки постепенно становятся активными слушателями и постоянными посетителями), многие ребята пришли сами впервые, и впервые привели к этим очагам культуры свои семьи. Для нас большая радость видеть, что наши учащиеся не сторонние наблюдатели бурлящей современности, а активные участники жизненного творческого процесса. Мы стараемся в виде игры, конкурса, доброго дела приобщать подрастающее поколение к красоте творчества, показать будущим архитекторам, дизайнерам, художникам как можно преобразовать жизнь общества через собственное и коллективное творчество.

Вся воспитательная работа, которая проводится как во время основных занятий, так и во время реализации проектов разной направленности, с детьми и подростками, в художественно-творческой среде соответствует ряду принципов.

Принцип открытости помогает нам создавать полные взаимного понимания, открытые отношения с учреждениями культуры, спорта, образования и культурно-досуговой деятельности, знакомиться с лучшими традиционными и инновационными технологиями.

Принцип преемственности обеспечивает сохранение, развитие и передачу лучших образцов культурной деятельности следующим поколениям.

Принцип инновационности предполагает переход на более эффективные способы управления процессом воспитания духовно-нравственной личности, внедрение современных методов менеджмента и маркетинга в дополнительное образование.

Принцип погружения достигается через формирование внутреннего оформления художественно-творческого пространства учреждения культуры с помощью современных средств дизайна, выставочных, аудио, медиа-информационных технологий.

Принцип межведомственности предполагает объединение ресурсов (человеческий, финансовый, информационный, материально-технический, кадровый и другие), а также усилий структурных и территориаль-

ных подразделений муниципальной исполнительной и законодательной власти, для решения единых целей и задач.

3. Художественно-творческая среда предоставляет безграничные возможности подросткам для участия в благотворительной, волонтерской деятельности: благотворительные мастер-классы, выполнение художественных росписей, прикладных заданий (для детей и взрослых людей с ограничениями здоровья), волонтерские экологические акции и многое другое. Участвуя в различных видах проектной деятельности, учащиеся формируют устойчивое гуманистическое и экологическое поведение, закрепляют нравственные модели общежития, развивают духовно-нравственный потенциал.

Даже если учащийся не станет профессиональным художником, архитектором или дизайнером, роль художественного творчества в становлении его личности огромна, ведь необыкновенно важно, как именно в подростковый период происходит самоопределение человека, его культурная идентификация. Активно осваивать мир помогают проекты – ребята сами выбирают их направленность из предложенных администрацией ДХШ вариантов, находя свое место в команде, становясь незаменимым участником, ответственным за конкретный участок общего дела. Появляются воплощенные в реальном деле творческие задумки, выполненные полностью самостоятельно или под руководством наставников. Это произведения художественного творчества: рисунки, объекты, росписи, скульптуры, плакаты, прикладные работы, театральные костюмы и сценическое оформление пространства, мультфильмы и пр. Проекты помогают по новому осмыслить самостоятельное творчество юного художника, созданное по его личному замыслу собственными силами, на основе знаний, умений и навыков. Такие произведения отличаются многоплановостью замысла от работ, выполненных на уроке. Юные художники одновременно сами раскрывают тему, открывают или изобретают технику выполнения работы и стиль исполнения.

Различные направления проектной деятельности создают уникальную художественно-творческую среду как в самой ДХШ, так и в других учреждениях культуры – партнерах проектов. Это очень перспективное направление деятельности и огромное поле для творческих экспериментов. Здесь есть возможность решать непростые проблемы духовно-нравственного воспитания учащихся в сложных реалиях современной жизни и учитывать особенности работы в сфере дополнительного образования, на основе добровольного и свободного выбора детей.

Литература:

1. Неменский, Б.М .Познание искусством. – М.: Изд-во УРАО, 2000
2. Неменский, Б.М .Педагогика искусства // Просвещение, 2017 г., 240 с.
3. Борис Неменский. Сила правды и сила света Журнал «Третьяковская галерея», 2015 (47)
4. Неменская Л.А. Целеполагание и планирование учителем изобразительного искусства результатов образовательного процесса // М.; ГОАУ ВО МИОО, 2016 г., 120 с.
5. Выготский Л.С. Психология искусства //Азбука, 2016 г.,448 с.
6. Белозерцев Е.П. Образование. Историко-культурный феномен: курс лекций. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 704 с.
7. Зезека Е.М. Духовно-нравственное воспитание молодежи в деятельности учреждений культуры: дисс. на соиск. уч. степни канд. пед. наук. – Тамбов, 2011. – 269 с.
8. Купач Т.Ю. Педагогические основы социального воспитания дошкольников на культурно-исторических традициях : дис. докт. пед. наук : 13.00.06. – М., 2000. – 389 с.
9. Неценко О.В. Понятие «художественно-культурная среда»: необходимость введения в педагогику // Известия ВГПУ. – № 1, 2015. – С. 79-82.
10. Унарова С.Н. Современная социокультурная среда как психологический фактор развития ценностных ориентаций личности: автореф. дис. канд. психолог. наук: 19.00.01. – М., 2003. – 200 с.
11. Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных выставках. – Новосибирск, 2001. – 199 с.

А.О. Гаврилова

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»,
г. Волгоград

**Опыт реализации регионального
культурно-образовательного проекта
«Русская народная культура
в мире современного творчества»**

Аннотация

Русская народная культура и её художественно-образная выразительность рассматриваются в контексте современного художественно-эстетического образования. Проанализированы основные подходы к изучению русской народной культуры как этнопедагогического феномена. Обоснована актуальность реализации педагогического потенциала русской народной культуры в творческом саморазвитии личности.

Сегодня в современном обществе происходит динамичная смена ценностных ориентиров, усиление духовно-нравственного кризиса и обострение широкого спектра социогуманитарных проблем. В условиях кардинальной смены духовно-нравственных и ценностных приоритетов человек находится в ситуации ответственного выбора, влияющего на его дальнейшую судьбу, жизненный путь и характер творческой самореализации. Русская народная культура в данном случае является для личности мощной опорой, помогающей преодолеть существующие кризисные ситуации и возможные риски, связанные с социальной апатией, творческой беспомощностью и духовным одиночеством.

Современную молодежь всё меньше интересуют бумажные книги, она всё больше времени проводит в социальных сетях, чрезмерно увлекаясь киберпространством, которое нередко изобилует ложными ценностями. Согласно результатам анализа массовой образовательной практики, современные школьники испытывают значительные затруднения в деле чистописания, почерк детей отличается небрежностью, отсутствием графической стройности и избытком грамматических ошибок. Очень мало времени уделяется искусству письма и развитию красивого почерка, что в юношеском возрасте проявляется в нечитабельности почерка молодых людей. А ведь искусство каллиграфии и рукописной книги – это важнейшая часть русской народной культуры; письмо – это колыбель сохранения отечественного творчества и культуры.

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема творческого саморазвития личности в процессе реализации педагогического потенциала русской народной культуры и большую социокультурную значимость приобретает образовательный проект «Русская народная культура в мире современного творчества», в котором соединены традиции русской народной культуры, искусства каллиграфии, рукописной книжности и отечественного творчества.

Русская народная культура является богатейшей сокровищницей, в которой аккумулируется народная мудрость, основы духовности, высокие нравственные идеалы и ценности. В ней сосредоточен духовно-творческий опыт, который опирается на многовековые художественные традиции. Проблема изучения русской народной культуры, этнокультурных ценностей, художественных и духовных традиций представлена во многих исследованиях. Народная культура как способ бытия человека в единстве смыслов, деятельности и общения рассматривается в работах В.В. Зеньковского, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского. В трудах Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского прослеживается мысль о том, что в русской народной культуре сосредоточена духовность человека, что даёт основания для духовно-нравственного развития личности. Народную культуру исследователи рассматривают как многофункциональную систему и комплексный феномен (Е.П. Белинская, А.В. Захаров, Н.Г. Михайлова, Б.Н. Путилов, Т.Г. Стефаненко и др.); ценностную традицию, передаваемую из поколения в поколение как универсальный образец и способ освоения окружающей действительности (М.В. Захарченко).

Проведённый нами анализ и систематизация научных культурологических, педагогических, искусствоведческих, этнографических, философских, социологических знаний о феномене русской народной культуры позволил сделать следующие выводы: русская народная культура является сложной, комплексной объективно существующей и оказывающей сильнейшее влияние на формирование личности системой. В аксиологическом аспекте русская народная культура представляет собой совокупность материальных и духовных ценностей русского народа, а также практикуемых данной этнической общностью способов взаимодействия с природой и социумом. Русская народная культура находит проявление в повседневной и творческой деятельности отдельных личностей, общества в целом, государства и его социальных институтов, а также в нормах и образцах поведения, этнокультурных традициях народа. В творческом аспекте русская народная культура, являясь многообразным и многоплановым феноменом, представляет собой систему

художественных ценностей.

В рамках нашего исследования под педагогическим потенциалом русской народной культуры мы понимаем сложносоставную, синтетическую систему различных параметров, совокупность сил, присущих русской народной культуре, действие которых актуально или может быть актуализировано в определённых условиях для достижения каких-либо педагогических целей. Реализация педагогического потенциала русской народной культуры подразумевает использование педагогических возможностей данной культуры в образовательном процессе, воспроизведение и трансляцию традиционных этнокультурных ценностей [1].

Потенциальные возможности творческого саморазвития личности содержатся в уникальной художественно-образной выразительности русской народной культуры. Рассмотрим подробнее проявления художественно-образной выразительности русской народной культуры на примере искусства рукописной книги.

Число сохранившихся русских рукописных книг XI–XVII вв. насчитывает десятки тысяч. Большинство рукописных книг имело религиозное содержание (творения Святых Отцов, жития святых, богослужебные книги). Наиболее ранние из сохранившихся рукописных книг относятся ко второй половине XI–началу XII вв. Самая ранняя рукописная книга – Остромирово Евангелие (1056–1057 гг.). Позже были написаны два «Изборника» князя Святослава Ярославича (первый – в 1073 г., второй – в 1076 г.). В начале XII в. появилось Мстиславово Евангелие (1115 г.). Евангелия и Изборники – великолепные образцы книжного искусства Древней Руси, написаны уставным письмом на пергаменте, листы книг богато орнаментированы и украшены красочными миниатюрами [3].

Рукописные книги Древней Руси изобилуют различными символами, орнаментальными изображениями, ярким узорочьем. Красочные миниатюры рассказывают нам о том времени, когда люди жили в гармонии с природой, по законам красоты и духовной нравственности. Данные изображения связаны со старинными легендами и преданиями. Народные мастера воплощали древнейшие символы в произведениях искусства, наделяли их особым смыслом и эмоционально-ценностным наполнением. Художники, следовавшие традиции, пытались глубоко и философски осмыслить значения символов, приблизить их к пониманию современного человека. Народные мастера вырисовывают персонажей предельно лаконично и декоративно. Талант русского народа, присущее ему чувство прекрасного позволили создать оригинальные произведения, способствовали расцвету высокого искусства рукописной книжности.

Рукопись украшалась инициалами, заставками, концовками, миниатюрами. Были распространены рисунки на полях рукописи – «полевые цветы». Самым древним в русских рукописях был старовизантийский орнамент, состоявший из кругов, прямоугольников, треугольников. Иногда в геометрические фигуры вписывались изображения растений – трилистник, цветок, ветка. Колорит состоял из белых, голубых, розовых, зеленых красок и оттенков. В XIV в. появляется тератологический орнамент, когда в заставке и инициалах изображались фантастические животные. С XV в. появляются нововизантийский и балканский орнаменты. Для обозначения миниатюры на Руси употребляли название «рукопись в лицах», «лицевая», потому что на миниатюрах изображались люди: апостолы-евангелисты, святые, исторические деятели и т.д.

Интересные и самобытные сюжеты русских рукописных книг включают затейливые узоры в изображениях орнаментальных заставок и концовок, которые обладают не только внешней художественной привлекательностью, но и внутренней духовной составляющей, опирающейся на многовековые традиции и народные ценности. Гармония внешней и внутренней красоты произведений русской рукописной книжности становится ещё более ценной с эстетической и нравственной точки зрения. Важнейшее значение этот факт имеет для педагогической науки и практики.

В орнаментике рукописных книг восхищает не только виртуозное мастерство художника, но и поэтичность созданного образа, заставляющего вспомнить волшебный, приносящий счастье алый цветок, который, как рассказывают легенды, можно увидеть только в ночь накануне Ивана Купалы. В орнаментах также встречаются этнографические мотивы с чудесными птицами – персонажами русских народных сказок и старинных преданий. Эти мотивы интересны своей художественной выразительностью и техникой исполнения. Грациозные и изящные силуэты птиц стилистически поддерживаются и дополняются декоративным орнаментом, который содержит многочисленные изображения роскошных листьев, плодов, цветов, геометрических узоров.

Искусство рукописной книги повлияло на развитие многих русских народных художественных промыслов. Например, в хохломской росписи нашли своё отражение графические орнаменты с чёткими линейными контурами и тонкой проработкой деталей штрихом. Они способствовали появлению рисунков в технике «под фон». Мотивы «кудрины» были подсказаны рисунками с завитками, украшавшими заставки древнерус-

ских рукописных книг. Многие художественные особенности росписей Хохломы были результатом слияния в промысле различных традиций русского народного декоративного искусства и культуры, некоторые из которых восходили к орнаменту иконописи и книжной миниатюры, а другие – к ремёслам Древней Руси.

Живописные и графические средства художественно-образной выразительности искусства рукописной книги можно применять в современном художественном творчестве. Это усилит красочное звучание и эмоциональное наполнение произведений искусства.

Русская народная культура для современного человека предстаёт как абстрактное явление, которое он воспринимает как нечто отдалённое от современности. Наряду с этим на подсознательном уровне обучающийся чувствует тонкую духовную связь с ней, так как является её носителем от рождения и проживает в данной этнокультурной среде. Задача современного художественного образования раскрыть потенциал русской народной культуры для обучающегося, показать её красоту и уникальность, привить к ней любовь и уважение. Важно, чтобы обучающийся осознал значимость той культуры, носителем которой он является, и наряду с этим сформировал бережное и трепетное отношение к культурам других народов.

Региональный культурно-образовательный проект «Русская народная культура в мире современного творчества» включает организацию студийной творческой работы, проведение образовательных мероприятий по русской народной культуре, искусству каллиграфии и рукописной книги на базе различных образовательных учреждений г. Волгограда и Волгоградской области, организацию и проведение региональных художественных выставок и творческих конкурсов.

Региональный культурно-образовательный проект создан в целях патриотического, духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания обучающихся, популяризации русской народной культуры, искусства каллиграфии, рукописной книги и развития творческого потенциала подрастающего поколения. Главной идеей проекта является возрождение и поддержка традиций и ценностей русской народной культуры в творчестве современного подрастающего поколения.

Задачи проекта: 1) духовное, нравственное воспитание молодежи через постижение красоты русской народной культуры; 2) развитие и поддержка творческих способностей молодежи; 3) выявление и поддержка одарённых детей, стимулирование их дальнейшего творческого саморазвития в горизонте культуры; 4) стимулирование творческого по-

иска, творческая самореализация обучающихся; 5) популяризация русской народной культуры.

Творческая студийная работа предоставляет широкие возможности для включения в учебно-воспитательный процесс современного образовательного учреждения элементов русской народной культуры, среди которых: искусство каллиграфии и рукописной книги, произведения народного искусства, предметы материальной культуры, продукты интеллектуально-творческой деятельности, компоненты духовно-нравственной культуры. Проведение занятий с включением этнокультурного компонента образования предполагает мощную материальную оснащённость: специальный кабинет с организованным педагогическим этнокультурным пространством, включающим разнообразный этнографический материал, культурные артефакты, изделия народных художественных промыслов, предметы материальной культуры; средства мультимедиа.

В процессе студийной (Студия живописи, графики и дизайна «Жар-птица», Студия каллиграфии и рукописной книги «Русская легенда») деятельности нами использовались методы интенсификации обучения изобразительному искусству. Организационные формы, применяемые в рамках реализации педагогического потенциала русской народной культуры, обладают необходимыми возможностями для включения элементов русской народной культуры в процесс современного художественного образования:

- *лекция-дискуссия*: направлена на формирование коммуникативной и этнокультурной компетентности обучающихся. Предполагает активное обсуждение и анализ различных культурных артефактов, имеющих важное культурно-историческое значение, и значительных событий в мире искусства; а также местных региональных традиций, являющихся важнейшим звеном социокультурной преемственности и колыбелью русской народной культуры, бережно хранящей художественно-историческую память многих поколений мастеров;

- *дебаты*: имеют целенаправленный и системно-организационный характер; включают в открытое обсуждение, эвристическую беседу всех участников образовательного процесса, которые придерживаются строгих правил, определённого регламента проведения данного мероприятия; направлены на обмен мнениями, научный поиск и диалог;

- *круглый стол*: предполагает свободную дискуссию, обсуждение заявленной темы в русле единой, заранее разработанной концепции; включает участие авторитетных экспертов в области русской народ-

ной культуры, учёных, беседы с современными мастерами народных художественных промыслов, художниками и каллиграфами; направлен на конструирование отдельных направлений обсуждения русской народной культуры в рамках единой программы;

- *мастер-класс*: направлен на формирование практических знаний и умений в области русской народной культуры, народных художественных промыслов, этнохудожественных традиций. Обладает динамичным характером, что придаёт ему интерактивную направленность; включает демонстрацию технологических приёмов и художественных техник, применяемых в русской народной культуре, искусстве, которые актуальны в современном творчестве;

- *обучающий творческий семинар*: обладает ярко выраженным образовательным и методическим характером; направлен на формирование высокой информационной культуры личности, включающей глубокие знания в сфере русской народной культуры, её художественно-образной выразительности, этнокультурных традиций;

- *арт-лаборатория*: имеет ярко выраженный этнокультурный творческий и поисковый, исследовательский характер; включает проведение научных исследований в области проблематики русской народной культуры, творческого саморазвития личности, разработки теоретико-методологических основ творческой педагогики и педагогики искусства; регулярные заседания, где обсуждаются проблемы исследования русской народной культуры как этнопедагогического феномена, её актуализации в современных социокультурных условиях.

Субъектное творческое пространство личности, организуемое внутри целостной структуры образовательного пространства русской народной культуры в процессе обучения и воспитания, выступает в качестве универсального способа построения индивидуально-личностной гуманитарной картины мира, существования, созидания личности в условиях актуального художественного бытия русской народной культуры. Образовательное пространство русской народной культуры конструируется с учётом потребностей субъекта и его творческой активности и создаёт определённое поле для творческого саморазвития личности, развития его ценностно-смысловой сферы, опыта культуротворчества. Механизмом создания пространственно-предметной среды выступает со-бытие личности и русской народной культурой, основанное на их ценностном субъект-объектном взаимодействии [2].

На занятиях в Студии живописи, графики и дизайна «Жар-птица» обучающиеся изучают историю русской народной культуры, её возник-

новения, формы проявления и бытия в современном мире. Рассматривают вопросы, касающиеся проблематики актуальности русской народной культуры для современного творчества; изучают различные живописные и графические техники, дизайнерские решения, художественные материалы и технологии, традиционные и инновационные направления в русском народном и современном искусстве. Рассматривают и анализируют исторические образцы материальной культуры и произведения декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, народная вышивка, кружево; мотивы русских народных праздников в произведениях искусства прошлого и современности и т.д.). Знакомятся со средствами художественно-образной выразительности русской народной культуры и учатся применять их в своём творчестве. Рассматривают произведения современных художников, в которых ярко представлены этнографические мотивы; проводят научные исследования в сфере русской народной культуры и педагогики искусства.

А также ученики создают авторские художественные произведения и арт-объекты с элементами русской народной культуры, подробно изучают русские народные художественные промыслы, такие как Гжель, Хохлома, Палех, Жостово и др. Анализируют художественные приёмы и средства художественно-образной выразительности каждого вида декоративно-прикладного искусства, ценностно-смысловое и символическое значение изображений в произведениях искусства. Самостоятельно выполняют оригинальные авторские арт-проекты в стилистике русских народных художественных промыслов, художественные иллюстрации к литературным фольклорным произведениям.

На занятиях в Студии каллиграфии и рукописной книги «Русская легенда» обучающиеся изучают историю возникновения рукописной книги и искусства каллиграфии; осваивают различные технологии и техники создания рукописной книги, дизайна книжного блока. Подробно изучают различные виды славянских и латинских шрифтов: устав, полуустав, скоропись, вязь, текстура, фактура, ротунда, гуманистический минускул и др. Учащиеся знакомятся с правилами написания шрифтов, с инструментами для письма, художественными материалами, с элементами внешнего и внутреннего убранства книги. Осваивают такие понятия как заставка, концовка, колофон, лигатура, инициал. Осваивают художественные техники (монотипия, тонирование бумаги различными художественными материалами, создание авторских принтов и т.д.), техники «состаривания» страниц рукописной книги. Также обучающиеся изучают различные конструкции книжного блока, элементы и форматы книги;

рассматривают вопросы соответствия конструкции и дизайна книги её содержанию, гармонии текста и иллюстративного материала, стилового единства, общей картины письма и художественного оформления издания.

Обучающиеся создают авторские рукописные книги, которые являются уникальными арт-объектами и сложнейшим видом декоративно-прикладного искусства, включающим не только каллиграфию, но и художественные иллюстрации, различные элементы декора (ткань, бисер, металлические подвески, вышивка и т.д.).

Занятия в Студии живописи, графики и дизайна «Жар-птица» и Студии каллиграфии и рукописной книги «Русская легенда» направлены на творческое саморазвитие личности; формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, отечественному и мировому этнокультурному наследию; национального самосознания, патриотических чувств к своей Родине.

Русская народная культура содержит единство эстетического, художественного и нравственного воспитания, что является главным условием эффективности всей педагогической работы. В ней аккумулируется традиционный художественный и духовно-нравственный опыт многих поколений мастеров. Произведения народной культуры способствуют формированию и развитию художественно-эстетического вкуса, нравственного идеала, системы ценностей. Грамотная актуализация русской народной культуры, её средств художественно-образной выразительности в учебно-воспитательном процессе позволит значительно повысить качество художественного образования, эффективно повлиять на творческое саморазвитие личности.

Литература

1. Гаврилова, А.О. Компоненты и функции педагогического потенциала русской народной культуры / А.О. Гаврилова // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 16 декабря 2014. – Т. 3. – СПб.: Информ. издат. учеб.-науч. центр «Стратегия будущего», 2014. – С. 106–111.
2. Гаврилова, А.О. Современный подросток в образовательном пространстве русской народной культуры / А.О. Гаврилова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2016. – № 2 (106). – С. 9–15.

Н.А. Горяева

ведущий эксперт управления
непрерывного художественного
образования МЦРКПО,
заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук,
Москва

**Реализация принципа
«от творчества педагога к творчеству ребенка»
в курсовой подготовке учителей изобразительного искусства
в системе ДПО**

В настоящее время система образования особенно остро нуждается в преобразованиях, которые должны привести к формированию человека-гражданина нового типа, обладающего духовно-нравственными качествами, нестандартным творческим мышлением, способного преобразовывать окружающий мир по законам красоты и мудрой целесообразности. Поистине велика в этом чрезвычайно ответственном деле роль педагога – духовного проводника в мир искусства, которое охватывает исключительно все сферы жизни человека.

Располагая мощной энергией, искусство оттачивает наши чувства, учит по-человечески воспринимать мир, сопереживая ему, способствует самореализации творческого «Я» человека.

К большому сожалению в художественно-эстетическом воспитании статус учителя изобразительного искусства никогда не был приоритетным для школы и эта ситуация до сих пор сохраняется.

Тем не менее, сегодня в системе дополнительного профессионального образования происходят позитивные преобразования, направленные на качественные изменения в структуре профессиональной деятельности воспитателей, учителей, педагогов изобразительного искусства.

Главный принцип, реализуемый на курсах повышения квалификации в Центре непрерывного художественного образования – «От творчества педагога к творчеству ребенка».

В системе курсовой подготовки в опоре на теоретические положения академика Б.М. Неменского слушатели приобщаются к художественной педагогике – педагогике творчества, вытекающей из природы самого искусства, приобретают необходимые знания и умения в режиме активной творческой самореализации, использования художественных

методов, инновационных технологий обучения.

Ввиду того, что восприятие и художественно-практическая деятельность существуют в неразрывном единстве как две уникальные и надежные формы развития ребенка, обучающиеся на курсах осваивают особенности организации эстетического восприятия как творческого процесса, создающего атмосферу удивления, увлеченности, радости познания, встречи с необычным, особенным. Это нейтрализует ощущение обыденности и порождает первые ростки духовности в момент возвышения обыденного.

Отметим те позиции, на которых мы делаем упор в процессе организации эстетического восприятия:

1. Важность раскрытия поэтического видения окружающего мира, жизни во всей ее полноте.
2. Необходимость включения моментов эстетического переживания и проживания при освоении содержательного материала, обеспечивающего формирование эмоционально-ценностного отношения к миру.
3. Опора на триаду вопросов:
 - а) «Что?» (содержание),
 - б) «Как?» (средства),
 - в) «Зачем?» (понимание смысла существования многообразия видов визуально-пространственных искусств, особенностей образного языка, социальных функций визуально-пластических искусств)

1. Понимание художественного образа как единств формы и содержания объективного и субъективного.

Важное место в системе курсовой подготовки занимает практическая работа, связанная с преодолением устойчивых стереотипов, формальных схем, механической раскраски, противоречащих природе художественного творчества.

С этой целью используется разработанная нами технология развития креативного мышления, которая включает комплекс занятий, предусматривающих не исполнительную, а творческую работу. Эта деятельность требует от обучающихся определенного эмоционального напряжения.

В процессе организации художественно-практической деятельности усилия обучающихся направлены:

1. На вовлечение слушателей в полноценную художественно-творческую деятельность, связанную с созданием выразительных образов в разных материалах и техниках.

2. На понимание художественной задачи и выход на свой собственный вариант ее образного решения (в единстве «Что» + «Как»)
3. На включение слушателей в ситуацию поиска средств выражения характера, настроения, состояния своего отношения к создаваемым образам.
4. На самореализацию творческого «Я» учителя и переживание радости открытия.
5. На развитие воображения и фантазии в творчестве

Конечно, никакие разработанные положения и рекомендации не способны кардинально изменить ситуацию, если сам педагог не обладает в должной мере художественной культурой, художественно-педагогической компетентностью, эрудицией, развитым художественным вкусом, умением пользоваться образным языком искусства.

Сегодня педагог изобразительного искусства должен быть развит именно как художник. Такой педагог умело, шаг за шагом, вводя ребенка в мир искусства и обучая его творчеству, сможет, стимулируя развитие образного мышления, вести его по пути истинного художественно-творческого развития.

Литература

1. Неменский Б.М. Познание искусством. М., изд-во УРАО, 2000, – 192 с.
2. Неменский Б.М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить. Книга для учителя /Б.М. Неменский. – М.; Просвещение, 2012, 2017, – 272 с.

Ю.В. Ерошенко

заведующая кафедрой изобразительного искусства,
руководитель магистерской программы по направлению
«Педагогическое образование»
профиль «Изобразительное искусство»,
кандидат педагогических наук, доцент,
Воронежский государственный педагогический университет

Профессиональная подготовка магистров по профилю «Изобразительное искусство» в педагогическом вузе

В свете происходящей социокультурной модернизации российского образования все большее значение придается педагогу, профессиональная деятельность которого несет важную социально-культурную, гуманитарную функцию и вносит свой несомненный вклад в устойчивое развитие общества. Художественно-педагогическая школа имеет многолетнюю историю и свято хранит свои традиции и секреты методического мастерства. Начиная с образования Академии художеств, российскую художественно-педагогическую школу создали и прославили известные ученые и педагоги А.И. Иванов, К. Брюллов, П.П. Чистяков, Д.Н. Кордовский, И.Е. Репин, и др. Основная задача разработки новых образовательных программ высшей школы в свете реформирования стандартов заключается в необходимости сохранить сложившуюся систему профессиональной подготовки художника-педагога, не растерять накопленный опыт и традиции русской художественно-педагогической школы.

В Воронежском государственном педагогическом университете на кафедре изобразительного искусства осуществляется подготовка учителей изобразительного искусства по программам бакалавриата и магистратуры. Каждый уровень обучения имеет свои цели, задачи и является частью цепи системы высшего образования.

Учебный план подготовки магистров построен таким образом, чтобы его дисциплины, сохраняет преемственность и базируется на научной концепции художественного образования. В программу магистерской подготовки включены дисциплины, которые дают возможность подготовки высококвалифицированного специалиста для педагогической, научно-методической, социально-педагогической, культурно-просветительской работы. Так, дисциплина «Традиции школы реалистического искусства» нацелена на освоение студентами основополагающих культурологических понятий «традиция», «школа», «направление», «ре-

ализм», «тенденция» в теории и на практике, передача реалистического изображения в контексте развития мирового и отечественного изобразительного искусства; овладение основными средствами традиционных художественных техник. Дисциплина «Методика и технология преподавания изобразительного искусства» включает в себя формирование системы знаний по содержанию программно-нормативных документов и материалов по изобразительному искусству для общеобразовательных учреждений; формирование системы знаний по содержанию программно-нормативных документов и материалов по изобразительному.

Разработан новый курс «Закономерности изобразительной деятельности детей» в котором основное внимание уделяется углублению знаний студентов по проблематике детской художественной одаренности и формированию у них готовности к педагогической деятельности по оценке, интерпретации и развитию выразительного языка детского рисунка

Также можно отметить курс «Художественное педагогическое творчество», который посвящен ознакомлению с закономерностями развития художественного педагогического творчества, раскрытию творческого потенциала обучающихся, овладение технологиями выявления творческих способностей и развития творческой деятельности, подготовка их к профессиональной творческой деятельности в современной социокультурной ситуации.

Кроме того, в программу включен национально-региональный компонент, который обеспечивается дисциплинами «Этнохудожественная культура в педагогическом образовании», «Искусство Российской провинции», «История изобразительного искусства Воронежского края», которые формирует духовность, эмоционально-ценностного и творческого отношения к родному Краю, где значительную роль всегда играла народная художественная культура.

Для организации педагогической, научно-исследовательской и преддипломной практик используются базовые образовательные учреждения кафедры изобразительного искусства ВГПУ. Практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях, средних общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования г. Воронежа и Воронежской области.

Магистерская выпускная квалификационная работа представляется в виде магистерской диссертации и магистерского творческого проекта. После окончания обучения в магистратуре, выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре, получить работу в высших учебных

заведениях. Они имеют перспективы трудоустройства на руководящие должности в общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях, а также художественных школ, школ искусств и других направлений дополнительного образования по профилю «Изобразительное искусство». А потребность в высокопрофессиональных кадрах в образовательной системе в настоящее время ощущается особо остро.

В.Д. Еськов

доцент кафедры дизайна и
художественного образования,
Институт искусств Новосибирского государственного
педагогического университета,
г. Новосибирск

Курс «Графический дизайн» в системе дополнительного образования школьников

Дизайн, как форма проектирования и инструмент познания, является эффективным способом приобщения младших школьников к активному освоению окружающего мира.

Кроме того, дизайн способствует эстетическому воспитанию подростков.

Дизайн, художественно-продуктивная деятельность, проектирование дизайн-объектов.

Достаточно сложно определить более или менее точную дату возникновения индустрии дизайна. Некоторые авторы (В.Л. Глазачев, Е.Н. Лазарев, Дж. Нельсон) трактуют дизайн как имманентно присущий атрибут созданного человеком объекта, как извечное качество вещи. Подобный подход основан на том, что одним из первых видов дизайна был промышленный дизайн. Другие авторы (В.В. Волкова, Г.Л. Демосфенова, У. Аренс, К.Л. Бове) считают, что дизайн с течением времени значительно расширил область своего эффективного применения, и постепенно от исключительно стайлинговых проблем он перешел также к конструированию и проектированию предметной среды.

Можно констатировать, что в последнее десятилетие формируется новый дизайн, ориентированный на комплексное и интегрированное проектирование всех направлений деятельности по формированию и функционированию объекта, комбинаторика всех его составляющих. Акценты в данном случае расставляются на гуманизацию сложных технологических процессов во всех отраслях промышленного производства.

Глобальное усложнение индуцированной человеком среды обитания существенно расширяет границы процессно-деятельностной сферы дизайна до разработки средовых, отраслевых и территориальных программ, а также комплексных проектов жизнедеятельности. Следует отметить рост интереса к новым формам и видам дизайна: ландшафтному,

компьютерному, арт-дизайну, нон-дизайну. Одним из перспективных направлений развития индустрии дизайна специалисты называют специфический детский дизайн.

Психологи отмечают, что у человека врожденными являются не сами способности, а, скорее, потенциал их развития. Можно предположить, что создание условий для развития и реализации способностей ребенка, активная помощь ребенку в индивидуально-личностном и творческом росте, обеспечение атмосферы психологического комфорта может способствовать формированию устойчивой ориентации личности в социально-экономическом пространстве.

Детский дизайн – новое направление в художественно-продуктивной деятельности, под которым понимается проектное мышление самого широкого диапазона. В дизайне важно не столько развитие замысла, сколько планирование результата, что способствует социально-психологическому развитию ребенка.

Занятия с детьми по проблемам организации дизайн – деятельности продуцирует формированию у них художественного вкуса, активизирует навыки самовыражения. Использование различных материалов и технических возможностей создания изображения способствует эстетическому воспитанию детей.

Искусство дизайна активно проникает во все сферы общественной жизни. Если «дизайн для детей» является одним из направлений профессиональной деятельности художников-дизайнеров, то «детский дизайн» связан с декоративной деятельностью самого ребенка по формированию эстетически привлекательной окружающей его предметно-пространственной среды.

Дети непроизвольно обращают внимание на объекты, которые их окружают, которые могут им нравиться или не нравиться, способны отличать разнообразие их формы, колорита, пропорций и габаритов. Они могут собирать объекты природного происхождения, использовать ткани и полимерные материалы, создавать из них целостные композиции (букеты, метрические и ритмические ряды, гербарии и т.д.) и образные коллажи для украшения своего быта.

Подросток в состоянии рассмотреть и при помощи наставника поэтапно реализовать предложенный проектный замысел, предполагая эстетический результат. Это может способствовать использованию наряду с традиционными видами изобразительного творчества, что даст возможность детям приобщиться к новым формам творчества: графическому, художественному, архитектурному дизайну. Кроме того, у ребен-

ка может возникнуть потребность к проектированию дизайн-объектов, созданию украшений из различных материалов.

На практических занятиях по дизайну значительно расширяются горизонты познания детей о свойствах используемых ими материалов, формируются активные навыки работы с ними. Это, с нашей точки зрения, позволяет детям выбирать для реального воплощения своих замыслов наиболее подходящую технику и материалы.

Л. В. Зинченко

преподаватель отделения изобразительного
искусства МАУ ДО «ДШИ им.
В.В. Ковалева» МО «Город Саратов»

Е. А. Дементьева

преподаватель отделения фольклорного
искусства МАУ ДО «ДШИ им.
В.В. Ковалева» МО «Город Саратов»

Взаимосвязь народных традиций в музыке и живописи. Методическая разработка серии интегрированных уроков

Не первый год в нашей школе проводятся интегрированные мероприятия, направленные на ознакомление учащихся с разными сферами искусств. Такие занятия проводятся нами не только в стенах школы, для наших учеников, но и за пределами школы на городских площадках. Это делается для популяризации искусства.

В школе разработаны занятия, призванные развивать творчество среди молодежи, мы стремимся зажечь искру желания заниматься искусством. Проектная деятельность ДШИ включает в себя сотрудничество с детскими садами и с учреждениями общего образования.

Такие интегрированные занятия построены на взаимодействии музыки и народного декоративного творчества, традиций отечественных промыслов, орнаменты которых ассоциируются с ритмами и напевностью народных мелодий. Именно эти моменты синкретизма народного творчества нам хотелось отобразить в своих занятиях.

Нами построены целая серия интегрированных занятий на тему «Взаимосвязь народных традиций в музыке и живописи», цель которых – познакомить учащихся с народными русскими традициями, прикоснуться к истокам народного творчества, показать единство изобразительного искусства и музыки в народных промыслах, воспитывать у учащихся чувство патриотизма, национальной гордости и уважения к деяниям предков.

Предлагаем краткий конспект открытого интегрированного урока для учащихся 2 класса отделения изобразительного искусства и учащихся 4 класса отделения фольклора.

Тема занятия: **«Хоровод и музыкальные напевы в народной росписи».**

Вступление: «О светлая и прекрасно украшенная земля Русская! Многими красотами ты прославлена, озерами славными, источниками, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, дивными зверями и разнообразными птицами. Бесчисленными городами великими, храбрыми войнами, князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена земля Русская ...»

- Ребята, вы уже догадались, что речь пойдет о земле русской. Мы поговорим о древней Руси. О самобытности народных хороводов и росписей. Как вы думаете, а что делали в старину долгими зимними вечерами?

- На вечерних зимних долгих посиделках, праздное сидение у лучины не приветствовалось. Потребность творить возникла у человека еще в древнем мире. На протяжении веков людей объединяла устремленность человека к гармонии, как в душе, так и вокруг себя. Гармония является ключевым словом, с древнегреческого языка оно переводится как связь, порядок, слаженность... Гармония приводит в порядок разрозненные элементы, объединяет их в единое целое.

Искусство является средством хранения и передачи всего человеческого опыта, с которым щедро делится с нами. Чувство общности, спасает нас от замкнутости в себе и рождает новое чувство, чувство ответственности за окружающий нас мир. Наш мир прекрасен и именно русская культура приучает нас к гармоничному сосуществованию.

Здесь все плотно переплетено. Слова и действия.

Например, старые названия: а вы знаете, откуда появились слова «супрядки», «вечёрки», «посиделки»? Давайте подумаем вместе – су – прядки? Правильно пряли вместе. Вечерки или вечера, вечерять – то есть вечером «посиделки» – вместе вечер проводили.

Во время посиделок пряли-ткали, вышивали, расписывали предметы домашнего обихода и вместе пели. Сумерничали – вот какое интересное слово, девушки пели песни, парни рассказывали побасенки, проводили время за совместным коллективным творчеством.

А еще в те времена водили хороводы – древние народные круговые обрядовые танцы, когда участники, держась за руки, создавали узоры своим совместным движением.

Напевность плавность русской природы, ее холмы и кудрявые травы все это находит отклик в душе и присутствует в традициях искусства.

Хоровод объединял в себе песни, танцы и игру.

И каждый из вас, дети, хоть раз да вставал в круг хоровода – на новый год вокруг елки.

В хороводе мы вместе, он позволяет чувствовать тепло руки соседа. Хоровод действует как единый организм, а значит, объединяет включенных в него людей. В народном творчестве тесно переплетаются изобразительное и музыкально-поэтическое искусство. В хороводах детям передавался опыт старших поколений, учили правилам поведения, знаниям и трудовым навыкам. Роль хороводов была разная:

- обрядовая. Исполнялись на масленицу, Купало и другие праздники.
- развлекательная. Хоровод – это веселое и занимательное действие.
- общественно-воспитательная, то есть это школа хороших манер, правил и умений себя вести. А еще хороводы помогали развивать чувство ритма и слух.

Хороводы имели свои фигуры: самая простая – круг. Парни и девушки, повернувшись лицом к центру круга и взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Движение по кругу в хороводе идет по движению часовой стрелки. Более сложная фигура: круг в круге – один большой, а внутри него поменьше. Внешний круг движется по солнцу, а внутренний может двигаться как по солнцу, так и в противоположную сторону. «Капуста» Эта фигура образуется, когда ведущий хоровода разрывает общий круг и, продолжая движение по спирали в том же направлении, он «завивает», заводит второй, третий круг по концентрической окружности. Круги становятся все меньше и меньше, а все идущие за хороводом точно повторяют рисунок его движений. Число кругов зависит от количества людей, участвующих в хороводе. «Змейка» – ведущий хоровода, разорвав круг, начинает делать повороты влево и вправо, подражая изгибам змеи. «Улица» или «стенка» – две линии стоят на небольшом расстоянии лицом друг к другу. Линии сходятся либо одновременно, либо одна линия стоит, а другая движется навстречу. «Гребень» – Обе линии встречаются и, продолжая двигаться, проходят сквозь линии правым или левым плечом. Линии меняются местами.

Вот сколько и еще много других фигур движения хоровода тогда знали и умели водить, образуя сложные узоры обрядового танца!

Занятия сопровождаются просмотром иллюстрирующих видео фрагментов. А за тем, мы ищем уже знакомые нам фигуры хоровода при просмотре видео фрагмента «Русский девичий хоровод «Березка»

в исполнении государственного академического хореографического ансамбля имени Н.С. Надеждиной «Березка».

Схема хоровода проста и понятна и напоминает волнистую линию хохломского узора, а взмахи платочков – как листики и травки в росписи! Мы можем все это наглядно проследить в народном творчестве. Стремясь украсить свой быт, расписывали части посуды, прялок красивым растительным узором. Стремилась воплотить напевность и многоголосье хора в простых доступных каждому орнаментах.

Посмотрите хохломскую роспись: мы можем почувствовать ритм в движении ее линий. Как выдумаете на что похож этот ритм?... правильно на движение хоровода.

Простота линий завораживает. Точность касания, повторяющиеся элементы, мы постараемся сегодня с вами воплотить. Предлагается, взять в руки кисти и повторить ритмы народных песен.

Для подготовки к росписи сначала потренируемся, пропишем отдельные элементы. Самым повторяемым элементом является – точка или «тычѣк». Для этого необходимо, держать кисть строго вертикально над листом и чуть прокручивая в пальцах, как бы уронить на поверхность – так получается ровный «тычѣк», это круглая точка и диаметр ее будет зависеть от размера и нажима кисти.

Второй элемент это завиток: точка, от которой ведется тонкая линия с завитком, она создается плавным касанием кисти, а потом резким отрывом кисти в легком повороте. Вариативная часть завитка это его длина и его толщина.

Основой всей композиции является волнистая музыкальная линия, во впадинках которой и размещаются листики травки и тычки.

Проведя пробу пера на отдельных листах, дети приступают непосредственно к росписи деревянной заготовки.

Во время урока звучит народная музыка, она помогает создать настроение и передать его в росписи.

В завершении занятий мы подводим итог: дети узнали, что ритмы народных напевов можно проследить как в хороводе, так и в народных росписях. Дети узнали, что хоровод и росписи в народном искусстве схожи между собой и служат гармонии жизни и единению людей. По завершению творческие работы были выставлены на школьной выставке, где было организовано живое их обсуждение.

Т. В. Калинина,
преподаватель МАУК ДО
«Детская школа искусств № 5»,
кандидат педагогических наук,
заслуженный работник культуры РФ,
г. Екатеринбург

Работа с учениками над замыслом в станковой композиции

Осмысление художественного замысла является самым сложным моментом работы с детьми над станковой композицией.

Художественный замысел – это отношение художника к явлению, событию, рожденное на основе острых, эмоционально ярких переживаний. Художник определяется не только умением рисовать, но прежде всего умением чувствовать. Поэтому работа над замыслом – это работа с переживаниями. Образы, задающие переживания всегда неожиданные, противоречивые. Выявить противоречия в, казалось бы, привычных явлениях, событиях – начальный этап в работе над композицией.

Художественный образ – образ метафоричный, ассоциативный. Свое отношение к событию художник воплощает, находя сравнения, позволяющие соотнести переживания, которые он хочет воплотить, с образами, уже понятными зрителю. Научить создавать художественный образ – научить мыслить метафорично, образно, выстраивать цепочку ассоциаций. Материал, подбираемый для работы над композицией, должен не просто иллюстрировать возможных героев или организуемое пространство, но наталкивать на метафорический образ.

Методом, способствующим рождению значимых для композиции переживаний и ассоциаций, может стать игра с чистой формой, специальные упражнения, задающие определенный порядок формы, ее ритмику. Это тоже путь к рождению метафоры, но рожденной не путем логических сопоставлений, а через переживания пластики чистой формы.

И, безусловно, материалом для рождения художественного замысла у ребенка должны стать живые наблюдения. Собственные наблюдения помогают детям во многом самостоятельно найти ассоциативный ряд, пластику формы и собственное компоновочное решение.

Непременной частью работы над замыслом, уже на уровне осмысления собственного замысла, является соотнесение своих работ с работами мастеров на близкую тему. Замысел автора становится понятен, когда есть подкладка своего авторского видения. Такое соотнесение раскроет широту возможностей осмысления мира и подтолкнет к новым поискам.

Е.А. Лысенко

преподаватель изобразительного и
декоративно-прикладного искусства,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МКУ ДО «Студенокская ДШИ»,
Курская область

**Создавая мультфильмы о Родине.
Обобщение опыта патриотического воспитания учащихся
через анимационное творчество**

Сохранение традиционной духовности и нравственности является приоритетной задачей обучения детей на художественном отделении Студенокской детской школы искусств. Главной педагогической идеей стало приобщение подрастающего поколения к культуре родного края через исследование и изучение особенностей традиционной национальной культуры. Одним из инструментов решения данной задачи в нашей школе становится анимационное образование через создание мультфильмов, рассказывающих о культурных ценностях родного края, о семейных и духовных традициях.

С 2013 года творческой группой преподавателей Студенокской ДШИ ведётся большая работа по укреплению российской гражданской идентичности на основе культурных ценностей. Ведется популяризация народных художественных промыслов и ремесел через проведение интегрированных внеклассных мероприятий, рассказывающих об особенностях культуры Курского края, для обучающихся и преподавателей всех отделений ДШИ, учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов.

Частью таких культурно-просветительских бесед становится знакомство детей с историей возникновения глиняного чуда нашего края – Кожлянской игрушки, просмотром фотографий её первых образцов, обсуждением особенности ее формы и росписи и знакомством с современными образцами.

Затем все участники беседы приглашаются в «Мастерскую Кожлянской игрушки», где их ждут шаблоны игрушки из картона, баночки с гуашью, кисти, вода. Преподаватель на большом шаблоне из ватмана показывает приемы тонировки заготовки и росписи игрушки, объясняя значение каждого элемента. Практическое занятие проходит под звучание курской плясовой музыки, в атмосфере свободного творчества, где

каждый ребенок может почувствовать себя мастером по росписи игрушки, не смотря на свою «нехудожественную» специальность (музыкант, хореограф, актер и т.д.), а дети, еще не обучающиеся в ДШИ, пробуют себя в роли художника.

Обучающиеся художественного отделения продолжают своё погружение в культуру родного края во время урочной деятельности, в процессе лепки Кожлянской игрушки и использования её образа в различных декоративных композициях.

С 2016 года в нашей школе на базе художественного отделения образована анимационная студия «Палитра», в которой дети учатся создавать свои мультфильмы и активно используют весь спектр своих знаний и умений в области изобразительного (рисунок, живопись, композиция, скульптура, фотография и др.) и декоративно – прикладного искусства. Первой работой, объединившей их познание традиций культуры родного края и умение воспроизвести образцы народного промысла, стал мультфильм «Кожлянский соловей» (<https://www.youtube.com/watch?v=T8Dbbh5S1Zs>). Ребята самостоятельно разработали его сценарий, выбрали техники исполнения персонажей и фонов, придумали и озвучили рассказ о промысле, и исполнили на традиционных инструментах народные наигрыши. Все это дало результат, авторы остались очень довольны: они с удовольствием показывали мультфильм своим сверстникам, родственникам, знакомым, учителям общеобразовательных школ, таким образом, не только закрепив в процессе создания фильма свои знания родной культуры, но и распространив их в более широкие массы. «Кожлянский соловей» стал Победителем в районном, областном, международном фестивале анимации, скоро этот мультфильм посмотрели и ребята – участники международной смены МДЦ «Артек».

В процессе работы по созданию этого фильма образ Кожлянской игрушки очень полюбился детям, и мы решили на его основе создать свою современную авторскую многофункциональную игрушку в технике валяния из шерсти – Народного зайчика, объединившую в себе два народных промысла в одном декоративно-прикладном произведении. В процессе применения в росписи поверхности Зайчика элементов Дымковского, Городецкого, Жостовского народных промыслов получалась новая игрушка. Трансформируется и вид прикладного изделия, дети с удовольствием изготавливают: зайку-брелок для рюкзака, зайку-значок, зайку-игрушку или зайку-термос. Композиция «Народные зайчики» отмечена Дипломом призёра за II место во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества детей «ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕН-

НОСТЬ» (г. Тамбов, 2018 г.) и вошла в фонд Галереи детского декоративно-прикладного творчества. В настоящее время завершается создание анимационной заставки с Народными зайчиками к мультфильмам студии «ПАЛИТРА».

Работа по созданию мультфильмов, рассказывающих о культурных традициях и истории нашего края, продолжается. С 2017 года художественное отделение Студенокской ДШИ стало региональной площадкой по Курской области федерального Проекта Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны», реализуемого в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». В тесном сотрудничестве с «Национальным Детским Фондом» в течение года проводились мастер-классы для обучающихся и их родителей, бабушек и дедушек по созданию мультфильмов на основе краеведческого материала и семейных историй. Такая форма взаимодействия позволила не только расширить спектр работы ДШИ с родителями, но и разрешить ситуацию, когда они в силу разных причин не поддерживают интереса детей к художественной культуре, зачастую не рассматривая занятие искусством как будущую профессию ребёнка.

Творческая группа, в которую вошли обучающиеся, их родственники и преподаватели различных отделений Студенокской ДШИ, начала создавать Анимационную летопись о подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны и традициях родного края в рамках Всероссийского проекта «Герои моей семьи – герои моей страны». В процессе совместного творчества детей и взрослых были созданы мультфильмы на основе воспоминаний о подвигах далёких и близких родственников и фотографий в семейных альбомах.

В основу фильма «Мой отец – фронтовик» легли реальные истории о молодых людях (<https://www.youtube.com/watch?v=4agxjHSbsMM>), которые уходили на фронт защищать свою Родину добровольцами, приписывая себе лишние годы. На основе рассказов родственников участников творческой группы о тяжёлой жизни и помощи нашим войскам в тылу появился фильм «Когда мне было 13 лет...» (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NTDvUYUFW38).

Эти две большие темы были выбраны из огромного пласта семейных историй и воспоминаний о годах Великой Отечественной войны не случайно. Фильмы должны были тронуть души как ребят – авторов фильмов, которые в процессе подготовки и съёмки каждого мультипликационного кадра через себя пропускали рассказанные старшим поко-

лением истории, так и целевую зрительскую аудиторию: дети, подростки, молодёжь. Через взаимосвязь художественных и музыкальных образов раскрывается тема патриотизма и личного вклада каждого участника тех страшных событий в общий подвиг народа. И снова удалось студии «ПАЛИТРА» создать проникновенные анимационные работы – фильмы получили признание на всероссийских и международных конкурсах-фестивалях.

Следующие мультфильмы, созданные совместно несколькими поколениями авторов, рассказывают о культурных и народных традициях нашего края.

Вдохновлённые циклом мультфильмов студии МЕТРОНОМФИЛЬМ «Колыбельные мира», мы с ребятами создали фильм «Люли» (https://vk.com/videos-101433200?z=video-101433200_456239039%2Fpl_-101433200_-2) по мотивам курской колыбельной, которую слышали в детстве от наших мам и бабушек. Цель этой работы не только познакомить зрителей с одним из образцов песенной культуры Курского края, но и показать, что через колыбельные песни идёт передача нравственных идеалов от одного поколения к другому. А декоративно-прикладное искусство оказывает положительное воздействие на душевное состояние человека, формирует правильное отношение личности к окружающему миру и отражает материальные и духовные интересы людей многих поколений. Этот мультфильм стал частью Всероссийской анимационной летописи «Герои моей семьи – герои моей страны» и получил Специальный приз «За самый нежный мультфильм».

Продолжением темы бережного сохранения традиционного прикладного искусства, передачи народного наследия от старшего поколения к младшему стал мультфильм «Масленица и кот», рассказывающий о любимом празднике всех детей.

(https://vk.com/videos-101433200?z=video-101433200_456239041%2Fpl_-101433200_-2)

По задумке авторов хранящиеся в семьях бесценные образцы прикладного искусства в виде связанных бабушками воротничков, кружевных салфеток, скатертей, варежек, носочков, свитеров перевоплощаются в новые образы, становятся основой фонов фильма и обретают в нём новую жизнь. И даже сделанная очень давно руками бабушки кукольная мебель стала частью этого фильма. Персонажи же создавались специально к этому мультфильму, и этот процесс стал площадкой по обмену опытом: дети и молодёжь учились под руководством мам и бабушек вя-

зять крючком и спицами, а они в свою очередь узнавали у ребят приёмы работы в технике «жёсткий» гобелен.

Совместное творчество с родителями, бабушками и дедушками сближает семейные поколения, преподаёт «живой» урок патриотизма. Дети учатся любить свою семью, свою землю, дорожить своей историей, а старшее поколение чувствует себя интересным и нужным своим детям, внукам. Мультфильм также вошел в Анимационную летопись, демонстрировался на различных фестивальных площадках в 20-то регионах России и был награждён Специальным призом «За оригинальную вязаную технику».

Дальнейшее распространения и укрепления духовно-нравственных ценностей в более широкой аудитории зрителей происходит через проведение фестивалей детского анимационного творчества.

Первые фестивали прошли на базе нашей школы и были приурочены к значимым патриотическим датам: Дню Победы и Дню народного единства. Показы тематических анимационных фильмов, созданных детскими и семейными студиями из разных уголков России, поддерживались выступлениями учащихся школы с музыкальными, поэтическими и хореографическими номерами патриотической тематики. Сопровождались объяснением преподавателями историй их возникновения, повествованием авторов фильмов о том, как на основе архивных семейных рассказов рождались сюжеты и как работа над созданием того или иного мультфильма повлияла на их мировоззрение. Зрители, в свою очередь, с теплом принимали каждый показанный мультфильм, пропуская его через свои сердца. Особенно удивительно было, когда вдруг они стали подпевать колыбельной из мультфильма «Люли» – настолько она оказалась родной для ребят и взрослых из разных семей.

Также в рамках фестивалей прошли тематические выставки творческих работ не только обучающихся художественных отделений города Железногорска и Железногорского района, но и их преподавателей, родителей, бабушек и дедушек. Были представлены живописные работы и графика, вышитые бисером и резные деревянные иконы, валянные из шерсти и вязаные изделия декоративно-прикладного искусства, персонажи и фоны к демонстрируемым мультфильмам.

В последствие фестивали детской анимации с мастер-классами «Как снять семейный мультфильм» проводились уже на площадках других образовательных организаций и учреждений культуры, увлекая новым видом детского и семейного творчества более широкую аудиторию

зрителей. Таким образом, большее количество детей и молодёжи знакомятся с наследием культуры родного края.

Успешность работы по сохранению традиционной духовности и нравственности, патриотическому воспитанию детей и молодёжи через анимационное творчество обеспечивают, в том числе, создание и своевременное освещение событий и мероприятий (анонсы творческих встреч и показов; публикация фильмов, созданных авторами, итоги их участия в фестивалях и конкурсах) на официальном сайте школы и на информационной площадке отделения в социальных сетях (<https://vk.com/club101433200>), тесное взаимодействие со СМИ.

**Н.И. Меркулова,
Е.С. Ярыгина**

преподаватели МАУ ДО «Школа искусств»
г. Королёв,
Московская область

Сувенирная продукция, как способ саморазвития учащихся в ходе коллективной творческой деятельности

Развитие будущей успешной личности может быть достигнуто в рамках коллективной проектной деятельности. Результатом должна быть готовая продукция, которая может быть использована в разных областях. Таким примером служит сувенирная продукция, изготовление которой, с одной стороны, способствует проявлению интереса детей к дизайну печатной продукции, с другой – весь процесс от идеи до получения готового печатного издания, и в дальнейшем, его реализация дает обучающимся навыки предпринимательской деятельности. Итогом нашего проекта стал выпуск набора из 16 уникальных открыток с космонавтами в технике коллажа “Знай наших!”. Набор открыток распространили среди обучающихся, передали космонавтам, музеям и библиотекам города Королёва МО.

Целью современного дополнительного образования является развитие будущей успешной личности, которая способна к формированию образа будущего мира через творчество. Такое развитие может быть достигнуто в рамках коллективной проектной деятельности. Результатом, которой должен быть не сам творческий процесс, а готовая продукция, которая может быть использована в разных областях. Таким примером может служить сувенирная продукция. В рамках современного художественного образования эта тема становится актуальной, так как эти изделия носят прикладной характер. Это готовит обучающихся к жизни в обществе с высокотехнологичным укладом, где проектным пространством становится реальная жизнь на основе интеграции искусства и технологий.

Изготовление печатной продукции с одной стороны способствует проявлению интереса детей к дизайну в целом, с другой – весь процесс изготовления сувенирной продукции от идеи до получения готового печатного издания и в дальнейшем его реализация дает учащимся навыки предпринимательской деятельности.

Актуальностью нашего проекта, являлось создание сувенирной продукции к 80-летию города. Формой продукции были выбраны открытки.

Открытку можно рассматривать, как часть культурного наследия, которая является комплексным историческим источником (изобразительным, письменным, вещественным, фонетическим), который отражает не только историю почтового дела, но и все стороны жизни человека, природные процессы и явления.

Наш город Королев – космическая столица, а любой город начинается с людей. Это помогло обозначить космическую тему для работы. Отсутствие знаний у юных жителей города об отечественной космонавтике и недостаток информации о значимых людях города помогли сформулировать название проекта – «Знай наших!»

Целью образовательного проекта “Знай наших!” стало создание условий для саморазвития личности обучающихся в ходе творческой деятельности – создания сувенирной продукции города Королёва к 80-летию.

Для достижения цели выдвинуты следующие задачи:

- создать условия для развития исследовательских навыков учащихся;
- развивать навыки систематизации, обобщения, анализа информации, полученной самостоятельно через разные информационные источники;
- познакомиться с понятием “открытка”, как часть культурного наследия и объект печатной продукции;
- научить учащихся понимать особенности художественного оформления различных видов сувенирной продукции, в том числе открыток.

Необходимое оборудование и материалы:

Для педагога: ноутбук, проектор, экран или интерактивная доска, презентация к занятию, иллюстративный материал, примеры открыток.

Для учащихся: бумага А4, А3, карандаш, ластик, ножницы, клей, цветная бумага, гуашь.

Для подведения итогов проекта предлагается удобная и эффективная форма контроля – выставка-просмотр.

Критерии оценивания работ учащихся педагогом:

- творческий замысел,
- целостность собранной информации,
- навыки исполнения творческой работы,

Для достижения поставленной цели и задач проекта, мы определили следующие задачи для каждого этапа его реализации:

Этап	Задачи	Мероприятия	Результат
<p>Этап информационно-аналитический</p> <p>(формирование познавательных УУД)</p>	<p>1. Познакомить с видами сувенирной продукции и понятием “открытка” как объектом печатной продукции;</p> <p>2. Собрать информацию о космонавтах, которые жили и работали в Королеве;</p> <p>3. Выделить индивидуальные особенности каждого космонавта.</p>	<p>Учащиеся познакомились с видами сувенирной продукции и видами открыток.</p> <p>Учащиеся организуют самостоятельный поиск информации о выбранном космонавте; наладили коммуникативные связи с людьми старшего поколения для обретения знаний о космонавтах.</p> <p>Обрабатывают собранный материал.</p>	<p>Обучающиеся научились собирать, систематизировать, анализировать информацию.</p> <p>Собранная информация используется для создания макета открытки.</p>
Этап организационный	<p>Разработать дизайн-концепцию;</p> <p>Подобрать фотоматериалы для изготовления коллажа;</p> <p>Создать коллаж.</p>	<p>Разработка эскиза композиции;</p> <p>Подбор фотографии космонавта;</p> <p>Работа в технике коллаж;</p> <p>Проработка деталей.</p>	Создание коллажа для каждой открытки.
Этап исполнительский	<p>Создать макет открытки</p> <p>Подготовить макет к печати.</p>	<p>Консультации с научным сотрудником Исторического музея и РКК “Энергия” по информационному наполнению открыток</p>	<p>Создание макета каждой открытки.</p> <p>Создание макета обложки.</p> <p>Печать тиража.</p>
Итоговый этап:	<p>Представить результаты ответственности.</p> <p>Обобщить педагогический опыт.</p>	<p>Представление набора открыток педагогам дополнительного образования на выставке “Город Королёв – вчера, сегодня, завтра”, в рамках Недели дополнительного образования.</p> <p>Выступление обучающихся в школах и защита на конкурсе своих проектов.</p>	<p>Оценивание проекта педагогами.</p> <p>Учащиеся узнали много интересных фактов о космонавтах, которые жили и работали в нашем городе.</p> <p>Поделились собранной информацией со своими одноклассниками в школах и представили свою работу</p>

Этап	Задачи	Мероприятия	Результат
		Представление набора открыток на художественной выставке в День города для жителей наукограда.	на конкурсе реализованных проектов. Победа обучающихся на конкурсе реализованных проектов. Познакомили жителей наукограда с набором открыток на празднике « День Города» и получили положительный эмоциональный отклик.

В итоге работы участниками проекта был создан набор из 16 открыток в иллюстрированной обложке под названием «Знай наших!» Набор открыток посвящен космонавтам, проживающим и работающим в наукограде Королев. Эта работа способствовала воспитанию патриотизма, привития интереса к истории и культуре родного края, гордости за отечественные достижения.

В процессе работы над проектом ребята познакомились с открыткой “Открытым письмом, как частью культурного наследия; узнали о художественных требованиях, предъявляемых к такому виду печатной продукции, отработали навыки создания коллажа.

Работа над проектом для учащихся приобрела особое значение в силу общения с людьми старшего поколения, которые рассказали о людях, с которыми им приходилось работать на градообразующих предприятиях, рассказали ранее неизвестные факты истории города и космонавтики. Ребята лично познакомились с космонавтом Еленой Серовой, которая живет и работает в Королёве.

Участники проекта поделились собранной информацией со своими одноклассниками и представили свою работу на конкурсе реализованных проектов, где заняли 1 место в номинации «Родному городу – наши добрые дела».

Е. Г. Милоградова

учитель изобразительного искусства
ГБОУ Школа № 627 имени генерала Д. Д. Лелюшенко
Москва

**Понимание смысла художественного произведения
через эмоциональный отклик и творческое перевоплощение
на занятиях изобразительным искусством с детьми 10–12 лет**

Педагог, обучая детей изобразительному искусству, должен в первую очередь понимать, что искусство – явление эмоционально-образное, и язык искусства делает художественную деятельность уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Исходя из этого, важно создать на занятии атмосферу эмоционального отклика на произведения мастеров изобразительного искусства. Задания должны быть наполнены эмоциональным и познавательным смыслом. Прежде всего, необходимо учить детей сопереживать герою, через эмоциональное восприятие произведений искусства учиться понимать тему задания. У ребенка на таких занятиях рождается собственный эмоционально насыщенный образ.

Согласно методологии Б. М. Неменского, направленной на эмоциональное освоение материала, развитие воображения и образного мышления, поиск новых форм и методов обучения для более глубокого, целостного и ускоренного развития творческого воображения и образного мышления, цель представленных занятий состоит в стремлении научить детей 10 – 12 лет создавать эмоционально-выразительный образ изображаемого персонажа. Этот цикл занятий построен на основе восприятия картины А. Матисса «Разговор».

На первом занятии мы с ребятами учимся смотреть произведение искусства, понимать смысл, задуманный ее автором, находим композиционные приемы, которые использовал художник для достижения необходимого результата. Каждая картина в творчестве художника – это один из этапов его жизни, отражение его эмоций и переживаний в этот период. Создавая картину, художник с помощью композиционных приемов и средств: цвета, линии, противопоставления различных по тону и размеру пятен, показывает либо напряжение и динамику, либо спокойствие и равновесие, либо напряжение в равновесии, и так далее, вариантов множество. Художник доносит до зрителя свои мысли и рассуждения о жизни, ее моментах. Художник создает произведения на определенные темы. Какими способами он раскрывает

тему композиции? Какой смысл вкладывает художник в свое произведение? Эти вопросы предстоит решать зрителям, то есть нам с нашими учениками на занятиях по изобразительному искусству. От того как педагог преподнесет визуальный материал, каким способом он донесет до детей смысл, вложенный в произведение его автором, будут зависеть результаты дальнейшей работы над пониманием произведений и созданием учениками своих композиций на заданные темы. Вкладывание в этот этап работы эмоциональной составляющей имеет важное значение.

А.В. Запорожец подчеркивал, что эффективность обучения во многом зависит от эмоционального отношения ребенка к обучающему, к заданию, предлагаемому взрослым. В ходе развития творческого потенциала ребенка появляется взаимосвязь эмоциональных и интеллектуальных процессов: эмоции, развиваясь, интеллектуализируются, становятся обобщенными, предвосхищающими, а процессы познавательные, функционируя в данной системе, приобретают аффективный характер и начинают выполнять особую роль смыслоразличения и смыслообразования [1].

В процессе такой эмоционально-познавательной деятельности ребенок имеет возможность занять определенную позицию, совершить воображаемое действие, продумывая и проигрывая различные варианты своих действий, а также последствий этих действий. Таким образом, деятельность, которая первоначально складывается как внешняя, развернутая предполагает соучастие в непосредственно воспринимаемых и переживаемых событиях. Только после этого и на этой основе подобная деятельность приобретает внутренний характер и осуществляется в идеальном плане, в плане эмоционального воображения.

В связи с этим Л.С. Выготским было выведено 2 закона:

1) «закон общего эмоционального знака», суть которого выразил словами: всякое чувство, всякая эмоция стремятся воплотится в образы, соответствующие этому чувству.

2) «закон эмоциональной реальности воображения», в котором говорится о том, что всякое построение фантазии обратно влияет на наши чувства, и если это построение и не соответствует само по себе действительности, то все же вызываемое им чувство является действительным, реально переживаемым захватывающим человека чувством [2].

Таким образом, согласно первому закону, эмоциональная жизнь стимулирует воображение, и, используя богатство эмоциональных состояний, можно с успехом развивать творческое воображение детей, со-

гласно второму закону – целенаправленно организуя фантазию, можно формировать у детей культуру чувств [3].

Б. М. Неменский отмечает: «Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей» [4].

Обучая пониманию смысла произведения изобразительного искусства, умению видеть и находить выразительные средства изобразительного языка, с помощью которых художник передает пластику образа, его динамику и эмоциональное выражение, педагог развивает способность у учащихся к самостоятельному творческому поиску новых композиционных приемов и решений. Шедевры изобразительного искусства взрослых несут в себе не только глубокий психологический смысл, но и положительный заряд для развития самостоятельного творчества детей.

Метод творческого проживания смысла произведения изобразительного искусства проявляется в цикле занятий. В этот цикл входят посещение музея и знакомство с подлинниками мирового искусства, а за тем на занятиях в студии, проводится анализ произведений, в ходе которого ученики совместно с педагогом находят смысловые и эмоциональные смыслы, способы построения композиций в произведениях искусства и выполняют упражнения по поиску и зарисовок композиционных приемов. Также на занятиях можно попробовать проигрывать с учениками сюжеты произведений. Проводятся беседы о роли цвета, света, приемах усиления, гротеска композиции. Применяются мультимедийные и компьютерные технологии. На занятиях создается атмосфера «вживания» в роли изображенных персонажей, проживания момента, запечатленного в произведении искусства.

В качестве примера, рассмотрим живописное произведение Анри Матисса «Разговор». На картине изображены мужчина и женщина в домашней обстановке. Они беседуют. Нам, зрителям, очень интересно узнать, о чем они говорят. Смотрим на лицо мужчины, потом осматриваем его одежду. Что на нем? Пижамы? Значит утро. Смотрим на женщину, оцениваем ее сидящую фигуру, она в домашнем халате. Невольно замечаем, что смотрим то на лицо мужчины, то на лицо женщины, будто слушаем их по очереди. Создается впечатление диалога. Наш взгляд, скользящий от мужчины к женщине, проносится через окно,

и вдруг, на какое-то мгновение он останавливается на окне: сад, дерево, тропинка, дом вдалеке... Окно не случайно в этой композиции. Окно – часть беседы, а возможно ключ к характеру их разговора. Дерево в саду напоминает нам о райском древе, с которого Ева сорвала яблоко. А мужчина и женщина – это архитипы, собирательные образы всех мужчин и женщин со времен Адама и Евы. Время идет, эпохи меняются, а люди с их характерами и утренними разговорами не меняются. Как художник передает характер этой беседы? Во-первых, через фигуры: фигура мужчины противопоставлена женской фигуре и по положению на холсте, и по контрасту белый противоположен черному, по позе: стоит-сидит. Во-вторых, фигура мужчины напряжена, вертикальна, линии не расслаблены, а напряженные, словно натянутые струны. Женщина, напротив, уютно расположилась в кресле, линии ее фигуры имеют округлые очертания, но спина ее также напряженно-вертикальная. Руки обоих персонажей спрятаны в карманы, либо опущены вниз. Зачем художник изобразил так руки? Задаю этот вопрос ученикам, и они с удовольствием отвечают, высказывают свои предположения. Мы знаем, что люди, закрытые по отношению к собеседнику, прячут руки. Это происходит неосознанно, мы не хотим подсознательно доверять другому человеку, возможно, диалог с этим человеком не доставляет нам удовольствие, нам неприятна беседа, тогда мы интуитивно прячем руки. Фигуры обособлены друг от друга, разрозненны, между ними нет желания приблизиться или протянуть друг другу руки, и только окно на заднем плане соединяет их. Окно не случайно. Левая вертикаль окна является преградой перед фигурой мужчины, она то ли отгораживает его от женщины, то ли преграждает ему путь к ней. И, вместе с тем, пейзаж в окне снимает напряжение фигур мужчины и женщины, потому что нам открывается чудесный вид, навевающий умиротворение и спокойствие. А витиеватая решетка, напоминающая буквы или какие-то загадочные письмена, возвращает нас к теме разговора и в то же время она является «мостиком» между ними, это единственные горизонтальные линии, соединяющие двух собеседников на плоскости картины. Фон композиции целиком выполнен одним цветом, и даже кресло, на котором сидит женщина, такого же цвета. Художник использовал этот прием, чтобы не отвлекать нас от главной темы композиции – разговора между двумя людьми.

Рассуждая подобным образом, рассматривая картину, ее композицию, изучая все детали композиции, их расположение, а также отвечая на вопросы, зачем художник именно так разместил элементы компози-

ции, какие приемы и средства выразительности для этого использовал, мы приходим к пониманию смысла произведения художника, его значения для зрителя. Причем, совершенно не важно, чтобы описание композиции, сюжета шло определенным образом, и именно так, как принято считать или описано ранее в музейных каталогах. Каждый ребенок – участник этого обсуждения, поэтому возможны различные варианты трактовки произведения.

Акцент был дан на умение увидеть и прочувствовать эмоциональное настроение картины и изображенного на ней героя, научиться переживать эмоциональное состояние живописного и графического произведения, понимать изобразительный язык и психологический смысл, который хотел донести до зрителя автор картины. Овладевая языком изобразительного искусства, дети учились передавать в своих работах настроение через цвет, изображение героя (его поза, мимика, движение), через окружение: предметы, природу и природные явления. Дети учились понимать психологический смысл переживания, необходимый для более полного раскрытия их творческого потенциала.

Дети совместно с педагогом, а затем и самостоятельно решали проблемные ситуации, находили различные способы передачи пластичности образа, динамики изображения, характера изображаемого героя, сочиняли истории про изображенных персонажей.

Следующий шаг на занятии – практическая работа. Задача учащихся – найти ритмы пятен цвета или линий, проанализировать композиционное построение работы, увидеть на картине цветовые акценты или графические композиционные доминанты. Выделить их среди второстепенных частей композиции и повторить на листе бумаги сначала в виде абстрактных пятен, фигур или линий, а затем с более конкретной прорисовкой. То есть понять, какими средствами выразительности пользовался художник для создания художественного образа, какие композиционные задачи он решал, создавая это произведение.

Таким образом, на втором этапе нужно было выполнить задание на листе формата А-4 с ключевыми композиционными моментами художественного произведения (линии, пятна, основные направления линий). Детям предлагается увидеть эти основные направляющие линии в произведении мастера, с которым мы познакомились на предыдущем этапе занятия, дорисовать эти линии, чтобы получилось завершенное изображение. Это по сути копирование произведения с пониманием художественных приемов и средств выразительности, применяемых ху-

дожником в своем произведении и один из способов изучения композиционных приемов в произведениях изобразительного искусства.

На втором занятии мы продолжаем работать над темой. Ребята перевоплощаются в героев произведения и изображают их, принимая позы персонажей картины. Остальные ученики делают небольшие зарисовки, наброски на небольших форматах с горизонтальным, вертикальным расположением, в квадрате. Затем ребята позируют, изображая позы двух людей во время спокойного, веселого, напряженного разговора, спора, ссоры, возможны различные варианты композиций: «Разговор», «Беседа», «Диалог». Вспоминая средства выразительности, которые использовал мастер в своем произведении, ребята применяют их в своих рисунках: напряженные или спокойные линии, статичные или динамичные композиции. Используют различные средства композиционной выразительности: диагональ, преувеличение, гротеск и др. Как будет изменяться пейзаж за окном в зависимости от характера разговора и настроения? (можно в качестве примера вспомнить море из сказки о рыбаке и рыбке А. Пушкина). В конце занятия из выполненных на небольших форматах зарисовок, ребята совместно с педагогом выбирают удачные наиболее интересные композиции.

Для создания эмоциональной атмосферы и активизации учебного процесса на занятиях используются элементы театрализации и применяются актерские приемы. Очевидно, что использование этой методики помогает детям прочувствовать изображаемый им в дальнейшем предмет или событие.

Теоретик искусства, художник и педагог В.А. Фаворский отмечал, что «для ребенка характерно вживание в предмет, актерское изображение предмета собой, понимание функций предмета через свою функциональность и уподобление себя предмету и отсюда особое пространственное восприятие предмета» [5].

На последующих занятиях (3 и 4) выполняется композиция на тему «Разговор» по одному из выполненных на предыдущем занятии наброску, эскизу. Работа выполняется в цвете или графике на листе формата А-3. По окончании работы устраивается просмотр детских работ и обсуждение самими авторами.

Таким образом, подготовительная работа перед выполнением тематической композиции помогает учащимся научиться понимать смысл художественных произведений, созданных мастерами мирового изобразительного искусства, «прочитывать» и понимать задумки автора

произведения, какие композиционные средства и приемы использовал художник для раскрытия темы своего произведения. Научится умению «проигрывать», «проживать» сюжет композиции, сначала буквально, перевоплощаясь в персонажей или героев картины, потом мысленно, представляя их с помощью своего воображения. Научится создавать собственные композиции, используя различные приемы и средства выразительности.

Важной особенностью занятий было развитие умения прочувствовать настроение изображаемого персонажа, сопереживать ему, а также отражать свои переживания в рисунке, тем самым создавая выразительный образ.

Все этапы работы над композицией, включая просмотр произведения мастеров изобразительного искусства можно назвать «Переживанием смысла произведений изобразительного искусства, и на основе этого, создание собственных композиций». В научной психологии переживание рассматривается как непосредственная, эмоциональная форма данности субъекту содержания его сознания. В отличие от этой точки зрения, Ф.Е. Василюк в своем исследовании подчеркивает, что «переживание» – это особая внутренняя деятельность, внутренняя работа, с помощью которой человеку удастся перенести те или иные жизненные события и положения, восстановить внутреннее равновесие. «Продукт работы переживания, пишет исследователь, всегда нечто внутреннее и субъективное – душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое ценностное сознание и т.д., в отличие от внешнего продукта практической деятельности и внутреннего, но объективного продукта познавательной деятельности (знания)» [6].

Подводя итог, нужно отметить, что, обучая детей основам изобразительного искусства, необходимо учитывать возрастные особенности, а также проводить занятия в игровой форме. Используя различные методы и техники в рамках ведущей деятельности, важно сохранить непосредственность детского рисунка и подсказать ученикам, как можно усилить впечатление от движения с помощью различных приемов и эффектов, не утраченных еще детьми этого возраста.

Обучение было построено на совместной деятельности между взрослым (учителем) и ребенком (учеником), факторами которой являлись:

1. вербальное преподнесение материала;
2. фонд информации, которые передает учитель ученику;

3. Организация ориентировочно-исследовательской деятельности;
 4. наглядные методы обучения, в основе которых подражание;
 5. методы проблемного обучения с глубоким анализом смысла произведений изобразительного искусства;
 6. способы достижения цели, при которых создаются необходимые условия для решения учебной задачи;
 7. широкое развертывание и максимальное обогащение учебного процесса игровыми формами деятельности;
 8. оценка результатов учебной деятельности ученика, рефлексия;
- Коротко суть первого этапа можно выразить словами удивление, восхищение. Второго – изучение, анализ. Третьего – поиск, открытие. Четвертого – творчество, выражение, рефлексия.
- Каждый этап имел свои образовательно-развивающие доминанты:
1. формирование знаний и умений детей имело особый смысл, так как опиралось на личный опыт ребенка;
 2. знакомство со средствами художественного выражения, передача опыта, способом творческой изобразительной деятельности привлекло особое внимание детей, так как базировалось на анализе произведений изобразительного искусства с яркой выразительной формой и содержанием;
 3. был важен педагогический показ приемов работы с художественными материалами, формирующий в сознании детей установку на восприятие педагога «как настоящего художника»;
 4. формирование эмоционально-целостного отношения к произведениям изобразительного искусства происходило в особой атмосфере, так как было соединено с элементами театрализации, пантомимой. Такая подача материала усилила переживания детей и придала занятию особый эмоциональный настрой.
 5. особый этап занятия – анализ и оценка выполненных работ. При этом важно было дать оценку не только конечному рисунку, но и всем этапам работы. Во время анализа рисунка важно было сделать акцент на удаче ученика, а затем наметить горизонты для новых поисков.

Литература:

1. Запорожец А.В. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка/А.В. Запорожец//Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1986

2. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с. (Серия «Библиотека всемирной психологии»).
3. Субботина Л. Ю. Детские фантазии: Развитие воображения у детей. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с. (Серия «Психология детства: Практикум»).
4. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. «Изобразительное искусство», рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2011. – 61 с.
5. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. – М.: Советский художник, 1988. – 588 с.
6. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: изд-во Моск. Ун-та, 1984. – 200с.

Т.А. Мухина

ведущий аналитик управления
непрерывного художественного
образования МЦРКПО,
Москва

**Московский конкурс
выставочных художественных проектов.
Совместный социокультурный проект педагогов и школьников**

Московский конкурс художественных выставочных проектов является логическим продолжением активной выставочной деятельности управления (Центра) непрерывного художественного образования. Опыт проведения многочисленных выставок детского творчества показал, какими разнообразными и интересными могут они быть; как «обрамленные» и собранные в единую экспозицию, детские рисунки начинают иначе звучать в пространстве выставочного зала; группируясь на плоскости стены в определенных ритмах, гармонично поддерживая друг друга, они создают многоголосие экспозиционной композиции. Продуманная красивая экспозиция детских работ несет в себе положительный энергетический заряд, создает особую эстетическую и эмоциональную среду, вдохновляющую на творчество и учителей, и учеников. Способную воспитывать вкус и понимание сути детского художественного творчества, выставка может нести и методическую направленность, демонстрируя поиски и результаты педагогической деятельности учителя ИЗО, а также наглядно показывать раскрытие и понимание детьми многих тем (и проблем) окружающего мира.

Организация выставок работ учащихся, создание различных экспозиций является для учителя изобразительного искусства особой педагогической задачей. Проведение выставки наглядно демонстрирует связь искусства с жизнью; организует общение юных художников друг с другом и со зрителями, повышает мотивацию к занятиям искусством.

Кроме того, в настоящее время художественная выставка может приобретать более широкое, универсальное значение как модель демонстрации достижений в любой сфере деятельности.

Мы живем в мире, наполненном постоянно растущей информацией. Современным детям и их педагогам необходимо «перерабатывать» все большие и большие потоки информации. Важнейшей компетенцией при этом становится умение не только находить и понимать нужную информацию, но и самому создавать ее в форме, понятной потенциальному

адресату, т.е. научиться предоставлять информацию о своих достижениях, осуществленных проектах и продуктах своей научной и творческой деятельности.

При этом известно, что в 21 веке большими темпами возрастает роль зрительной информации – поскольку, в отличие от пространного текста, правильно организованный визуальный образ «считывается» практически мгновенно и легко запоминается. Поэтому современный образовательный процесс должен включать в себя формирование умений наглядно демонстрировать результаты практической и исследовательской деятельности. Выражать их содержание через подбор визуального материала и его композиционное решение при оформлении выставочного стенда, витрины. Организацию экспозиционного пространства выставки, а также умения доносить информацию в виде оформленной печатной продукции, рекламного плаката и листовки, компьютерной презентации и релиза. Грамотного размещения контента (текстовых аннотаций и иллюстративного наполнения) на сайтах и в социальных сетях интернет. Конкурс выставочных художественных проектов – это шаг к решению данных проблем современного образования.

Проектная деятельность в современной школе сейчас очень популярна. И художественные проекты могут быть очень разнообразными – искусствоведческими поисковыми и исследовательскими, оформительскими и социокультурными (оформление школьного музея, рекреаций, столовой и кабинетов, проектами могут быть театральные постановки и праздничные действия). Но в этом широком разнообразии визуальный художественный проект (изобразительный, дизайнерский или архитектурный) – это наиболее доступный и естественный вид проектной деятельности в школе, который возможен и в урочной, и во внеурочной или студийной форме. Художественная деятельность, не по образцу, а именно творческая, всегда проектная по своей сути и по определению предполагает и включает в себя, наряду с замыслом проекта, поиском средств его воплощения и результатом в виде изготовленного художественного произведения, и его демонстрацию перед зрителем – экспонированию в пространстве выставки.

Поэтому Конкурс художественных выставочных проектов, наряду с решением чисто художественных задач может и призван решать проблемы коммуникационные и находить адекватные пути социализации школьников и педагогического роста учителей и наставников молодежи.

Новизна Конкурса выставочных художественных проектов и его отличие от многочисленных конкурсов детского творчества заключается

в том, что коллектив, во главе с педагогом, представляет на суд жюри и зрителей не просто несколько лучших художественных работ на заданную тему, а запланированную, продуманную, коллективно реализованную, а затем самостоятельно сформированную и оформленную **выставочную экспозицию**. Экспозиция сопровождается информацией об авторах проекта и аннотацией, поясняющей замысел и концепцию данного проекта. Тем самым моделируется процесс работы по созданию экспозиции, которую обычно проводят профессиональные организаторы и кураторы любых выставок, и дети имеют возможность оценить подготовку выставки как особый вид социально значимой деятельности, метапредметной по своей сути.

Сегодня все течение художественной жизни требует более широкого эстетического и культурного развития подрастающего поколения. Искусство современного мира сложно и многогранно, оно все чаще перестает выступать в канонически чистых формах и включает в себя одновременно множество образных языков, видов, стилей. Расширение эстетического пространства, в которое сегодня вовлечен человек, соответственно требует расширения его культурно-образовательного опыта для адаптации не только в мире классического искусства, но и в мире современного изобразительного и декоративного искусства, фотографии и видео, архитектуры и дизайна, компьютерной графики и рекламы. Поэтому **в номинации конкурса включены наряду с живописью и графикой, другие виды визуально-пространственных искусств**: скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, архитектура, дизайн, сценография. А также новые экспериментальные формы визуального творчества: компьютерная графика, коллажи, инсталляции, оформление книг, рекламные плакаты и проспекты, фоторепортажи.

Конкурс расширяет спектр задач, традиционно присущих подобным мероприятиям, ориентированным, прежде всего, на поддержку одаренности ребенка и развитие интереса школьников к искусству, в направлении более широкого осознания роли искусства в жизни общества, активизации продуктивной творческой деятельности, овладении способами презентации результатов своей деятельности, наконец, развитии коммуникационных навыков, понимания других и непохожих на тебя участников команды.

Цели конкурса:

- Предметная – это расширение сферы проектной художественной, в первую очередь коллективной, деятельности школьников под руководством педагога, повышение культуры экспонирования

ния детских творческих работ, развитие художественного вкуса учителей и учащихся. Проведение выставки наглядно демонстрирует связь искусства с жизнью; организует общение юных художников и их педагогов друг с другом и со зрителями, повышает мотивацию к занятиям искусством.

- **Метапредметная** – повышение интереса к выставочным экспозициям как итогу любой творческой (исследовательской, инженерно-технической) деятельности, воспитание умения планировать выставки различного содержания в классе, школе, выставочном зале, грамотно оформлять экспонаты, составлять аннотации к экспозициям, проводить визуальные презентации, осуществлять рекламное сопровождение проектов.
- **Дизайнерское решение выставочного пространства**, наглядность и зрелищность экспозиции, органичное привлечение выразительных возможностей различных видов искусства (музыки, театрализации), использование современных аудио-визуальных средств, текстовое и мультимедийное сопровождение экспозиции – все это может играть незаменимую роль в метапредметной направленности обучения и развития учащихся, а также нести определенную культурную составляющую и способствовать социализации подрастающего поколения.
- **Личностная** – возможность каждому участнику выставочного проекта реализовать свой творческий потенциал в доступной для него форме, выразить собственный взгляд на окружающий мир, выбрать средства выражения для реализации замысла, высказать свое мнение при обсуждении проекта, быть в работе команды «равным среди равных»

Совершенно очевидно, что в работе над созданием выставочного художественного проекта особую роль приобретает руководящая и направляющая деятельность педагога. Его умение поставить задачи, настроить участников на творческий поиск, приводящий к результату, объединяющему индивидуальные работы в общую тематическую экспозицию, демонстрирующую творческие возможности и достижения данного коллектива и каждого его участника, включая, разумеется, и самого педагога. В этом творческом процессе **педагог выступает как наставник юных художников**, умело ведущий их от замысла до успешного завершения и публичного представления продукта их деятельности зрителям в пространстве школы, а затем на площадках других выставочных залов.

Конкурс выставочных художественных проектов – это новая, экспериментальная форма творческих состязаний педагогов-руководителей и творческих коллективов учащихся, которая открыта для развития и обновления, расширения номинаций и технологий. В рамках Конкурса проводятся методические консультации, оригинальные мастер-классы, виртуальная выставка и обсуждение в Интернет-галерее на странице ФБ <https://www.facebook.com/cnho.vproekt/>, итоговые выставочные экспозиции лучших проектов, презентации и дискуссии. Для начинающих участников Конкурса, поисковых, а также для некоторых «спорных проектов» предусмотрен формат, так называемой, «экспериментальной лаборатории», где участники могут представить свои работы и проекты, не прошедшие на итоговые выставки. Данный конкурс – это не просто поиск и поощрение талантливых детей и их педагогов, он имеет явно выраженную методическую направленность, выступает своеобразной рабочей площадкой для проб и ошибок, обмена опытом педагогов, встреч с ведущими учителями и членами жюри.

Конкурс проводится **с всероссийским дистанционным участием**. Лучшие проекты участников из регионов России будут представлены в интернет-галерее «Виртуальный музей Школы Неменского», победителям будут разосланы дипломы.

Требования к конкурсным проектам: выставочный художественный проект представляет собой продуманную сформированную коллекцию творческих работ (3-10 произведений), выражающую определенную содержательную концепцию предложенной темы и объединенную единой экспозиционной и художественной идеей. Проект также может представлять из себя одно коллективное произведение, выполненное несколькими участниками (панно, макет, фотоколлаж, инсталляция, пространственная композиция). Художественные материалы, техника исполнения и формат работ по желанию участников.

Конкурсные работы оцениваются в соответствии с определенными требованиями:

- осмысленный выбор авторской темы выставочного проекта, раскрытие содержания темы художественными средствами, образная выразительность работ;
- наблюдательность авторов, оригинальность и самостоятельность творческого решения;
- осознанный выбор и использование выразительных и технических возможностей художественных материалов, мастерство выполнения работы;

- экспозиционное решение выставочного проекта;
- оформление выставочного проекта, его презентация и информационное сопровождение.

Проводится конкурс в два тура:

Первый тур конкурса начинается в форме представления электронных версий проектов. На данном этапе Оргкомитет и Предметно-методическая комиссия проводит консультации (в том числе дистанционные) для участников конкурса. Далее Предметно-методическая комиссия просматривает электронные версии выставочных проектов и отбирает проекты-номинанты для публикации в Интернет – галерею на странице Конкурса в ФБ и дальнейшего экспонирования на итоговой выставке в ЦНХО.

Второй тур конкурса проводится в управлении НХО. Проекты-номинанты просматривает авторитетное жюри, которое определяет проекты-победители в различных номинациях. Победителем считается педагог – руководитель выставочного проекта. Победителем считается авторский коллектив во главе с руководителем-педагогом.

В рамках подготовки к этому Конкурсу дети расширят свои представления о роли искусства в жизни общества, получат навыки творческого сотрудничества и работы в коллективе, научатся через выставочные экспозиции и стенды представлять продукты своей творческой деятельности. Конкурс расширяет возможности и способы коммуникаций, в том числе, в социальных сетях Интернет.

Конкурс способствует росту профессионального мастерства педагогических работников в условиях современного образовательного процесса, помогает расширять сферы художественной деятельности учителей посредством использования инновационных технологий. Итоговые выставки дают возможность обмена опытом с коллегами, они позволяют оценить результаты своей деятельности в контексте современного художественного образования и выбрать вектор своего дальнейшего развития.

Конкурс также преследует и исследовательскую задачу для организаторов и методистов. С исследовательской точки зрения интересно посмотреть, каков будет возрастной состав участников конкурса. Как дети и педагоги отразят общую конкурсную тему «Мир вокруг нас», как отнесутся и осмыслят предложенную приоритетную тему конкурса, какую собственную проблематику они выберут, какие сюжеты, жанры и виды визуальных искусств участники предпочтут. Какие будут использованы художественные материалы и техники для выражения содержания

проекта, кто проявит наибольшую активность: творческие коллективы, студии и кружки общеобразовательных школ или учреждений дополнительного образования детей.

Организаторами конкурса является (ЦНХО) – управление непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО Московского Центра развития кадрового потенциала образования. При поддержке Региональной общественной организации «Единая независимая ассоциация педагогов города Москвы».

Л.А. Неменская

заместитель руководителя управления
непрерывного художественного образования МЦРКПО,
почетный член Российской академии художеств,
кандидат философских наук,
член Союза художников России
Москва

Содержание художественного образования в постоянно меняющихся условиях образовательной и культурной реальности

Вопрос содержания художественного образования постоянно обсуждается и дискутируется. Но сегодня он снова стоит особенно остро! Причем на всех уровнях обучения: и для общей школы, и для школы художественной и для профессионального обучения в художественном вузе. Проблемы содержания обучения для этих систем разные. А их общность определяется рядом сложившихся противоречий.

Противоречие между задачей сохранения и развития отечественной школы реалистического искусства, понимаемой как национальная и духовная ценность, и развитием и захватом все большего культурного пространства современным, или так называемым, актуальным искусством, отрицающим традиции мастерства и традиционные коды художественной культуры.

Противоречием между недостаточным пониманием обществом современной роли визуальных искусств, недооценкой их значения, и одновременном явлении исключительного, против прошлых лет, широкого распространения среди учащихся, их родителей, просто среди людей разного возраста, увлечения изобразительной деятельностью, массовостью творческих студий и для детей и для взрослых, множества различных выставок и участников различных художественных конкурсов.

Противоречием между гораздо большего, чем раньше, количества профессиональных, достаточно мастеровитых художников, и усредненностью содержания художественных произведений.

Ситуацией незаметности, незначимости для широкого общества художественных событий и открытий современного изобразительного искусства и, в тоже время, несомненное усиление значения визуального образа в современной культуре.

На фоне этих и других противоречий, характеризующих жизнь общества, нас более всего интересует содержание образования в об-

ласти визуально-пространственных искусств для общей школы, то есть школьная дисциплина «Изобразительное искусство», призванная обеспечивать базовые потребности художественной культуры. В отличие от других школьных предметов, где активная дискуссия о содержании обучения сводится к определению границ изучения предмета и технологий обучения, в изобразительном искусстве острота дискуссии определяется существенными различиями в понимании сути содержания обучения: чему именно учить?

И все же благодаря принципу вариативности программ обучения и осознанию значимости защиты предмета от его отмены, достигнут определенный консенсус. Положения, которые очень активно дискутировались, не понимались и не принимались, теперь стали, казалось, всеобщими.

Их закрепление и легализация состоялась введением первого Государственного образовательного стандарта (ГОС) 2004 года. И не случайно, ведь работа над текстом Стандарта велась в совместной работе всех активных разработчиков содержания программ обучения. Велась в жаростных дискуссиях, спорах и противостояниях. Но все осознавали, что предмет в школе надо сохранить, и был найден общий для всех альтернативных программ изобразительного искусства минимум содержания, позволяющий жить в школе разным направлениям преподавания. На самом деле тогда, по отношению к предшествующим, даже не годам, а десятилетиям споров, был произведен и закреплен законодательно, необходимый прорыв, именно новое содержание предмета.

На смену школьного рисования пришло введение в содержание школьного предмета всех видов визуально-пространственных искусств: представлений о графике и живописи, скульптуре и декоративно-прикладных искусствах, архитектуре и разных видах дизайна. К ним теперь прибавились компьютерная графика и анимация, фотография, деятельное знакомство с ролью художника в театре и кино, на улицах города и в зрелищных мероприятиях.

Вместо школьных альбомов и карандаша, нехудожественной раскраски «детской» акварелью, пришло использование на занятиях в школе самых разных художественных материалов: графических, живописных, пластических..., первичное освоение различных художественных техник, макетирование.... Пришло понимание необходимости на занятиях самых разных форм художественной деятельности.

Казалось, утвердилось понимание и признание возрастных особенностей детского художественного творчества, признание особенностей

детского рисунка и его художественной ценности, его значения в формировании личности ребенка.

Появилось понимание восприятия искусства как сложной психической деятельности, необходимости обучения восприятию произведений искусства на основе художественно-деятельностного и культурно-исторического подходов.

Появилось понимание задачи формирования у ребенка навыка эстетического восприятия природы и окружающей действительности в целом, навыка образно-поэтического, ассоциативно-метафорического видения мира.

Распространилось понимание задачи приобщения учащихся к истории художественной культуры, мировой и отечественной, формирования культурно-исторических художественных знаний.

Развитие творческих способностей учащихся, формирование их личного творческого опыта, путем освоения выразительных средств изображения и постановки творческих задач.

Использование на уроке обучающих возможностей коллективной работы, различных форм сотворчества в команде при создании общего произведения.

А главное: распространилось понимание художественно-образной природы искусства, а не сведение содержания уроков к скучным (в условиях школьных уроков) навыкам графических правил изображения как основной цели обучения.

То есть все эти сущностные положения, за которые так боролся в 70 – 80 годы Б.М. Неменский и многие его единомышленники вошли в жизнь законодательно. И стало казаться это естественным, как будто всегда, так и было.

В результате работы этих принципов преподавания изобразительного искусства в общей школе, несмотря на еще далеко не всеобщее в образовании их освоение, мы видим расцветший интерес в обществе к изобразительной деятельности и удивительный качественный скачок. Сегодня в конкурсах детского художественного творчества участвуют тысячи и даже десятки тысяч учащихся. Работы победителей удивляют высоким художественным уровнем. Мы видим разные художественно-творческие методы, разнообразие изобразительных средств, художественных материалов и техник, нередко активно выраженную индивидуальность юного автора, а главное, мы видим творческое преломление жизни, художественное переживание реальности а, тем самым, ее со-зидание. И это явление очень интересно в контексте и пространстве со-

временной кризисной и противоречивой художественной жизни.

Естественно это плод работы яркой и глубокой, творческой работы многих учителей по всей территории нашей страны. Мы видим, как поднялся профессиональный уровень педагогов искусства на конференциях и форумах педагогов-художников. И хотя предмету в школе жить трудно и все труднее, для оптимизма есть основания.

Однако сегодня нас очень обеспокоили тексты предметных требований по изобразительному искусству в новом поколении Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, которые вот-вот будут утверждены. Особенно стандарты для начальной школы. Мы встретились с существенным, даже удивляющим, возвращением назад! Эстетическое воспитание в новых текстах ФГОС, которые вскоре войдут в жизнь, определяется очень узко, без понимания роли эстетического в формировании личности человека и его отношения к окружающему миру. Убогий перечень предметных результатов ничего не говорит о значении искусства в жизни человека. Потеряно целевое значение предмета, а перечисленный ряд требуемых умений влечет к формальной проверке начетнических знаний и стереотипных навыков.

Однако важнее всего сохранить этот предмет среди базовых дисциплин школы. Потому что он является основанием для всех уровней жизни искусства. Опасно формализовать программы обучения художественных школ, где сегодня так много вдохновенного поиска в работе преподавателей. Требуют серьезных размышлений программы художественных факультетов. В стремлении сохранить навыки традиционного рисования с натуры нельзя забывать о душе искусства. Хочется надеяться, что творческий потенциал художников-педагогов, этой удивительно пассионарной среды, сформировавшейся в нашей стране, сумеет победить костенеющий формализм требований.

Мы – педагоги-наставники, учим рисунку и живописи, дизайну и пространственному моделированию, но в этом процессе мы учим чувствовать жизнь и ценить её, мы конструируем социальные связи и понимание человека, мы учим творческому поиску человеческой духовности.

О. И. Николаева

учитель МБОУ Харётская СОШ,
село Харёты Нукутского района
Иркутской области

Моя педагогическая философия (из опыта работы учителя изобразительного искусства)

«Высшее человеческое счастье – быть духовно богатым»

В. Сухомлинский

Начало и конец века – особое время. В этот период, как правило, наблюдается значительный рост рефлексивной активности – хочется многое глубоко и детально осмыслить, понять, оценить. При этом взор направляется не только и не столько на прошлое и настоящее, сколько устремляется в будущее. Не является исключением начало XXI века. Не случайно наиболее популярными разработками российских специалистов в области воспитания сегодня становятся концепции, проекты, программы.

Мир искусства богат и сложен. Для того, чтобы человек вступил в него не как в тёмный, неведомый лес, полный всяких неожиданностей, его нужно постепенно вводить в этот прекрасный мир с самых первых лет жизни, настойчиво приобщая к художественным сокровищам, накопленным человечеством за многие тысячелетия. Именно программа по изобразительному искусству, разработанная под руководством Бориса Неменского, постепенно вводит детей в мир прекрасного, знакомит с памятниками архитектуры, произведениями изобразительного искусства, с произведениями народного прикладного искусства, расширяет кругозор знаний учащихся. Поэтому эта программа мне дорога, очень близка по духу. Ещё мне эта программа понравилась тем, что она углубленно рассматривает все сферы не только изобразительного искусства, но и вообще искусства.

Работая по адаптированной программе Б. Неменского, я постаралась разбить обучение изобразительному искусству следующим образом: 1 – 3 классы – знакомимся с красками, с работой карандашами, гуашью, акварелью, смешиваем цвета, посвящаем целую четверть сказкам и т.д.; 4 класс – прикладное искусство: знакомимся с русскими, бурятскими, татарскими, эвенкийскими орнаментами (с орнаментами народов, живущими в нашем селе), с народными промыслами; 5 класс – театральное

искусство: знакомимся с историей возникновения театра, театральными профессиями и т.д.; 6 класс – углубленное изучение графики и живописи; 7 – 8 классы – знакомство с историей изобразительного искусства, составление композиций на основе полученных знаний, умение анализировать произведения мастеров изобразительного искусства.

Одной из главных задач изобразительного искусства является эстетическое воспитание – это не только приобщение к искусству, но и ко всем видам и формам прекрасного в жизни. Я не только учу детей, но и сама учусь большому искусству, постоянно ищу новое, в этом и заключается смысл моей работы. Моё педагогическое кредо заключается в том, что уча детей, я сама постоянно учусь. Учитель не должен останавливаться на достигнутом, педагог должен оттачивать своё мастерство, подбирая всегда более красивую «огранку» для своей работы.

Не о программах воспитания школьников, не о копцетуальных основах развития системы социального воспитания и не о реализации системно – целевого управления образовательной системой поведу я речь. А о мастерстве педагога и его влиянии на процесс нравственного воспитания детей. К сожалению, мы, учителя, часто забываем, что являемся программистами человеческого сознания и что, наделив школьника знаниями, но не воспитав в нём нравственно богатую личность, мы делаем его послушным исполнителем чужой воли.

Как воспитать искренность ребёнка? Как остановить в нём лицемерие, двуличность, осознанную ложь? Как воспитать в человеке человечность, сделать нравственные ценности его собственными убеждениями?

Национальная доктрина образования одной из ключевых задач провозглашает воспитание молодого поколения в духе высокой нравственности. Эта же ключевая задача прослеживается и в концепции структуры и содержания общего среднего образования. Фактически провозглашено, что нравственным воспитанием должны заниматься все. Ведь любые знания могут быть использованы не только во благо. Всё зависит от цели. А выбор цели определяется нравственными ориентирами.

Как процесс нравственного воспитания сделать наиболее эффективным? В чём заключается мастерство педагога – воспитателя? Как поставить ребёнка перед выбором между эгоистичным «я» и нравственными ценностями?

Современная педагогика едва ли не на первый план выдвигает эмоциональное развитие личности ребёнка, воспитание его творческого восприятия природы, окружающей действительности, искусства. В.Сухомлинский отмечал: «В период детства мышление, мыслительные

процессы должны быть как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества». Поэтому я стараюсь проводить и строить уроки на высоком эмоциональном уровне будь то уроки театрального искусства, или уроки графики и живописи, или уроки по истории изобразительного искусства.

Очевидно, что для успеха общения педагогу необходимо прежде всего умение управлять вниманием учащихся. В этом плане окажут пользу следующие приёмы привлечения внимания воспитанников.

Приём новизны, когда учитель в самом начале урока или беседы заинтриговывает учеников сообщением какой – то новой информации. Причём не абсолютно новой (такая информация меньше затрагивает ум и сердце ребёнка); а такой, когда в известном, казалось бы, явлении открывается что – то новое. Например: в начальных классах я планирую уроки – импрессионы, уроки – впечатления.

Хорошо в разговоре с учащимися опираться на интересы своих слушателей. Успешному использованию этого приёма способствует знание учителем своих воспитанников. Так что для каждого класса могут быть свои характерные приёмы. Следует учитывать также интересы мальчиков и девочек.

Весьма действенным может стать приём персонификации, то есть использование способности к сопереживанию. Образный, эмоциональный рассказ может оживить даже самую нелепую или абсурдную мысль, возбудить интерес к ней.

На уроках – импровизациях, чтобы у учащихся развивалось творческое воображение, нужно подвести ребят к главному, раскрывая тему, сказать: «Представьте себе, что вы находитесь...», «Представьте, что произошло бы с вами, если бы...» Затем урок продолжается своим чередом. Например, на итоговом уроке по теме «Первобытное искусство», чтобы понять, как пользовались пиктограммами первобытные люди, ребята выполняют маски, напоминающие тотемное животное или боевую раскраску аборигенов, в таком виде проводим конкурсы: «Первобытный художник», «Первобытная посуда», «Первобытная почта» (это очень интересно ребятам).

Самый беспрюирышный приём – юмор. Несколько юмористических штрихов снимут усталость, активизирует внимание и мышление. Однако, смешная история, рассказанная ни к месту, явится только помехой и может испортить всё. Необходимо помнить слова Д.И. Писарева: «Конечно, юмор – это признак таланта... но шутки хороши, пока они являются сред-

ством, а когда становятся целью, тогда начинается умственный разврат».

Конечно же, педагог должен постоянно думать о нравственном воспитании детей. Но прежде всего он сам должен являться примером нравственного поведения, быть личностью. Выбор ученика должен опираться не только на логику и расчёт, но и на его собственные чувства и эмоции. Система художественного образования и воспитания направлена на формирование у учащихся эмоционально – художественного восприятия, способности к художественной деятельности в различных сферах искусства. Человек по своей природе не любит однообразия, и поэтому монотонная, неэмоциональная, однообразная речь педагога зачастую гасит интерес к беседе, к общению, к сотрудничеству, что делает невозможным или малоэффективным нравственное воспитание. Результативность работы педагога зависит и от способности учителя научить ребёнка интонационно – образному восприятию мира. Интонационное многообразие речи учителя даёт возможность пробудить интерес к предмету, вызвать ученика на откровение, на спор в совместном поиске человеческих ценностей.

Хочется вновь обратиться к словам В.Сухомлинского: «Высшее человеческое счастье – быть духовно богатым». К этому должен стремиться каждый человек, тем более педагог, и вести за собой своих учеников. Достичь высшего человеческого счастья, стать духовно богатым – это является моей педагогической философией, это является важным в жизни человека, учителя. Конечно, у меня найдутся оппоненты, но я уверена в том, что человек должен быть очень богат духовно. Тем более учитель, ведь он зажигает искру познания, разжигает пламя творческой активности в своих учениках, формирует личности своих воспитанников. Но прежде всего он сам должен быть Человеком – человеком с большой буквы, то есть своими поступками, чувствами, мыслями педагог показывает, что он личность.

Не только в мышлении, но и всеми чувствами человек утверждается в предметном мире...

Нравственное, духовное становление личности, каждого будущего гражданина нашего общества, невозможно без эстетического, а значит и художественного воспитания.

Искусство несёт человеку представление о прекрасном и безобразном, о красоте, о добре, о человечности. Искусство извечно, было и будет полем боя за духовную красоту. Нам, учителям, необходимо за время преподавания в школе дать юному человеку не набор сведений, а систему понимания содержания искусства, которое потом можно всю жизнь

насыщать всё новыми и новыми знаниями. Я считаю, что сам учитель должен творчески подходить к своей работе, не останавливаться на достигнутом, не только учить, но и самому учиться, чтобы ребята тоже относились творчески к своей учёбе, вообще к жизни.

Я вместе с учащимися постигаю огромную науку – изобразительное искусство. Моим педагогическим кредо является «от творчества учителя к творчеству ученика, учащихся».

Школьное обучение создаёт прочную основу художественных интересов и должно достичь такого уровня, когда выпускник общеобразовательной школы постигнет искусство и разумом, и сердцем. Ведь школа на селе – наше богатство, и поэтому каждый учитель стремится, чтобы каждая встреча с учениками была праздником:

«Любой урок, любая встреча
Всех кладов на земле ценней,
Здесь каждый школьный миг отмечен
Неповторимостью своей».

Литература:

1. Неменский, Б.М. Педагогика искусства/ Б.М. Неменский – М.: Просвещение, 2012 – 253с.
2. Воспитание школьников №1, 2002г. Бадина Е. «Педагогическое воздействие ученика на учителя»
3. Воспитание школьников №2, 1997г. Хохлов С. «Как удержать внимание детей»,
4. Воспитание школьников №1, 1997г. Казанцева О. «Культура речевого общения»,
5. Воспитание школьников №2, 2002г. Степанов Е. «Воспитание в начале XXI века: тенденции развития»,
6. Народное образование №2, 2000г. Шилов В. «Нравственным воспитанием должны заниматься все».

www.leksia.com

www.nsportal.ru

www.infovrok.ru

М.П. Новикова

педагог дополнительного образования,
МАУ ДО «Школа искусств»,
Московская область, г. Королёв

«Коллективный творческий проект «Альбом энтомолога»

В условиях активной урбанизации, проблемы экологического характера встают перед нами всё чаще. В современных условиях динамичного развития промышленности, строительства, транспорта и других отраслей экономики значительных масштабов достигает техногенное воздействие на окружающую среду. Происходит преобразование природных ландшафтов, меняется флора и фауна. Именно поэтому защита окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов животных и растений представляет собой первостепенную задачу цивилизованного общества. Невозможно представить себе подмосковные города и села без природного окружения. Об этом мы говорили с учащимися на первом занятии. Мерилом полноты и благополучия экосистем Подмосковья является обитание и произрастание редких видов фауны и флоры. Поэтому цель нашего проекта: путем создания рисунков полезных насекомых окружающей нас природы, познакомиться с ними, изучить, удивиться их красоте, создать усилиями команды альбом рисунков редких, исчезающих насекомых и, тем самым, привлечь внимание общественности к проблеме вымирания представителей фауны Московской области.

Одним из важных элементов в системе мероприятий по охране окружающей среды является Красная книга. С ней мы тоже знакомимся на занятиях. Правительство Московской области решает природоохранные задачи в рамках программы «Экология Подмосковья». В настоящее время эксперты, говорят об усугублении проблем экологии с каждым годом. Это побудило к обсуждению экологических проблем с детьми.

Природа для творческих людей является источником вдохновения. Мне экологическая тема близка и понятна. Я выбрала маленьких представителей фауны для решения ряда больших задач. На первый взгляд, представители царства животных живут своей жизнью, но они являются важными компонентами в экологической цепи. Это легло в основу экологического воспитания на моих занятиях.

С обучающимися 2 класса художественной школы МАУ ДО «Школа искусств» в возрасте 12–14 лет мы работали над проектом,

под названием «Альбом энтомолога». В него вошли 11 графических рисунков, выполненных пером и тушью, с добавлением акварели.

В течение информационно-аналитической этапа ребята познакомились с заповедниками и национальными парками России в рамках «Всемирного дня заповедников», познакомились с творчеством художников графиков, увидели фрагменты документального фильма французских биологов о насекомых «Микрокосмос». В этом фильме лейтмотивом проходит идея, что любое, даже самое маленькое животное или растение – живое существо и появилось не свет не случайно. Оно является частичкой огромной и сложной системы – экологической системы планеты Земля. А планета Земля – это маленькая частичка огромной и бесконечной Вселенной.

Сначала ребята выбрали понравившиеся насекомые из представителей Красной Книги Московской области. Сделали зарисовки карандашами, выбрали ракурс. Затем приступили к работе пером, что требовало от ребят максимального внимания, усидчивости и аккуратности. Старались передать в работах объём и точность строения насекомых. Ребята продумывали и подбирали окружение насекомых, с учётом среды обитания. Затем работы были оформлены в виде старинного альбома с фотографиями. Развороты тонировались и декорировались. Цветные копии обрезаны фигурными ножницами и вставлены в прорези, на манер старинных фотоальбомов. Развороты снабжены текстовым сообщением, подготовленным ребятами на основе данных Красной книги. Оно поясняет, в каких районах встречаются насекомые и как их оберегать.

Все насекомые, которых мы рисовали, занесены в Красную книгу Московской области и являются сокращающимися в численности видами. Некоторых из них, ребята видели в естественных условиях обитания, это помогает острее почувствовать значение работы, дает возможность актуализировать проблему пока с ней можно справиться.

Изначально планировался результат образовательного процесса, от создания рисунков каждого обучающегося, до объединения их в общий альбом, отвечающий экологической теме. Групповая форма занятий подходила для выполнения коллективной работы. Работа велась в часы учебных занятий в аудиториях «Школы искусств».

Расширение знаний о насекомых, особенностях их обитания рядом с человеком и необходимость знать соседей по планете в лицо – мотивировало ребят к изучению формы, строения, особенности обитания насекомых. Работа над проектом способствовало развитию личностных качеств, позволяющих более чутко относиться к природе.

В результате длительного рисования, учащиеся увидели результат своего труда и остались довольны, получив высокие оценки своих товарищей и моих коллег – педагогов.

Ребята приобрели чувство социальной ответственности за окружающий нас мир, природу, среду обитания.

Мероприятия, проведённые в рамках проекта.

- Беседа с показом видео-материалов во «Всемирный день заповедников»
- Просмотр документального фильма «Микрокосмос» 1996г.
- Выставка рисунков в библиотеке – филиале №1 МБУК ЦБС им. О. Куваева, г. Королёв 2017г
- Выступление на неделе дополнительного образования ЦРТД и Ю – 1 место в конкурсе проектов г. Королёв 2017г.
- Выставка и выступление на ежегодном муниципальном фестивале конкурсе «Дети – детям» Детская, библиотека №12, г. Королёв 2017 г.
- Участие в муниципальных конкурсах рисунков: «Полёт времён», «Заповедная Россия» 2017г.
- Участие во всероссийском конкурсе рисунков «Животные «Красной книги России» 2017г.

Когда наши дети вырастут и вступят во взрослую жизнь, у них будет сформировано экологическое мышление, ответственность за окружающий нас мир. Беспозвоночные наиболее уязвимый вид при изменении экологической обстановки. Следует серьёзнее относиться к применению химикатов, при воздействии на атмосферу (разгон облаков, обработка удобрениями и пестицидами, осушение болот). Более жёстко контролировать вредные выбросы в атмосферу и слив отработанной воды от промышленных производств. Запретить вывоз снеговых масс с территории города и их сброс около лесных массивов и в полях. Недопущение выжигания прибрежной растительной ветоши. Деградация и уничтожение биотопов происходит из-за распашки полей, дачного строительства, закустаривания и залесение биотопов. А также необходимо запретить использование насекомых для изготовления коллекций и наглядных пособий, предостеречь от отлова и коллекционирования наиболее красивых представителей класса насекомых – бабочек. Тогда не нужно будет пополнять Красную книгу новыми названиями и видами. А наши дети смогут увидеть этих красивых насекомых не только на картинках, а в естественной среде обитания.

Результатом реализации проекта является альбом рисунков насекомых, созданный учащимися, который может использоваться для экологического воспитания подрастающего поколения.

Э. Д. Оганесян
ассистент кафедры
теории и методики воспитания
культуры творчества
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет»,
г. Екатеринбург

**Методика развития у младших школьников
эмоционально-ценностного восприятия художественных
произведений
в условиях дополнительного образования**

Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы развития у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства. Описана авторская методика: рассмотрены методологические подходы, представлены методы и формы работы с детьми по данному направлению художественного развития в условиях арт-студии. Приводятся примеры творческих заданий для обучающихся 8-ми – 9-ти лет, позволяющие вовлечь детей в сопереживание художественным образам – выразителям нравственных ценностей, активизировать их личностный опыт при осмыслении содержания произведения.

Одним из актуальных и востребованных направлений современной российской образовательной политики является привлечение ресурсов искусства как специфического, художественно-образного способа освоения действительности к становлению ценностных основ формирующейся личности. В современных Федеральных государственных образовательных стандартах начального образования развитие способностей учащихся к эмоционально-ценностному восприятию художественных произведений выступает в качестве требования к образовательным результатам освоения дисциплин предметной области «Искусство».

Ключевую роль в решении данной проблемы на сегодняшний день могут сыграть учреждения дополнительного образования: детские арт-студии, кружки художественного творчества, эстетические отделения детских школ искусств. В «Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации на период до 2025 года» им отведена роль «мотивирующего жизненного пространства» в самоактуализации личности и выборе ею пути культурного развития. Дополнительное образование, предоставляющее возможности самостоятельного

принятия решений в выборе любимого вида деятельности, ориентировано на создание условий для формирования каждым ребенком представлений о самом себе и развития способности эмоционально-ценностного видения окружающего мира. Подчеркивается преимущество программ дополнительного образования, связанное с отсутствием механизма нормативной регламентации, что позволяет создавать их вариативность и обновляемость.

Однако в сфере дополнительного художественного образования сильны традиции профессионально-искусствоведческой модели приобщения личности к искусству, связанные с развитием у обучающихся специальных навыков и знаний. Педагоги дополнительного художественного образования зачастую ограничиваются задачами развития специальных художественных способностей детей, их подготовкой к различным выставкам и конкурсам детского творчества, оставляя решение проблемы развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства на периферии своего внимания.

Особую значимость проблема развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства приобретает в младшем школьном возрасте, когда закладываются нравственные основы личности, формируется осознанное восприятие окружающего мира. В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что в 9-ти – 10-тилетнем возрасте особое значение приобретает интеграция процессов развития эмоциональной, когнитивной и волевой сфер личности, отмечается особая восприимчивость младших школьников к художественным и общекультурным образцам, нормам, эталонам поведения, потребность в переживании нравственных чувств для формирования ценностных ориентиров.

В то же время анализ педагогической практики показывает, что задачи реализации воспитательного потенциала искусства решаются, в основном, на основе тематического подхода. Художественные образы, как правило, используются в качестве наглядного материала в этических беседах или тематических мероприятиях, связанных с нравственной проблематикой. Произведения искусства исполняют роль эмоционального фона, используются для наглядно-образного закрепления полученной информации. В результате процесс реализации воспитательного потенциала искусства на занятиях приобретает формальный или излишне прямолинейный характер. Ситуация усугубляется тем, что классические произведения изобразительного искусства проигрывают образцам массовой продукции по своей яркости, красочности,

визуальной броскости, что делает их менее привлекательными для современных детей и эмоционально неубедительными в качестве образцов для подражания. Необходима разработка методики позволяющей задействовать глубинные механизмы восприятия художественных произведений, связанные с сопереживанием, эмоциональной и личностной вовлеченностью современных школьников в художественные образы – выразители нравственных идей и ценностей.

Теоретическое осмысление проблемы привело к характеристике понятия «эмоционально-ценностное восприятие произведений искусства» как интегрированного в различные сферы гуманитарного знания: психологию, культурологию, искусствоведение, педагогику искусства.

Значимыми для нашего исследования являются выводы ученых о том, что роль опорной базы ценностного восприятия выполняют эмоции. По мнению исследователей, определяющее значение для формирования индивидуальной системы нравственных ценностей имеет эмоциональное проживание человеком нравственных чувств, отношений, ситуаций. В результате сплава «интеллекта и аффекта» (по выражению Л. С. Выготского) восприятие обретает ценностную направленность. Нравственные знания, опосредованные внутренней работой чувства и мысли, превращаются в способ ценностного видения мира, ориентации в нем (А. Н. Леонтьев).

На этом пути оказывается востребованным искусство. В исследованиях философов, эстетиков конца XX века искусство предстает как исторически неизбежная форма предметно-творческой деятельности в человеческом сообществе, рожденная необходимостью сохранить в поколениях людей опыт мировосприятия. Искусство – «образная память человечества» (Л. П. Печко) – возникает в системе эмпирического опыта и является уникальной формой фиксации человеческого мира через «сочувственное проживание», «приобщающую идентификацию» (В. П. Иванов) с помощью необходимых для этого условных средств, выработанных культурным развитием.

Исследователями в сфере философии культуры и искусства раскрывается многогранность как феномена образного преломления действительности в выразительном мире художественного произведения, так и процесса его эмоционально-ценностного постижения субъектом восприятия. Отмечаются ассоциативность восприятия художественного образа как «созданной по законам художественного творчества субъективной реальности» (В. П. Иванов). Со-творческий (термин Л. С. Выготского), диалогический характер «встречи» сознаний автора и восприни-

мающего (М. М. Бахтин), проникновение в «бытийственные измерения творчества» (Н. А. Кормин, А. К. Шевченко) в процессе общения с произведением как «живым организмом», «открыто олицетворяющим духовную жизнь личности» (В. В. Медушевский).

Специфика художественного восприятия определяется исследователями с позиции его диалогической природы: процессы «вживания», погружения воспринимающего субъекта в мир художественного произведения находятся в диалогической динамике с процессами возвращения в мир своего «я» (М. М. Бахтин). По словам В. С. Библера, «внутренний микродиалог есть необходимая составляющая диалогического замысла культуры». На этой основе происходит «переплавление» переживания в сопереживание и формирование личностно пережитой системы ценностей.

Обобщение исследований, связанных с диалогической природой художественного восприятия, привело нас к пониманию значимости развития у детей способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства. Применительно к младшему школьному возрасту – это способность к переживанию, оценке и интерпретации содержания произведения искусства на основе внутреннего диалога личностных и художественных смыслов, предметно выраженного в художественно-творческой деятельности младшего школьника.

В качестве наиболее оптимальных методологических подходов в развитии эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства у детей младшего школьного возраста мы обосновываем деятельностный, полихудожественный, аксиологический подходы. *Деятельностный подход* позволяет воспроизвести в педагогической работе процессы внутреннего диалога с миром художественного произведения через вовлечение детей в художественно-практическую деятельность. *Полихудожественный подход* открывает возможности «перевода» ценностного содержания с языка одного искусства на другой при создании обучающимися художественно-творческих продуктов. *Аксиологический подход* обеспечивает стратегию обращения к искусству как важнейшему способу становления ценностных ориентиров для растущей личности и определяющий отбор произведений искусства в качестве носителей и выразителей нравственных ценностей и смыслов.

Методика развития эмоционально-ценностного восприятия произведений изобразительного искусства младшими школьниками в условиях арт-студии включает последовательно реализуемые этапы с соответствующими им методами.

Литература:

1. Задачей первого – Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики: исслед. разных лет /М.М. Бахтин. – М.: Худ. литература, 1975. – 502 с.
2. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – Ростов н/Д: Феникс, 1998.
3. Иванов, В. П. Человеческая деятельность – познание – искусство / В.П. Иванов. – Киев: Наукова думка, 1977. – 324 с.
4. Кабалевский, Д. Б. Воспитание ума и сердца [Текст] : кн. для учителя / Д. Б. Кабалевский. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с.
5. Концепции развития дополнительного образования детей/ Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, www.consultant.ru, дата сохранения 09.09.2014.
6. Леонтьев, А.А. Искусство как форма общения [Текст] : (к проблеме предмета психологии искусства) / А. А. Леонтьев // Психологические исследования : сб. ст., посвящ. 85-летию Д.Н.Узнадзе / под ред. А. С. Прагнишвили. – Тбилиси, 1973. – С. 213-222.
7. Медушевский, В. В. Интонационная форма музыки [Текст] : Исследование / В.В. Медушевский. – М.: Издательское объединение «Композитор», 1993. – 262 с.
8. Мелик-Пашаев, А. А. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-творческого развития детей [Текст] : Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ / А. А. Мелик-Пашаев, А. А. Адаскина, Г. Н. Кудина, З. Н. Новлянская. – Дубна: Феникс+, 2009. – 272 с., ил.
9. Неменский, Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить [Текст] : кн. для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 2012. – 240 с.
10. Оганесян Э.Д. Развитие у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства как педагогическая проблема / Э.Д. Оганесян, Н.Г. Куприна // Педагогическое образование в России. – 2017. – № 7. – С. 52 – 59.
11. Федеральный Государственный образовательный стандарт// ФГОС НОО с изменениями на 18 мая 2015 г., /Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 № 373.

А.С. Питерских

ведущий эксперт управления непрерывного
художественного образования МЦРКПО,
заслуженный деятель искусств РФ,
профессор Института современного искусства
Москва

Среда и инфраструктура образования в сфере культуры и искусств

Нам предлагается обсудить весьма важную и актуальную проблематику инфраструктуры образования, создающую условия для наиболее эффективного развития и функционирования современного образования, в частности, применительно к художественно-эстетической сфере.

Под «инфраструктурой образования» обычно понимается комплекс ресурсов образовательной практики, обеспечивающих нормальное функционирование педагогической и учебной деятельности. Сюда относятся:

- органы управления, разрабатывающие и реализующие образовательную политику и выполняющие различные координирующие функции;
- предприятия, обеспечивающие материально-техническую базу (проектирование и строительство зданий, производство технических средств);
- методические и исследовательские центры, разрабатывающие учебно-программные, методические материалы и т.п. И конечно же, образовательные учреждения, школы, не просто воплощающие в жизнь эти разработки, но и сами своей деятельностью формирующие образовательную инфраструктуру, образовательную среду.

Образовательная среда, в первую очередь, школа решает сейчас главную проблему: цифровизацию – переход на электронную систему образования. И все перечисленные составляющие инфраструктуру образования способствуют ее успешному решению в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Естественно, включая сюда кадровое, материально-техническое и информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений. Компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры, доступ к Интернету, электронные учебники, мультимедийная аппаратура составляют инфраструктуру современной школы.

Но она не сводима только к материально-технической компоненте. Это только предпосылка для создания интеллектуального эстетического пространства, которое даёт возможность развития учащихся на новом творческом уровне. И цифровизация школы должна стать эффективной перспективой создания этого нового качества образования. При этом чрезвычайно важно понимание специфики применения «цифры» в сфере художественно-эстетической, сфере искусства. Художественное движение мысли, творческая импровизация, составляющие суть искусства не могут быть заранее запланированы и сформулированы. Не всё может быть регламентировано и «загнано» в цифру. Тактильность, чувство реального материала и реального пространства, а не его виртуально-иллюзорный аналог на дисплее должны найти место на уроке искусства в современной школе. Потому что электронное изображение не может заменить и не должно исключить процесс создания «живой» картины, скульптуры, дизайн – конструирования на школьных занятиях.

Тема предложенная для нашего обсуждения достаточно многоуровневая и предполагает различные точки её рассмотрения и вариативность анализов и концептуальных подходов. Может рассматриваться проблематика любых из указанных групп, формирующих инфраструктуру образования, образовательной среды. Но доминантой, скорее всего, в нашем обсуждении станет инфраструктура школы, ищущей симбиоз «цифры» и художественного творчества.

Л. Н. Прокудина

учитель изобразительного искусства и МХК

МБОУ «СОШ № 30» ЭМР,

Саратовская область

**Развитие художественно-эстетической активности
школьников и дошкольников в рамках проекта
«По страницам истории...»**

Обучение изобразительному искусству играет важную роль в эстетическом воспитании молодежи: формирует и развивает способности воспринимать и оценивать явления действительности, в том числе произведения искусства и поступки людей как прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, трагические или комические. Искусство помогает подходить к явлениям общественной жизни с эстетических позиций, определяемых в конечном итоге социальными взглядами и убеждениями.

Цель проекта: Воспитывать гражданско-патриотические чувства у детей школьного и дошкольного возраста, средствами создания художественных образов.

Задачи:

- Расширять знания детей о Великой Отечественной войне.
- Развивать познавательные и творческие способности в процессе практической деятельности.
- Развивать художественно-эстетическую активность школьников и дошкольников, через создания героических образов воинов Великой Отечественной войны.
- Способствовать формированию интереса к истории своей родины.
- Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, любовь к родине, гордость за свою страну.

Актуальность и оригинальность проекта:

Уже 73 года отделяют нас от суровых дней войны. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз военных действий. Мы должны сохранить память о тех, кто совершал подвиги во имя нашей Родины!

В цикл уроков и занятий включены возрастные и психологические особенности детей, дана ориентация на исследовательскую и проектную деятельность учащихся, учтены метапредметные связи. Продуман характер взаимодействия учителя ученика (в том числе ориентация на индивидуальные пути освоения материала).

Предметные области: изобразительное искусство, МХК, русский язык, история, литература.

Участники проекта: дошкольники и школьники.

По срокам реализации: бессрочный.

По целевой установке: творческий, созидательный, комбинированный.

Ожидаемые результаты:

В процессе участия в проекте учащиеся изучают исторические события, Великой Отечественной войны, изучают литературные художественные произведения о войне, знакомятся с историей своей семьи, анализируют полученную информацию. Учащиеся должны овладеть ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной компетенциями, а также компетенцией личностного самосовершенствования.

Нет единого «правильного» способа обучения какому-либо предмету, не существует идеального метода обучения, подходящего всем учителям и учащимся. Многие учителя опасаются обсуждать тему войны и Холокоста с учащимися, полагая, что это весьма сложная тематика. Мы рассуждаем, как передать знания о масштабах и объеме трагедии, и вместе с тем думаем о том, как не потерять в своем потоке данной информации ученикам гуманитарных ценностей. Как преподнести эти знания, не причиняя травму самим учащимся? Одна из наиболее удачных форм восприятия информации и погружения в события того времени, это творческий подход. Он помогает ученикам прочувствовать трагические события, в ходе знакомства с работами разных художников, которые сами прошли войну или изобразили свои впечатления в ходе полученной информации от людей, переживших события того времени.

В нашем современном мире учитывая уровень развития информационно – коммуникационных технологий, открываются новые возможности для реализации поставленных задач, где обучение может происходить в дистанционном режиме.

Следовательно, возникает потребность в создании, таких учебных программ, которые будут предназначены для самостоятельной работы обучающегося. Однако учитель будет иметь возможность, осуществлять постоянное интерактивное педагогическое взаимодействие с помощью технических средств.

Дистанционное взаимодействие педагога и ученика на протяжении всего курса, поможет обучающемуся реализовать свои творческие идеи, получить необходимые знания и навыки, проверить себя с помощью тестов и творческих заданий. Изложение учебной темы преподаваемого

предмета с использованием средств информационных технологий заметно расширяет возможности создания форм и методик преподавания данного предмета, а сложности, связанные с новыми методическими решениями изложения материала, компенсируются большими возможностями современного оборудования.

Наиболее эффективными способами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся в дистанционном режиме является:

- мотивация познавательного интереса в изучении нового материала, средствами технических возможностей;
- активизация их самостоятельности в выполнении поставленных перед ними творческих заданий;
- оперативного контроля и самоконтроля результатов учебно – познавательной и творческой деятельности с последующей (в случае необходимости) коррекцией процесса обучения;
- создание оптимальной системы взаимодействия учителя и обучающегося в период обучения.

Решение перечисленных задач требует поиска действенных путей разработки нового содержания курса преподавания, что позволит рационально распределить роли и функции преподавателя и современных информационных дистанционных технологий. От современного учителя требуется постоянное изменение методики организации учебной деятельности таким образом, чтобы развивающее обучение стало неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса.

Информационную роль в обучении изобразительного искусства играют различного рода наглядные средства, аудио и видеозаписи, мастер-классы, слайды, теоретические блоки с изображениями, которые способствуют непосредственному эмоциональному восприятию картины мира.

С помощью современных информационных технологий учителю дается возможность, познакомить обучающихся с некоторыми интересующими их темами углубленно.

Можно разработать курс, который будет включать в себя художественные энциклопедии или арт-объекты, которые позволят ученикам зрительно знакомиться с творчеством мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т.д., самостоятельно изучить языковые стилистические элементы, научиться сравнивать стилевые особенности, что дает возможность самостоятельной аналитической работы с информацией: визуальной и текстовой. Так же записанные мастер – классы по темам курса, помогут обучающимся отработать навыки на практике,

как в творческой мастерской. Дистанционные курсы дают новые возможности учащимся для реализации своих способностей за счет дополнительного образования.

Материалы дистанционного курса, который был создан мной, призван создать определенный настрой и вызвать сочувствие к жертвам геноцида с целью формирования толерантного сознания, демократичных и гуманных взглядов. Так же научить ребенка видеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным и ясным. Самый простой способ – это научить их смотреть на одни и те же события с разных точек зрения.

Для понимания детьми исторических событий выделяются определенные моменты, которые помогают погрузиться в атмосферу трагического периода, заставляют ребенка мыслить, переживать, творчески открываться и овладевать знаниями и умениями.

Можно узнать о Великой Отечественной войне и Холокосте через исторические источники, интернет, но все полученные эмоции обучающиеся оставят внутри себя. Искусство же помогает ребенку раскрыться и поделиться своим мироощущением, отношением к трагическим событиям Холокоста, через живопись, графику, поэзию, музыку и скульптуру. Учащиеся осознают ценность искусства как исторического свидетельства, которое способно рассказать правду об отдельных периодах истории.

Содержание курса базируется на творческих аспектах истории Холокоста. Курс адресован учащимся 8-11 классов.

Цели курса:

Образовательная:

- познакомить учащихся с историей Холокоста, через созданные образы в искусстве;
- научить умению находить причинно-следственные связи, делать выводы и анализ картин, музыки, памятников;
- повысить умения совершенствовать художественные навыки при работе с разными художественными материалами.

Развивающая:

- формировать навыки критического осмысления и выработки мировоззренческих суждений;
- развивать творческое воображение, основанное на исторических фактах при создании образов трагедии Холокоста;
- развивать у обучающихся эмоциональное и целенаправленное восприятие произведений искусства и адекватной реакции на события, воплощенные в них.

Воспитательная:

- формировать историческое мышление и сочувствие к жертвам геноцида;
- показать войну, как символ горя, доставшийся народу ценой огромных потерь и бедствий на примере фактов Холокоста;
- воспитывать у школьников стремление противостоять насилию и жестокости в современном мире.

Методы и формы работы: лекции, практические задания (в сети Интернет, работа с разными источниками), индивидуальная самостоятельная работа (проект, творческая работа), форумы.

Сроки реализации курса (продолжительность обучения): 1 полугодие.

Формы отчетности:

- творческие работы, посвященные теме Холокост;
- написание и защита рефератов, эссе;
- участие в ежегодном Международном конкурсе работ школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности»;
- разработка и защита проектов.

В решении многих вопросов по изучению истории Холокоста мне помогла 15-я ежегодная сессия международных курсов преподавателей темы Холокоста «Уроки Холокоста – путь к толерантности», которая состоялась с 26 по 29 июля 2015 года в Москве и Подмоскowie. Занятия были организованы Научно-просветительским центром и Фондом «Холокост», Международной школой музея «Яд Вашем» (Израиль). В сессии приняли участие преподаватели школ и вузов, музейные и архивные работники из многих городов России. Привлекло, как коллеги делились своим опытом преподавания темы Холокоста, представив свои методические разработки. Наши наставники учили правильной подаче материала о Холокосте, корректировали выступления, предлагали различные варианты методических приемов. Особо сильное впечатление произвели просмотр и обсуждение фильма П.Чухрая «Дети из бездны», лекция Ноа Сигал «Тема Холокоста в советском и зарубежном кино». На практическом занятии по альбому «Аушвиц» мы приобрели ценные навыки работы с документами. Интересно проходили круглые столы, посвященные обсуждению кинофильмов, организации внеклассной работы. Полученный опыт, такой как, работа с фотографией и документами мной были использованы на уроках и во внеурочное время.

Всем известно, что новые знания можно получить в готовом виде от других, а можно добывать самостоятельно. Причем знания, добытые в ходе собственных опытов, наблюдений, экспериментов, выводов и умозаключений, обычно самые прочные. Чтобы научиться добывать знания, надо овладеть техникой исследовательского и творческого поиска. Такой подход к проектной деятельности школьников на уроках и во внеклассной работе помогает в изучении таких не простых, но в то же время исторически нужных вопросов по теме Холокоста.

Чтобы правильно преподать материал о Великой Отечественной войне и о Холокосте для творческой работы обучающихся его нужно проанализировать сначала самому педагогу и выстроить план действий. Для понимания детьми исторических событий выделяются определенные моменты, которые помогают погрузиться в атмосферу трагического периода, заставляют ребенка мыслить, переживать, творчески открываться и овладевать знаниями и умениями. Это помогло в создании творческих проектов.

Творческие работы детей строились на основе:

- элементов, взятых из действительности и содержащихся в прежнем опыте учащихся;
- под влиянием прочитанных книг, просмотренных фильмов, исторических фактов;
- под влиянием эмоционального фактора.

Содержание проекта, это обобщение сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках.

Прежде чем мы приступили к созданию проекта – книги, было необходимо:

1. Подумать каждому ученику самостоятельно о выбранной теме творческой работы. Дети задавали себе вопросы: – что я знаю об этом, какие суждения могу высказать по этому поводу, какие выводы и умозаключения я могу сделать из полученной информации, что мне уже известно? Записать ответы и выполнить эскизы.

2. Прочитали книги, познакомились с работами разных художников, которые сами прошли войну, Холокост или изобразили свои впечатления в ходе полученной информации от людей, переживших события того времени, а так же просмотрели рисунки детей.

3. Познакомились с кино – и телефильмами. Это является настоящим кладом для исследования.

4. Нашли информацию в глобальных компьютерных сетях.

5. Получили информацию у других людей, которые владеют необходимыми нам знаниями.

Когда были собраны все сведения, сделаны все необходимые эскизы, дети кратко изложили на бумаге самое главное, свои мысли и рассказали об этом.

Так же во время обучения учащихся с 8 по 11 классы были использованы письменные свидетельства людей, уцелевших от гибели, письма, мемуары. Это помогло увидеть ученикам в гуще статистических данных конкретные судьбы, жизнь людей, их семьи, друзей времен до Холокоста. Были подчеркнуты личные достоинства жертв этой страшной трагедии.

Показом индивидуальных историй людей, делавших моральный выбор перед лицом некоторых событий, мы преподносим Холокост более доходчиво, понятно, указывая на то, что связано с переживаниями молодых людей в настоящее время.

По данным психолого-педагогического исследования отмечается повышение интереса к истории Холокоста, значительно выросло количество обучающихся, знающих факты страшной трагедии еврейского народа.

Школьный возраст – важнейший период в развитии человека. Школьник активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. Позиция терпимости и доверия – это основа для осуществления выбора будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного сосуществования человечества, а не конфликтов.

Поэтому очень важно на уроках изобразительного искусства и МХК и во внеурочное время на дополнительных занятиях, раскрывать эту тему своим ученикам. Подача материала должна быть ориентирована и дозирована так, чтобы не навредить и не перенасытить информационными источниками, в зависимости от возрастных особенностей обучающихся.

Все эти аспекты учитывается в подготовке к занятиям и урокам, посвященным теме Холокоста.

Самым лучшим подтверждением, того что обучающиеся не просто восприняли тему, а смогли её пронести через себя – это их творческие работы, эссе, стихи. В течение двух лет была проведена исследовательская работа по теме Холокост и создана книга «Холокост в наших сердцах».

цах» с рисунками, эссе и стихами обучающихся и преподавателей нашей школы.

Хочу обратить внимание на то, что особенно тронуло учеников среднего звена, это книги темой которых является «Холокост и дети». Многие работы были созданы под впечатлением прочитанных стихотворений.

Наша главная задача, донести до людей по средствам создания своих исследовательских, творческих проектов, информацию, наши эмоции и впечатления. Донести, что мы должны быть толерантными по отношению друг к другу.

Н. Н. Прокусова

преподаватель МБУ ДО ДШИ

г. Камышин

Методика работы над декоративной композицией в детской художественной школе

Теоретическое осмысление, анализ практики использования преподавателями технологии обучения декоративной композиции учащихся художественной школы позволили выявить ряд противоречий между: требованиями к уровню выполнения работ учащихся и недостаточной логичностью заданий в традиционной программе по декоративной композиции; необходимостью воздействия на эмоционально-личностную сферу учащихся и преобладанием в учебной практике рационально-логических методов; целесообразностью выявления и внедрения в педагогический процесс система приемов, повышающие эффективность в обучении декоративной композиции, и недостаточно высоким уровнем выполнения работ у учащихся детской художественной школы.

Цель исследования – определение и научно-педагогическое обоснование основ обучения декоративной композиции в ДХШ.

Мы выделяем, вслед за рядом исследователей вузов культуры и искусств, художников этапы создания композиции. Это:

Подготовительный этап – подбор необходимой информации, получаемой из окружающего мира. Природа и культура – вот два источника вдохновения для художника. Знания, впечатления, полученные на природе, в музеях, из книг, фильмов, зарисовок с натуры, изучение новых материалов и технологий предваряют творческий процесс.

Второй этап – это осмысление, отработка полученной информации, варианты, эскизирование, поиск, рождение замысла, идеи.

Третий этап – исполнение. Используя полученные знания основ композиции, художник выражает свои мысли, передает эмоциональное состояние.

В нашем исследовании по выявлению теоретических и педагогических основ обучения декоративной композиции учитываются ведущие свойства декоративной композиции – декоративное преобразование любой природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение определённой меры условности изображения. Умелое обобщение формы несколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более заметным главное. К положительным результатам ведёт не только строгий отбор

главного, но некоторая недосказанность, ассоциативность эмоционально-образного решения темы. Оно ведет к пониманию и успешному усвоению детьми основных законов и композиционных правил и позволяет сделать работы учащихся более выразительными.

Изучение основ декоративной композиции помогает решать основные задачи:

- Познакомить с понятием «художественный образ» и средствами художественной выразительности в декоративной композиции;
- Развивать практические навыки по применению средств художественной выразительности в декоративной композиции;
- Формировать ассоциативное мышление с помощью средств художественной выразительности;
- Воспитывать аккуратность выполнения работ, бережное отношение к работе сверстников.

Во время обучения необходимо соблюдать дидактические правила: от простого к сложному, от главного к второстепенному, от неизвестного к известному, от легкого к сложному. На основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, движения, силуэта. В результате работы замысел оформляется совокупностью средств в законченное произведение. Художественная целостность произведения, значимость его содержания отличает картину от зарисовки, этюда, эскиза.

Особое внимание надо уделить этапам формирования знаний, которые позволяют понять систему обучения декоративной композиции в ДХШ.

Этапы формирования знаний по декоративной композиции 1-4 классы ДХШ:

- 1 этап – знакомство с основами декоративной композиции
- 2 этап – углубление знаний в первом творческом опыте
- 3 этап – совершенствование знаний и умений
- 4 этап – обобщение и систематизация знаний и умений в дипломной работе

Системе задач соответствует и система методов, приемов обучения. Взаимосвязь с общевоспитательной работой не исключает, а предполагает включение в нее, непосредственно до занятий (за день-два) целенаправленной предварительной работы с детьми. Сутью ее является формирование у детей «живых» представлений, наглядных образов.

Основным в технологии обучения декоративной композиции является система упражнений, заданий, позволяющих более полно осваивать композиционные приемы. Эти задания не только позволяют исследовать

довать приемы декоративной подачи композиции, но помогут освоить основные композиционные понятия.

	I этап	II этап	III этап	IV этап
Композиционные приемы	Приём символической ассоциации (по контрасту), выявление доминанты	Приём укрупнения или уменьшения частей объекта, приём художественной обработки формы	Приём упрощения и обобщения формы, приём стилизации, приём оверлиппинга	Худ. приемы: гипербола, психологизм, метафора, введение декоративного контура
Темы упражнений, итоговых заданий	«Домик злого и доброго волшебника», «Добрый и злой цветок», «Весёлый и грустный клоун»	«Буря», «Зима», «Пожар», «Осень», «Море»	«Мой Камышин», «Май»	«Лето», «Профессия», «Дипломная работа»
Основные понятия	Форма, силуэт, тон, цвет, фактура, равновесие, единство и соподчинение, композиционный центр	Масштаб	Стилизация, трансформация	Гипербола, психологизм, метафора

Основная задача предмета «Декоративная композиция» – дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству, развить их образное мышление и тонкий эстетический вкус.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Разработана система приемов в обучении декоративной композиции: определены существенные признаки и произведена классификация приемов по декоративной композиции; разработана методика их применения, установлена ее зависимость от возрастных особенностей детей и задач преподавателя, типов занятий, специфики этапов изобра-

зительной деятельности на занятии (формирование замысла, руководство его воплощением, формирование оценочного отношения к результатам деятельности).

2. Определена эффективность приемов обучения по декоративной композиции, применяемых в контексте современной методики. Установлена степень их влияния на отношение учащихся к обучению, освоения ими изобразительных умений, проявления творчества.

Таким образом, в основу системы занятий мы определили:

- Последовательность формирования обобщенных, гибких, вариативных знаний и умений в области композиции.
- Системность в обучении, заключающаяся в соблюдении дидактических правил.
- Теоретические основы декоративной композиции.

Литература:

1. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции, М. «Высшая школа». 1983.
2. Хрестоматия. «Рисунок», «Живопись», «Композиция». 1989.
3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство».- М.: ВЛАДОС, 2008.

И.А. Рожков, Н.А. Рожкова, А.Л. Куликова

преподаватели изобразительного искусства,

МУДО «Демиховская ДШИ»,

Московская область, г.о. Орехово-Зуево

Просветительский проект «Тропинка в живопись»

Социальный просветительский проект «Тропинка в живопись» был задуман и осуществлен художниками-педагогами Демиховской ДШИ. В течение учебного года художники-педагоги регулярно приходили в общеобразовательные школы и детский дом с лекциями, беседами, мастер-классами, выставками. Также ученики младших классов общеобразовательных школ приходили в художественный класс ДШИ во время внеурочных занятий, посещали выставки, участвовали в мастер-классах. Результатом осуществления проекта «Тропинка в живопись» стал больший, чем обычно, набор в художественный класс, а также улучшение «качества набора» – кандидаты в 1 класс были уже известны педагогам по работе на внеурочке. Также положительным результатом можно считать выработку у младших школьников и детей-сирот привычки регулярно заниматься изобразительным искусством.

Предметы эстетического цикла в общеобразовательной школе стали играть второстепенную роль. Математика – это важно, а вот рисование – не очень. Занятия с репетитором по английскому – это важно, а сходить на выставку или в музей – не обязательно.

Мы с этим категорически не согласны! Особенно в младшем школьном возрасте важно научить ребенка творить, важно приучить его интересоваться искусством. Дети, загруженные в школе и перегруженные занятиями с репетиторами, перестали рисовать, лепить, мастерить. Компьютер и гаджеты заменили детям и игрушки и кисточки с красками.

Семилетний ребенок не умеет резать ножницами, завязывать узелок, не знает ни одного имени знаменитого художника. Это не фантастика, это реальный опрос первоклассников.

«Ум у ребенка находится на кончиках пальцев» – так писал Сухомлинский. Отняв у ребенка возможность заниматься ручным трудом, рисовать и мастерить, и оставив ему только гаджеты – кто знает, к чему это приведет в будущем? Художники-педагоги видят, как с годами повышается зависимость детей от гаджетов, как снижается уровень развития мелкой моторики у поступающих к нам детей. Поэтому и был разработан проект, призванный заинтересовать искусством младших школьни-

ков, научить их быть и «производителями» и «потребителями» искусства. Художники-педагоги и администрация Демиховской детской школы искусств выработали план творческого общения с двумя наиболее близко расположенными школами (Демиховским лицеем и СОШ №12) и детским домом (ГКОУ МО «Семья и дом»).

В план взаимодействия вошли творческие встречи, лекции, беседы об искусстве, экскурсии, выставки и практические мастер-классы. Также были организованы занятия изобразительным искусством (Основы ИЗО, Прикладное творчество, лепка) по программам ДШИ на базе СОШ №12 на постоянной основе, занятия проводятся с 2011 года, для воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом» с 2016 года.

В течение 2017-2018 учебного года план был выполнен, были проведены около 20 совместных мероприятий. Все творческие мероприятия проводились в нерабочее время, готовились в выходные дни, все мастер-классы – бесплатные. Таким образом, художники-педагоги детской школы искусств д. Демихово помимо своей основной педагогической работы в течение всего учебного года добровольно вели просветительскую работу в общеобразовательных школах и детском доме.

Цель проекта:

Популяризация живописи и изобразительного искусства в целом. Повышение интереса к занятиям творчеством и ручным трудом у учеников младшего школьного возраста. Привлечение в школу искусств способных детей, информирование родителей об отделениях и преподаваемых программах детской школы искусств. Привлечение к занятиям изобразительным искусством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников ГКОУ МО «Семья и дом» (на постоянной основе, бесплатно).

Задачи проекта:

Провести цикл лекций, встреч с художниками, мастер-классов для учащихся младших классов общеобразовательных школ. Привлечь к творческой деятельности младших школьников путем экскурсий в художественный класс школы искусств и мастер-классов с профессиональными художниками. Регулярно проводить выставки детских рисунков и работ художников-педагогов в общеобразовательных школах, Дворце Культуры, библиотеках, детском доме (ГКОУ МО «Семья и дом»). Привлечь к творческой деятельности воспитанников детского дома (ГКОУ МО «Семья и дом») путем регулярных занятий с художниками-педагогами Демиховской ДШИ.

Достигнутые результаты:

Команда художников-педагогов художественного отделения и администрация Демиховской ДШИ смогла наладить творческую взаимосвязь с двумя общеобразовательными учебными заведениями и детским домом г.о. Орехово-Зуево и на постоянной основе проводить в них мастер-классы, творческие встречи, беседы и лекции, выставки, занятия изобразительным искусством с учениками. Все мероприятия проводились в нерабочее время, готовились в личное время в выходные дни, все мастер-классы и творческие встречи – бесплатные. Если все педагоги дополнительного образования, профессионалы в сфере искусства, будут чаще приходить в школы и детские дома, устраивать выставки, проводить благотворительные уроки, то, мы думаем, интерес к искусству у наших детей возрастет. Такая инновационная форма взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования способствует как выявлению способных детей, готовых обучаться в школах искусств, так и общему повышению культуры младших школьников.

Социальная значимость проекта:

В наше время в программе обучения детей в общеобразовательных школах доля преподавания предметов эстетического цикла сильно уменьшилась. Изобразительному искусству, истории русской культуры, искусствоведению уделяется гораздо меньше внимания, чем раньше. Мы считаем, что гармоничное развитие личности ребенка невозможно без духовно- нравственного воспитания, которое возможно только через встречи с искусством и личную творческую активность ребенка. Поэтому команда художников-педагогов Демиховской детской школы искусств разработала проект «Тропинка в живопись», который претворялся в жизнь в течение 2017-2018 учебного года и планируется продолжать в будущем. «Тропинка в живопись» предусматривает прямое общение учеников младших классов общеобразовательных школ и детского дома (ГКОУ МО «Семья и дом») с художниками-педагогами. Профессиональные художники-педагоги бесплатно, в свободное от работы время приходят в школу и проводят лекции, мастер-классы, творческие встречи, беседы, выставки. Некоторые мероприятия «Тропинки в живопись» наоборот предусматривают приглашение учеников общеобразовательных школ в мастерскую художника и художественный класс школы искусств для проведения мастер-класса по лепке и рисованию, экскурсии, беседы.

Мероприятия, проведенные в рамках проекта:

1. Лекция «Как художник пишет портрет» с демонстрацией живописных портретов. (Рожков И.А.)
2. Выставка работ учащихся Демиховской ДШИ в СОШ №12 «Осенний вернисаж» (Ибрагимов Л.Х.)
3. Лекция «Что такое пленэр» с демонстрацией этюдника, пленэрных работ (Рожков И.А.)
4. Персональная выставка художников-педагогов Рожкова И.А., Рожковой Н.С. в ДК деревни Демихово, экскурсии и творческие встречи с авторами.
5. Экскурсия в художественный класс учеников 1-А класса Демиховского лицея с мастер-классом «Рисуем ангела» (Куликова А.Л.)
6. Выставка работ младших классов Демиховской ДШИ в СОШ №12 «Зимушка-зима» (Ибрагимов Л.Х.)
7. Мастер-класс для воспитанников детского дома «Семья и дом» г. Орехово-Зуево «Иллюстрируем сказки» (Куликова А.Л.)
8. Экскурсия в художественный класс Демиховской ДШИ учеников 1-В класса Демиховского лицея с мастер-классом «Что такое автопортрет» (Куликова А.Л.)
9. Мастер-класс для воспитанников детского дома «Семья и дом» г. Орехово-Зуево «Русский пейзаж» (Рожкова Н.С.)
10. Мастер-класс для учащихся СОШ №12 «Лепим из скульптурного пластилина» (Алексеева А.А.)
11. Творческая встреча с художником-педагогом И.А. Рожковым и выставка одной картины «И мужество нас не покинет» для учащихся 3-х классов СОШ №12.
12. Экскурсия в художественный класс учеников 1-Б класса Демиховского лицея с мастер-классом «Портрет друга» (Куликова А.Л.)
13. Выставка работ старших классов Демиховской ДШИ «Весенний мотив» в СОШ №12 (Ибрагимов Л.Х.)
14. Лекция для 2-х классов СОШ №12 «Как работает художник» с демонстрацией живописных полотен (Рожков И.А.)
15. Мастер-класс «Роспись по дереву» для учащихся младших классов СОШ №12 (Алексеева А.А.)
16. Экскурсия в художественный класс Демиховской ДШИ воспитанников детского дома «Семья и дом» с мастер-классом «Лепим фигуру человека» (Лобачев А.И.)
17. Открытый урок «Рисуем зимний спорт» на базе выставочного зала г.о. Орехово-Зуево для коллег из города и района (Куликова А.Л.)

18. Мастер-класс по Гуслицкой росписи для учеников школы №3 г. Ликино-Дулево (Куликова А.Л)
19. Беседа «Великие русские художники» для 2-х классов СОШ» 12 (Рожков И.А.)
20. Мастер-класс для воспитанников детского дома(ГКОУ МО «Семья и дом») «Готовимся к Пасхе» (Рожкова Н.С.)
21. Выставка детских рисунков «Память вечно жива» к Дню Победы в СОШ №12.
22. Выставка детских рисунков в Центральной библиотеке г.о. Орехово-Зуево.
23. Выставка детских рисунков в детской библиотеке «Аз- Буки» г.о. Орехово-Зуево.
24. Мастер-класс для учеников 2-а класса МОУ СОШ №12 «Техника работы пастелью» (Рожкова Н.С.).

Охват проекта:

Учащиеся двух общеобразовательных школ г.о. Орехово-Зуева и детского дома (ГКОУ МО «Семья и дом») г.о. Орехово-Зуево.

Л. Н. Самохина

педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

МБОУ Гимназия № 4,

Московская обл., г. Химки

Работа над коллективным проектом «Макет Троице-Сергиевой Лавры» руками детей

В нашей Гимназии № 4 г. Химки имеется опыт создания руками детей макета Троице – Сергиевой Лавры в масштабе 1:500. Для ведения нашего проекта была создана творческая группа учащихся 6 – 10 классов. Поиском информации об истории и архитектурных особенностях Троице – Сергиевой Лавры параллельно занимались все участники проекта. Многие узнали благодаря сети интернет. Заранее были изучены объекты и постройки ансамбля Троице – Сергиевой Лавры. Для этих целей использовались фотографии, полученные с разных ракурсов, информация об архитектурных особенностях, о размерах и высотах строений. Дети разных возрастов, из разных классов вели творческий диалог, участвуя в работе над одним проектом с момента его задумки до полной реализации. Они самостоятельно распределили роли и функции между собой таким образом, что каждый смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. Учащиеся, из семей разных религиозных конфессий, смогли правильно воспринять проектирование храмового комплекса, а именно как соприкосновение с древними традициями и культурой своей страны.

В мае 2013 года Гимназия №4 участвовала в муниципальном фестивале – конкурсе «Мы все живем в Подмосковье». По условию конкурса между школами методом жеребьевки распределили районы Подмосковья. Гимназии №4 достался замечательный Сергиево – Посадский район. Одной из творческих задач этого фестиваля было создание макета значимой или выдающейся постройки указанного района. Учащимися и курирующей группой педагогов для макета был выбран архитектурный ансамбль Троице – Сергиевой Лавры. В нашей Гимназии началась работа над проектом создания макета комплекса Троице – Сергиевой Лавры. Изготовление макетов – очень специфический вид деятельности, который требует много знаний, умений и времени (от месяца до года). Существует такая редкая профессия – макетчик. Как правило, во всех крупных архитектурных бюро есть отдел макетирования. Архитектурные макеты изначально были нужны для того, чтобы увидеть образ конечно-

го результата (архитектурной постройки).

В таких творческих ВУЗАХ как Архитектурный Институт (Государственная Академия) или Университет им. С.Г. Строганова (Художественно – Промышленная Академия) на некоторых факультетах студенты изучают и создают архитектурные макеты, но в ВУЗАХ не учат быть макетчиками. Профессия, можно сказать, возродилась, (так как оказалась заново открытой), сейчас, в связи с ведением строительства как на уровне государственном, так и частном, крайне востребована. Одно время, ручная работа была вытеснена компьютерными программами, благодаря которым макет проектировали на компьютере, а затем, всё распечатывали на бумаге и склеивали. Такой способ был дешёв и сердит, подходил для быстрого принятия решений. Но многие заказчики не могли воспринимать такие макеты, так как для их восприятия нужно было иметь некоторую подготовку. Традиционный способ визуализации архитектурных построек вновь обрёл жизнь.

Сложность нашего проекта заключалась в том, что работа велась над целым комплексом культовых сооружений. Учащиеся, из семей разных религиозных конфессий, смогли правильно воспринять проектирование храмового комплекса, а именно как соприкосновение с древними традициями и культурой своей страны.

«Цель любого проекта – решение проблемы творческого и поискового характера. Поэтому учащиеся получают максимальную возможность для самореализации и применения различных способов (аналитических, художественных, коммуникативных), которые на уроке зачастую остаются невостребованными. Обязательная задача педагога при этом – дать возможность каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость при выполнении общего дела.

Работа над проектами является эффективным способом формирования универсальных учебных действий (УУД):

- личностных;
- регулятивных (организационных);
- коммуникативных.

Кроме того, работа над проектами позволяет ученикам:

- обрести ощущение успешности, не зависящее от текущей успеваемости;
- научиться применять полученные знания;
- организовывать сотрудничество с родителями, другими взрослыми;
- сотрудничать и вести диалог со сверстниками;

- учитывать и понимать точку зрения своего одноклассника;
- распределять роли при выполнении группового проекта;
- определять цели своей работы;
- планировать свою деятельность для реализации проекта;
- предъявлять результаты проектной деятельности;
- оценивать проекты (как свои, так и своих одноклассников).

Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои замыслы. Это очень важное умение.

Проект (от лат. projectus – брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) – замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации.

Для ведения нашего проекта была создана творческая группа учащихся 6 – 10 классов. Деятельностью учащихся по созданию архитектурного макета руководила я – педагог дополнительного образования. Перед тем, как непосредственно привлечь детей к творческой деятельности, были сделаны некоторые приготовления. Поиском информации об истории и архитектурных особенностях Троице – Сергиевой Лавры параллельно занимались все участники проекта. Многие узнали благодаря сети интернет. Заранее были изучены объекты и постройки ансамбля Троице – Сергиевой Лавры. Для этих целей использовались фотографии, полученные с разных ракурсов, информация об архитектурных особенностях, о размерах и высотах строений.

История и архитектурные особенности Троице – Сергиевой Лавры

Началом всех начал в истории Троице – Сергиевой Лавры было основание в 1337 году двумя братьями скромного монастыря в лесной, непроходимой чаще. Варфоломей, в будущем Преподобный Сергий, и его родной брат, инок Стефан, построили келью – сруб и рядом небольшую деревянную церковь Святой Троицы.

В конце XIV – начале XV вв. вокруг Лавры появились поселения (Кокучево, Панино, Клементьево и др.), в конце XVIII в. образовавшие город Сергиев Посад. В 1742 году в Троице – Сергиевой обители была открыта духовная семинария, а в 1744 году монастырь был возведен в высший ранг Лавры.

Лавра (греч. «многолюдное место») – название некоторых важнейших и крупных мужских монастырей.

В V – VI вв. в Палестине так именовались монастыри, огражденные стенами от нападений (например, лавра св. Саввы Освященного).

В Русской Православной Церкви Лаврами являются:

Киево – Печерская (монастырь с XI в., Лавра с 1598 г. В советские времена дважды закрывалась; действует с 1988 г.);

Троице – Сергиева (монастырь с XIV в., Лавра с 1744 г.; перед второй мировой войной была закрыта; действует с 1944 г.);

Александро – Невская (монастырь с XVIII в., Лавра с 1797 г.);

Свято – Успенская Почаевская (монастырь XVI в., Лавра с 1833 г., действующая). <http://azbyka.ru/dictionary/11/lavra.shtml>

Многочисленные архитектурные сооружения Троице – Сергиевой Лавры выстроены лучшими зодчими страны на протяжении XV – XIX вв. Ансамбль монастыря включает более 50 зданий различного назначения.

Сердцем обители является собор Святой Троицы, построенный в 1422 г. над гробом преподобного Сергия Радонежского. Собор представляет собой четырехстолпный, крестово – купольный храм из белого камня, стоящий на подклете.

«Крестово – купольный храм – тип храма, сложившийся в византийской архитектуре VI века и являвшийся основным в древнерусской архитектуре. План такого храма построен в форме греческого креста по типу центральной симметрии. На четыре столба, расположенных в середине здания, опираются арки, на них возвышается барабан, перекрытый куполом, главенствующий во всей композиции храма.

Подклет – нижний нежилой этаж деревянного или каменного дома, а так же храма, служащий для хозяйственных целей».

Крупнейшее сооружение монастыря – Успенский собор – воздвигнуто 1559 – 1585 по образцу Успенского собора Московского Кремля. Одна из архитектурных доминант – монастырская трапезная с церковью Сергия Радонежского (построена в 1686 – 1692) в южной части Лавры – почитается одним из лучших образцов московского барокко.

Пятиярусная Лаврская колокольня (1741 – 1770 архитекторы Д. В. Ухтомский, И. Ф. Мичурин), считается одним из лучших памятников русской архитектуры XVIII в. Высота колокольни – 88 м. К началу XX в. звонница Лавры насчитывала 42 колокола, но бóльшая их часть была разбита в 1929 – 1930 годах. В эти же годы меняется и название города – Сергиев Посад на Загорск. Загорском Сергиев Посад назвали в честь секретаря Московского комитета большевистской РКП В. М. Лубоцкого, который носил псевдоним «Загорский».

В 1991 году городу было возвращено его историческое имя. В 2002 – 2004 годах были отлиты и подняты на колокольню новые колокола, в их числе Царь – колокол весом 72 т.

Теперь название Загорск можно встретить в детском стихотворении Агнии Барто «Встреча» (возможно, самое раннее знакомство детей с этим названием города).

Актуальность проекта «Макет Троице-Сергиевой Лавры руками детей»

2014 год в России наступил под эгидой 700 – летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.

«В русской истории есть имена, которые переросли хронологические рамки своей эпохи и стали для последующих поколений своего рода знаком, символом.

«Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным образом всмотреться в основателя её», – замечает священник Павел Флоренский.

Издательство «Руссар», 1992 г., «Преподобный Сергий Радонежский в произведениях русского искусства, XV – XIX веков».

Павел Флоренский получил физико-математическое высшее образование, а затем учился в семинарии. Благодаря его стараниям, а так же группе единомышленников, удалось сохранить мощи Сергия Радонежского и реликвии Троице – Сергиевой Лавры, во времена гонения на православие. (Был проделан колоссальный труд, описаны многие произведения, хранящиеся в Троице – Сергиевой Лавре.) Флоренский изучал иконы (первым указал на обратную перспективу, которая заложена в ИКОНАХ) и преподавал учение о ПЕРСПЕКТИВЕ. Владимир Маяковский о нём: «Во ВХУТЕМАСЕ Флоренский в рясе». (ВХУТЕМАС – Высшие Художественно – Технические Мастерские, современная Текстильная Академия, Художественно – Промышленная Академия им. С. Г. Строганова, Архитектурная Академия).

Как учёный он многое сделал в исследовании строительства в условиях вечной мерзлоты, изучении свойств йода.

В 1937 году Павла Флоренского (исполнилось 55 лет) расстреляли на Соловках (территория монастыря, основанного некогда учениками Сергия Радонежского, монахами Кирилло – Белозерского монастыря – Зосимой, Савватием и Германом).

«Соловецкий монастырь был основан в 30 – х гг. XV в.; являлся крупным религиозным и культурным центром; играл значительную роль в хозяйственном освоении Поморья; в 60 – 70 – х гг. XVII в. был один из центров раскола; в XVI – начале XX вв. стал местом ссылки; после Октябрьской революции его упразднили. В 1923 – 39 – х гг. на его территории располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОИ)

и Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН), (главным образом для политзаключённых); в 1942 – 45 – х гг. Школа юнг ВМФ; с 1967 г. музей – заповедник;

в 1991г. он возвращен Русской Православной Церкви».

Были приняты меры, чтобы имя и труды этого человека забыли... Но родные и ученики способствовали тому, чтобы имя Павла Флоренского стало известно многим. Павла Флоренского хотят канонизировать. И он, несомненно, является учеником Сергия Радонежского.

1) Выполнение архитектурного макета. Технологические особенности.

Общий план архитектурного ансамбля был взят с официального сайта Троице – Сергиевой Лавры. С помощью ресурса Яндекс Карты были соотнесены геометрические размеры и пропорции территории и построек на найденном плане. На миллиметровой бумаге был вычерчен план ансамбля в масштабе 1:500.

Для создания будущего макета были выбраны следующие материалы и инструменты:

- пенокартон для основы макета; материал для профессиональных макетов;
- бумага для черчения формата А3 для изготовления разнообразных построек макета и мелких деталей;
- клей для макетов «УНУ», универсальный клей «Момент» для склеивания частей макета, клей ПВА;
- акриловые краски; водорастворимы, но при высыхании не размываются водой;
- кисти;
- гибкая проволока для создания элементов и конструкций проекта;
- линейки; в том числе и металлические;
- макетные ножи;
- ножницы;
- макетные коврики для резки;
- циркули;
- кусачки;
- самозатвердевающий пластик «PaperClay» для создания округлых элементов и куполов;
- пенопласт для изготовления стен;
- песок для создания ландшафта.

Ученица 6-го класса, используя «мягкий» карандаш, перенесла план с миллиметровой бумаги на пенокартон.

Ориентиром при моделировании была выбрана самая высокая постройка в Лавре – колокольня. Этот объект мы составили из 5 прямоугольных параллелепипедов. На всем этапе моделирования каждая постройка разделялась на составляющие простейшие объемные фигуры (кубы, параллелепипеды, пирамиды, призмы, цилиндры, полусферы). Эти фигуры воспитанники вырезали ножницами и макетными ножами на макетных ковриках под руководством педагога дополнительного образования. Сложные объекты, такие как купола и апсиды храмов ученики вылепливали из застывающего на воздухе пластика.

«Апсида – выступ в восточной части храма, чаще всего полукруглый или многогранный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым сводом. Внутреннее пространство апсиды составляет часть алтаря.

Купол – пространственное покрытие зданий или сооружений, круглых или многоугольных в плане. Форма купола образуется от вращения различных кривых или многочастных сомкнутых сводов».

Все участвующие в проекте дети получили инструктаж по технике безопасности.

Дети заранее договорились между собой и распределили функции в творческом коллективе. Сообща и согласованно работали дети разных возрастов – от 12 до 16 лет. Данным проектом заинтересовались не только школьники, посещающие внеурочные занятия в гимназии (кружок «Креативная мастерская»), но и те, которые раньше не посещали кружки дополнительного образования.

После создания геометрических примитивов из бумаги учащиеся склеивали части объектов в единое целое, получая миниатюры зданий и сооружений комплекса Троице – Сергиевой Лавры.

Была выбрана общая цветовая гамма проекта. Дети использовали акриловые краски, создавая колера для декорирования и росписи миниатюр. В проекте использовались синтетические акриловые водорастворимые красители нового поколения. На этом этапе проектирования творческая группа использовала фотографии фасадов храмов. Сначала происходила заливка основных поверхностей, а затем прорисовка мелких деталей. (Принцип от общего к частному, от крупного к мелкому).

Были созданы ландшафтные объекты (деревья). Дети использовали проволоку, натуральную губку, картон, акрил. Из проволоки делали стволы, наклеивали на картон. Губку рвали, окрашивали акрилом и тут же нанизывали на ствол.

Следующим этапом была компоновка и монтаж готовых архитектурных и ландшафтных объектов на пенокартонную основу, согласно плану – разметке.

Для завершения образа из пенопласта были вырезаны, подогнаны, окрашены и смонтированы элементы крепостной стены.

При помощи кисти из щетины пенокартон был покрыт слоем клея ПВА, с последующим нанесением на него морского песка, для реалистичности ландшафта.

Презентация с фотографиями иллюстрирует процесс создания макета.

2) Итоги проекта «Макет Троице – Сергиевой Лавры руками детей».

Дети разных возрастов, из разных классов вели творческий диалог, участвуя в работе над одним проектом с момента его задумки до полной реализации. Они самостоятельно распределили роли и функции между собой таким образом, что каждый смог раскрыть и реализовать свой творческий потенциал.

Учащиеся смогли познакомиться с такой редкой профессией как макетчик. Они не видели, как работают макетчики, зато практически познакомились с технологией изготовления макетов.

На практике применили знания, полученные на таких предметах как геометрия, история, технология, изобразительное искусство.

Учащиеся, из семей разных религиозных конфессий, смогли правильно воспринять проектирование храмового комплекса, а именно как соприкосновение с древними традициями и культурой своей страны.

Многих заинтересовала личность Сергия Радонежского. Своими знаниями дети с удовольствием обменивались друг с другом. Как высказывалась Мария Монтессори: «Лучшие учителя для детей – это сами дети!»

Когда учащиеся увидели целиком собранный макет – детище их собственного коллективного труда, восторгу не было предела!

И апофеозом признания оценки деятельности творческой команды стала грамота, которую вручили Гимназии №4 в номинации «Лучший Макет»!

Е.М. Сапрыкина

директор МБУДО «ДХШ г. Ливны»,
преподаватель высшей квалификационной категории,
член Международного Союза педагогов-художников,
народный мастер РФ,
г. Ливны. Орловская область

**Вариативность и разнообразие нетрадиционных техник
рисования
для дополнительных предпрофессиональных
и общеразвивающих программ
в детской художественной школе**

В настоящее время в художественной школе реализуется дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись» (5-6 лет обучения). Учащиеся осваивают такие предметы как рисунок, живопись, композиция, декоративное творчество, декоративная композиция, пленэр, лепка Плешковской игрушки, историю изобразительного искусства.

Второй вид – дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительной грамоты» для детей 11-14 лет со сроком обучения 3 года. Эта программа включает в себя следующие учебные предметы – рисунок, живопись, основы композиции станковой, основы прикладного творчества, беседы об искусстве.

В данных программах используются нетрадиционные техники аппликации (обрывная аппликация) и рисования. В.А.Сухомлинский писал, что могучим стимулом, пробуждающим умственные способности, является «мудрая работа рук». Это высказывание очень подходит к данной технике – обрывная аппликация, так как данная кропотливая работа выполняется пальцами рук, что способствует развитию моторики, памяти, творческого мышления, воображения, эстетического вкуса.

В программе «Живопись» программа учебного предмета вариативной части «Прикладное творчество» и программа вариативной части «Декоративная композиция» разработаны на основании и с учетом федеральных государственных требований.

Рабочая программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса

к национальной культуре.

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей обучающихся и спланированные по степени сложности. Основные разделы программы:

Раздел 1: Традиционные виды росписи.

Раздел 2: Работа с бумагой.

Раздел 3: Изучение различных техник и материалов.

Раздел 4: Глиняная игрушка.

Третий раздел программы – изучение различных техник и материалов включает задание: стилизованные животные, птицы в технике аппликация (обрывная аппликация) с использованием различных фактур. Данное задание основано на изучении конструкции, силуэтов животных, птиц, передачи пропорций. Изучение различных способов создания фактур на бумаге нетрадиционными техниками рисования: с помощью плёнки, соли, воска (монотипия или мрамирование). Стилизованные животные выполняются в технике обрывная аппликация.

Обрывная аппликация (от латинского слова *applicatio*) – прикладывание, это художественная техника, применяющаяся для создания изображений из наклеенных на основу (лист ватмана, картона) кусков цветной бумаги. Бумага используется различная по цвету и фактуре. Лучший материал для обрывной аппликации глянцевая бумага из журналов, продаваемых в киосках. Она ярко окрашена, легко рвется, хорошо приклеивается и с ее блестящей поверхности легко снимается клей.

Техника обрывной аппликации очень проста. Для этого достаточно нарвать бумажек (из глянцевых цветных журналов), подходящих по цвету и тону, а потом наклеивать их на клей ПВА на лист бумаги с подготовительным рисунком.

При наклеивании кусочков бумаги, при выполнении аппликации, напоминает точечное наложение мазков у художников пуантилистов (пуантилизм-фр.*Pointillisme* буквально «точечность») и напоминает импрессионистскую манеру письма в живописи где используются чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, а законченная работа приобретает вид этюда. Также техника обрывная аппликация строится на технике мозаика (от французского слова *mosaïque*, итальянского – *mosaiko*) – вид искусства, состоящий в составлении картин или орнаментов из отдельных, плотно пригнанных друг другу разноцветных кусочков стекла, цветных камней,

эмали. Мозаикой называется как сам вид декоративно-прикладного искусства, так и материал (мелкие кусочки), изображение и способ его создания.

Рабочая программа вариативной части «Декоративная композиция» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» включает основы декоративной композиции, цветоведение, формообразование и стилизацию на примере задания «Декоративный натюрморт».

Для выполнения задания обучающиеся составляют тематический натюрморт из различных предметов, связанных по смыслу. Приступая к работе, выполняется маленький этюд задуманного натюрморта. С учетом формата, горизонтального или вертикального, определяются отношения основных цветовых и тональных пятен во всю силу их звучаний.

Работа ведется от светлого к темному, отношениями. Это значит, что, изображая какой-либо предмет, необходимо одновременно учитывать цвета соседних с ним предметов. Выявляя объем и форму предметов не забывать об общей цветовой гамме, материальности, освещения натюрморта. Выполнение натюрморта в технике обрывная аппликация закрепляет знания, полученные на уроках живописи в работе над натюрмортом, способствует усвоению правил передачи объема по форме и фактуре предметов с учетом направления мазков, т.е. кусочков бумаги, формирует умение самостоятельно подбирать колористическую гамму.

В следующем задании «Художественное моделирование костюма», используется техника обрывная аппликация с применением различных способов создания фактур с помощью плёнки, ниток, мыльных пузырей, соли, воска. Выразительность и условность цвета используется при создании эскизов, начиная с изучения конструкции, силуэта исторического и современного костюма.

По дополнительной общеразвивающей программе «Основы изобразительной грамоты» техника обрывная аппликация используется в заданиях по учебному предмету «Основы прикладного творчества». Обучающимся предлагается с акварельного этюда, сделанного на уроках по живописи, выполнить рисунок яблока, груши и т.д. Разделить изображение на пять световых зон: блик, свет, светотень (полутон), тень собственная, рефлекс. В первом упражнении задание выполняется на нейтральном фоне. Во втором задании – на цветном. Работа ведется от светлых тонов к темным, т.е. объем предмета «лепится» от белого пятна (блика) и далее свет, полутон, тень рефлекс. Причем на нейтральном фоне рефлекс имеет просто светлый оттенок («рефлекс» – лат. «отраже-

ние»). Отражение от белой бумаги, ткани. На цветном фоне необходимо увидеть множество разноцветных рефлексов.

В общеразвивающей дополнительной программе задание «Стилизованные животные в технике обрывная аппликация» выполняется на передачу фактуры и создания образа животного или птицы с передачей материальности (пушистости), гладкости в изображении.

Выполнение задания по теме «Пейзаж» основано на передаче цветом образа времени года, а также световоздушной перспективы, колорита. От уровня подготовки обучающегося зависит использование различных видов пейзажа.

Используются, в качестве наглядных пособий, этюды учащихся, выполненные на пленэре, а также репродукции картин М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, К. Коро, К. Коровина, К. Моне, В. Серова, М. Сарьяна и др.

Работы выполняются с ритмической организацией пейзажа. Природный ритм деревьев, ритм движения людей передается в ритме «мазков», т.е. кусков бумаги.

Во время работы над заданиями обучающиеся получают эстетическое удовольствие, повышается уровень творческого и интеллектуального развития.

Как показала практика нетрадиционные техники рисования, технология их выполнения интересна и доступна. Техника обрывной аппликации позволяет обучающимся чувствовать себя раскованно, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для самовыражения, способствует развитию моторики руки и может применяться для различных видов программ как упражнение или задание.

Л. А. Слагаева-Яровикова

старший педагог МБОУДО

«Центр дополнительного образования для детей»

кандидат педагогических наук,

Почётный работник. ВПО России,

г. Йошкар-Ола

Проблема мониторинга педагога-художника и практика её решения

На сегодняшний день практическая деятельность педагога-художника превращается в характер мониторинга. Для эффективного достижения поставленной цели он предусматривает интегративное взаимодействие разных видов искусств И мониторинговая деятельность перестала быть прерогативой только специальных профессиональных сфер, она активно внедряется и в художественно-педагогические профессиональные области.

Мониторинг педагога-художника – это диагностика, оценка и прогнозирование состояния творческого процесса обучаемых, отслеживание его хода, результатов, перспектив и развития. В настоящее время много исследований в области мониторинга проводится на основе системы принципов, разработанной А.С. Белкиным [1]. В эту систему включены следующие принципы: научности, диагностико-прогностической направленности, прогностического мониторинга; воспитательной целесообразности; непрерывности и преемственности.

Мы выделили три условных критерия точности: высокий уровень, средний, низкий.

Рассмотрим мониторинг одной из групп. Для обучения в творческое объединение «Искусство повсюду» зачислено 6 человек. Творческий подход, уровень подготовки и способности обучающихся различные, поэтому в начале учебного года проводилась диагностика ЗУНов. В результате её выявлены следующие результаты:

Отлично: «О»	0%	Полное усвоение ЗУНов и опытов
Хорошо: «Х»	15 бал =35,7%	Высокий уровень
Удовлетворительно: «У»	26 бал =61,9	Средний уровень
Неудовлетворительно: «Н»	1 бал = 2,4%	Низкий уровень

В середине учебного года проводился текущий контроль с целью

проверки и оценки освоения обучаемыми программы, своевременного выявления нуждающихся в поддержке педагога при проведении занятий, а также проявляющих творческие способности. Некоторые учащиеся не могли постоянно посещать занятия, в связи занятостью в других кружках (№4СП, №6ТД). Результаты контроля следующие:

Отлично: «О»	1 бал = 2,4%	64,3%	Полное усвоение ЗУНов и опытов
Хорошо: «Х»	26 бал = 61,9		Высокий уровень
Удовлетворительно: «У»	15 бал	35,7%	Средний уровень
Неудовлетворительно: «Н»	0 бал	0%	Низкий уровень

При подведении итогов обучения и проведения диагностики в конце учебного года выявлены следующие результаты: «Искусство повсюду»

№	ФИ (Фамилия Имя)	Теоретический уровень			Практический уровень			
		Знания о художниках	Знания о художественных материалах	Опыт эмоционально-ценностное отношения к миру	Умения применять избранные средства	Умения работать в коллективе	Навыки пользования художественными инструментами	Приобретение опыта творческой деятельности
1	М Я	x	x	x	x	x	x	o
2	К У	x	x	0	x	x	x	o
3	С Д	x	x	x	0	x	x	o
4	С П	y	y	x	x	x	y	x
5	А Ю	y	y	x	y	x	y	y
6	Т Д	x	x	y	y	y	x	x

Общий уровень подготовки всех обучающихся	О – 0	О – 0	О – 1	О – 1	О – 0	О – 0	О – 3
	Х – 4	Х – 3	Х – 4	Х – 3	Х – 5	Х – 4	Х – 3
	У – 2	У – 3	У – 1	У – 3	У – 1	У – 2	У – 1
	Н – 0	Н – 0	Н – 0	Н – 0	Н – 0	Н – 0	Н – 0

7 показателей X 6 человек = 42 балла

Отлично «О»	5 бал	71,43 %	Полное усвоение ЗУНов и опытов Высокий уровень
Хорошо «Х»	25 баллов		
Удовлетворительно «У»	12 баллов	28,57%	Средний уровень
Неудовлетворительно	0	0%	Низкий уровень

Результат аттестации:

Название объединения	№ группы	Кол-во аттестованных	%обучающихся с высоким уровнем	%обучающихся со средним уровнем	%обучающихся с низким уровнем
Искусство повсюду	5	6	71,43 %	28,57%	0%

Подводя итоги, отмечаем, что сущность педагогического мониторинга настолько сложна и многогранна, что ни одно из представленных на сегодня толкований нельзя отнести к числу ошибочных, так как в каждом из них отражена та или иная сторона, совокупность процедур, без которой многоаспектность была бы скудной.

Литература:

1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики/А.С. Белкин.-М.:Изд. центр «Академия»,2000.-192 с.
2. Мониторинг: эволюция научных взглядов, сущность. – Problem-spedagogy.ru /images/PDF/2017...monitoring.pdf
3. Неменский, Б.М. Педагогика искусства./Б.М.Неменский – М.: Просвещение,2012.с-272

М.В. Слепцова
ГАПОУ РС(Я) «Намский
педагогический колледж им. И.Е. Винокурова,
Якутия, с. Намцы

Приобщение будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры. Опыт работы

Республика Саха (Якутия) как регион отличается от других регионов России рядом факторов, которые оказывают влияние и на развитие образования. Народная национальная культура, является фактором, определяющими содержание, способы региональной системы социализации, развития и воспитания личности. Приобщение будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры, нацелена на воспитание личности, способной нести ответственность за развитие и сохранение родной культуры Якутии.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Намский педагогический колледж им. И. Е. Винокурова» более 56 лет занимается подготовкой специалистов со средним профессиональным образованием с дополнительной подготовкой по востребованным направлениям профессий для дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, а также подготовкой педагогических кадров для системы среднего профессионального образования.

Педагогический колледж, сохраняя лучшие традиции профессионального образования, является единственным учебным заведением в республике Саха (Якутия), готовящим учителей эстетического направления, учителей изобразительного искусства среди средних специальных учебных заведений.

Основу приобщение будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры составляют педагогические особенности профессиональной подготовки и художественной деятельности студентов в образовательной среде педагогического колледжа, на наш взгляд, можно определить следующие значимые компоненты:

во-первых, социальный компонент – составляет событийно-информативное окружение образования (общеобразовательные организации, центры дополнительного образования) и культуры (музеи, этнографические центры, культурно-эстетические организации) национального регионального компонента Республики Саха (Якутия) и которая диктует

основные приоритеты развития образования и принятию культурного разнообразия;

во-вторых, архитектурно – эстетическая, символическая организация поликультурной образовательной среды педагогического колледжа (архитектура здания и дизайн интерьеров, пространственная структура учебных помещений, библиотека, выставочный зал колледжа, национальная художественная галерея, традиции колледжа, символика и др.), выполняет функцию успешной интеграции приобщения будущего учителя изобразительного искусства к приобщению ценностям национальной культуры;

в третьих, учебная организация образовательной среды колледжа – учебные занятия и мероприятия в рамках учебного процесса, в системе образования педагогического колледжа – учебная (научная) деятельность;

в четвертых, воспитательная организация колледжа – воспитательная работа колледжа в рамках учебных и внеучебных мероприятий.

Каждый рассмотренный компонент, находит свое отражение во всех видах деятельности, в содержании и организации образовательного процесса, в общественной деятельности студентов и направлены на формирование профессиональной педагогической компетентности, на основе приобщения будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры.

Г.А. Тупикова

начальник отдела информационных технологий
в художественном образовании управления
непрерывного художественного образования
ГАОУ ДПО МЦРКПО,
Москва

Место и значение дополнительного художественного образования детей

В Москве 86% детей в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в дополнительном образовании (по данным mos.ru за 2018 год). Для дополнительного образования Москва использует потенциал не только школ, но и колледжей, предприятий, вузов, музеев, театров.

Несмотря на популярность и необходимость технического направления, художественная направленность на сегодняшний день самая массовая и востребованная. И это не случайно. Ведь творчество, воображение, фантазия являются основой развития личности ребенка и будут необходимы в любой его будущей профессии. И это понимают большинство современных родителей.

Профессии будущего выставляют заказ на универсальные компетенции и креативность, т.е. творческие способности, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления.

Грамотная интеграция художественной и технической направленности – современный механизм обновления содержания дополнительного образования. «Весь материальный мир нашей жизни создается в единстве инженерной и художественной мысли. Попробуйте разорвать!», – Б.Неменский. Это предполагает создание и развитие модели дополнительного образования, которая включает в себя взаимоотношения с партнерскими организациями, сотрудничество педагогов и специалистов художественной, технической и естественнонаучной направленности.

Но любое дополнительное предполагает, что есть основное. И в художественном направлении именно художественное образование должно быть основой для развития дополнительных направлений.

Только выстроенная система обязательных урочных занятий по изобразительному искусству формирует фундаментальные знания и навыки художественной деятельности. И, только опираясь на фундамент этих базовых знаний, дополнительное образование художественных на-

правлений не сведет знания в местечковость, а будет использовать свой уникальный потенциал для формирования единого образовательного пространства, и станет частью системы непрерывного художественного образования, в которой каждый ребенок найдет возможность заняться тем, что ему интересно и нужно.

С. И. Фомина

доцент кафедры художественного
образования и декоративного искусства
РГПУ им. А.И. Герцена,
кандидат педагогических наук,
г. Санкт-Петербург

**Самостоятельная проектная деятельность обучающихся
в контексте профессионализации художественно-
педагогического образования**

Система оценки качества современного образования, в значительной степени, основана на результативности овладения комплексом профессиональных навыков, позволяющих в дальнейшем успешно решать задачи различного уровня. Формирование базовых навыков профессиональной деятельности в области художественного образования закреплено в основной образовательной программе и реализуется как через систему практик, так и в рамках отдельных учебных дисциплин.

Актуальные учебные планы по образовательным программам в области художественного образования включают значительное количество часов на самостоятельную работу студентов, которая чаще всего реализуется в формах разработки, презентации, обсуждения проектов, имеющих фактически характер «профессиональных кейсов» будущего преподавателя системы художественного образования. В рамках выступления будут представлены такие проекты студентов факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена, направленные на решение задач профессионализации художественного образования.

В связи с тем, что современное высшее образование фактически реализуется в рамках схемы «образование – профессия – квалификация» от степени отношения к этим составляющим студента зависит его готовность к решению конкретных задач профессиональной деятельности. В рамках проектной деятельности обучающийся овладевает как базовыми знаниями, так и формирует навык их эффективного использования. Художественно-образовательные проекты (сетевые проекты, квесты, интегрированные занятия и т.д.) являются результатом учебных заданий студентов, обучающихся на программах подготовки магистров «Искусство», «Дизайн и компьютерная графика» (реализуемой на факультете изобразительного искусства РГПУ им.

А.И. Герцена) в рамках дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Проектная деятельность позволяет решить комплекс профессионально-ориентированных задач: от самостоятельной художественно-творческой деятельности до развития навыков педагогической работы. В перечне компетенций по направлению магистерской подготовки «Педагогическое образование» (ФГОС по направлению подготовки 44.04.01) готовность решать задачи проектной деятельности, навыки командной работы, построения образовательной среды занимают значительное место. Решать эти задачи применительно к художественному образованию помогает организация проектной деятельности в области разработки и реализации кейсов, имеющих художественно-педагогическую направленность.

**Научно-практическая конференция
«Мастерская Б.М. Неменского» с 1995 года по 2019 год.
Даты и темы**

1. 21–27 февраля 1995 г. Российская академия образования.
Научно-практическая конференция
«Мастерская Б.М. Неменского:
«Роль уроков изобразительного искусства в современной школе»

2. 24–25 марта 1996 г.
Научно-практический семинар «Мастерская Б.М. Неменского»
для учителей изобразительного искусства московских школ.

3. 31 марта – 5 апреля 1997 г.
Российская научно-практическая конференция «Мастерская Б.М.
Неменского», посвященная 850-летию Москвы:
«Москва – России, Россия – Москве»

4. 30 марта – 11 апреля 1998 г.
Российская научно-практическая конференция
«Мастерская Б.М. Неменского:
*«Единство пластических искусств и проблемы интеграции
в художественном образовании»*

5. 13–20 мая 1999 г.
Всероссийская научно-практическая конференция
«V Мастерская Б.М. Неменского: Москва – России, Россия – Москве»
«Современное искусство в контексте художественного образования»

6. 28 марта – 8 апреля 2000 г.
Всероссийская конференция и Московский научно-практический
семинар
«VI Мастерская Б.М. Неменского» «Москва – России, Россия – Москве»:
«Образовательная область «Искусство» – школа 21 века»

7. 22 – 31 марта 2001 г.
Научно-практическая конференция «VII Мастерская Б.М. Неменского»
*«Системность художественного образования и индивидуальность
учителя»*

8. 25–28 марта 2002 г.
«VIII Мастерская Б.М. Неменского»
«Модернизация содержания художественного образования и рост профессионального мастерства педагога искусства в современных условиях»
9. 31 марта – 4 апреля 2003 г.
«IX Мастерская Б.М. Неменского»
«Современные подходы и технологии преподавания изобразительного искусства в системе непрерывного образования»
10. 25–29 марта 2004 г.
Московская научно-практическая конференция
«X Мастерская Б.М. Неменского»
«Проблемы системности, преемственности и целостности в художественном образовании от дошкольного ВУЗа»
11. 29–31 марта 2005 г.
Всероссийская конференция «XI Мастерская Б.М. Неменского»
«Художественное наследие – основа современной культуры»
12. 27 марта – 04 апреля 2006 г.
Российская научно-практическая конференция
«XII Мастерская Б.М. Неменского»
«Значение предмета «Изобразительное искусство» в гуманизации образования»
13. 26–30 марта 2007 г.
Российская научно-практическая конференция
«XIII Мастерская Б.М. Неменского»
«Искусство школы будущего: задачи преподавания теории и методики обучения изобразительному искусству»
14. 6–10 ноября 2007 г.
Российская научно-практическая конференция
«XIV Мастерская Б.М. Неменского»
«Теория и практика обучения изобразительному искусству в современной школе»

15. 5 – 11 ноября 2008 г.

Российская научно-практическая конференция

«XV Мастерская Б.М. Неменского»

«Взаимодействие педагога, детей и родителей в художественном образовании»

16. 2 – 6 ноября 2009 г.

Российская научно-практическая конференция

«XVI Мастерская Б.М. Неменского»

«Актуальные проблемы в системе дополнительного профессионального образования педагогов искусства»

17. 1 – 3 ноября 2010 г.

Российская научно-практическая конференция

«XVII Мастерская Неменского»

«Проблемы модернизации общего образования и новые федеральные государственные образовательные стандарты».

18. 7 – 12 ноября 2011 г.

Российская научно-практическая конференция

«XVIII Мастерская Б.М. Неменского»

«Школа Б.М. Неменского» как синтез традиций и инноваций в художественном образовании»

19. 31 октября – 9 ноября 2012 г.

Российская конференция

«XIX Мастерская Б.М. Неменского»

«Инновационные технологии в художественном образовании»

20. 5 – 6 ноября 2013 г.

Международная научно-практическая конференция

«XX Мастерская Б.М. Неменского»

«Роль инновационных форм взаимодействия музея и школы в становлении ценностных ориентаций обучающихся»

и научно-практический семинар

«Информационно – методическая поддержка учителей изобразительного искусства в условиях новых требований к образованию»

21. 5 – 7 ноября 2014 г.
Российская научно-практическая конференция в рамках Международного педагогического форума «XXI Мастерская Б.М. Неменского»
«Роль педагога искусства в интерактивном образовательном пространстве школы»
22. 30 октября -5 ноября 2015 года.
XXII ежегодный педагогический форум «Мастерская Б.М. Неменского» – школа лидерства в художественном образовании: инновационная деятельность педагога – художника в современном образовательном пространстве»
23. 02 – 5 ноября 2016 г.
Международный педагогический форум и Российская научно-практическая конференция:
«XXIII Мастерская Б.М. Неменского»
«Социальная значимость художественно-педагогического проекта. Фестиваль педагогического мастерства»
24. 01 октября – 6 ноября 2017 г.
Российская ежегодная научно практическая конференция
«XXIV Мастерская Б.М. Неменского»
«Искусство в школе – как подготовка к жизни и труду»
25. 29–31 октября 2018 г.
Международная конференция
«XXV Мастерская Б.М. Неменского»
«Форсайт-проект: искусство в образовании XXI века»
26. 29 октября – 2 ноября 2019 г.
Открытая с региональным и международным участием научно-практическая конференция
«XXVI Мастерская Б.М. Неменского»
«Роль искусства в формировании мировоззрения и социальной активности человека XXI века»

Содержание

Ежегодный профессиональный форум педагогов-художников «Мастерская Б. М. Неменского»	3
Б. М. Неменский. Художники-педагоги учат и учатся.	5
Т. В. Алёшина. Авторская мастерская «Дизайн от А до Я» в Творческих студиях Государственного центра современного искусства в составе ГМВЦ «РОСИЗО».....	8
М. К. Астафьева. Формирование критериев оценочной компетенции педагогов-художников в рамках повышения квалификации	14
Т. Г. Балина. Творчество педагога–художника как важный аспект профессиональной деятельности. Духовное воспитание будущих педагогов сферы культуры и искусства	24
Е. А. Бритова. Детский «бумажный театр» художника. Театрально-декорационное искусство на итоговой выставке Московского конкурса выставочных художественных проектов	31
А. Е. Волков. Детская художественная школа в современных условиях	37
Н. Ю. Воронова. Художественно-творческие проекты как современная форма создания культурно-творческой среды . . .	39
А. О. Гаврилова. Опыт реализации регионального культурно-образовательного проекта «Русская народная культура в мире современного творчества»	47
Н. А. Горяева. Реализация принципа «от творчества педагога к творчеству ребенка» в курсовой подготовке учителей изобразительного искусства в системе ДПО.....	56;
В. Д. Еськов. Курс «Графический дизайн» в системе дополнительного образования школьников.....	62
Л. В. Зинченко; Е. А. Дементьева. Взаимосвязь народных традиций в музыке и живописи. Методическая разработка серии интегрированных уроков.....	65;
Т. В. Калинина. Работа с учениками над замыслом в станковой композиции	69

Е.А. Лысенко. Создавая мультфильмы о Родине. Обобщение опыта патриотического воспитания учащихся через анимационное творчество	70
Н.И. Меркулова, ; Е.С. Ярыгина. Сувенирная продукция, как способ саморазвития учащихся в ходе коллективной творческой деятельности	76
Е. Г. Милоградова. Понимание смысла художественного произведения через эмоциональный отклик и творческое перевоплощение на занятиях изобразительным искусством с детьми 10–12 лет	80
Т.А. Мухина. Московский конкурс выставочных художественных проектов. Совместный социокультурный проект педагогов и школьников.	89
Л.А. Неменская. Содержание художественного образования в постоянно меняющихся условиях образовательной и культурной реальности.	96
О. И. Николаева. Моя педагогическая философия (из опыта работы учителя изобразительного искусства)	100
М. П. Новикова. «Коллективный творческий проект «Альбом энтомолога»	105
Э. Д. Оганесян. Методика развития у младших школьников эмоционально-ценностного восприятия художественных произведений в условиях дополнительного образования.	108
А.С. Питерских. Среда и инфраструктура образования в сфере культуры и искусств.	113
Л. Н. Прокудина. Развитие художественно-эстетической активности школьников и дошкольников в рамках проекта «По страницам истории...»	115
Н. Н. Прокусова. Методика работы над декоративной композицией в детской художественной школе	123
И.А. Рожков, Н.А. Рожкова, А.Л. Куликова. Просветительский проект «Тропинка в живопись»	127
Л. Н. Самохина. Работа над коллективным проектом «Макет Троице-Сергиевой Лавры» руками детей.	132

Е. М. Сапрыкина. Вариативность и разнообразие нетрадиционных техник рисования для дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в детской художественной школе	140
Л. А. Слагаева-Яровикова. Проблема мониторинга педагога-художника и практика её решения	144
М.В. Слепцова. Приобщение будущего учителя изобразительного искусства к ценностям национальной культуры. Опыт работы	147
Г. А. Тупикова. Место и значение дополнительного художественного образования детей	149
С. И. Фомина. Самостоятельная проектная деятельность обучающихся в контексте профессионализации художественно-педагогического образования.	151

Сборник методических материалов и статей
XXV МАСТЕРСКАЯ Б. М. НЕМЕНСКОГО
«ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ:
ИСКУССТВО В ОБРАЗОВАНИИ XXI ВЕКА»

Международная конференция

Сборник научно-методических материалов
(Москва, ноябрь 2019 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 30.10.2019.
Формат 60х90/16. Объем 10,0 п. л.
Тираж 150 экз. Заказ № .

9 785436 100319