

У
«Чистяковские чтения»

**ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
актуальные вопросы качества образования
в условиях реализации детскими школами искусств
дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»**

Екатеринбург 2018

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова
Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство»
Институт образовательных стратегий

**ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
актуальные вопросы качества образования
в условиях реализации детскими школами искусств
дополнительной предпрофессиональной программы
«Живопись»**

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
Екатеринбург, 7 декабря 2018 года

Екатеринбург
2018

УДК 37.02
ББК 74.46
Ч 689

Ч 689 Чистяковские чтения : актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Екатеринбург, 7 декабря 2018 года) [Электронный ресурс] / сост. Н. Е. Веселова, Е. В. Рогозина ; науч. ред. И. Я. Мурзина. – Электрон. дан. – Екатеринбург : Институт образовательных стратегий, 2019. – 272 с. с ил. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

ISBN 978–5–6041901–5–9

Сборник научно-методических работ педагогов детских художественных школ и школ искусств подготовлен по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись», прошедшей в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года, и отражает современное состояние художественного образования детей в России.

Тематика докладов, представленных на конференции, связана с сохранением и развитием системы российского академического художественного образования в сфере изобразительного искусства и повышением статуса социокультурной роли детских школ искусств в обществе и культуре Российской Федерации.

Сборник адресован руководителям образовательных организаций дополнительного образования, педагогам детских художественных школ и школ искусств, представителям ресурсных центров по художественному образованию.

УДК 37.02
ББК 74.46

ISBN 978–5–6041901–5–9

© ООО «Институт образовательных стратегий», 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник научно-методических работ педагогов детских художественных школ и школ искусств, подготовленный по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись», прошедшей в Екатеринбурге 7 декабря 2018 года, отражает современное состояние художественного образования детей в России.

Выбор темы конференции обусловлен признанием значимости дополнительного образования в сфере культуры и искусства на государственном уровне и пониманием особой роли детских школ искусств в повышении эффективности социально-экономического развития городов и регионов Российской Федерации, что закреплено в следующих федеральных документах: Указе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; распоряжении Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; «План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018–2022 годы», утвержденный Министерством культуры Российской Федерации 24.01.2018.

В работе конференции приняли участие более 130 представителей педагогического сообщества из 27 населенных пунктов Российской Федерации: Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тюменской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Удмуртской Республики, Омска, Новокузнецка, Тулы и Калининграда. В числе участников конференции были директора, руководители структурных подразделений, методисты, преподаватели российских детских школ искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу «Живопись», представители методических служб сферы художественного образования, преподаватели ссузов, вузов по направлению «Изобразительное искусство», члены Международного Союза педагогов-художников. Экспертами выступили представители Министерства культуры и методических служб России, Свердловской области, Екатеринбурга; ведущие преподаватели вузов и ссузов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга.

Актуальной задачей современного художественного образования является обеспечение внедрения в практику детских художественных школ и школ искусств дополнительных предпрофессиональных программ через скоординированную деятельность педагогов на содержательном и организационно-методическом уровне. А для этого каждый раздел предпрофильной программы должен был органично вписан в общую канву учебного процесса, ориентированного на подготовку юных художников. Для педагогов в сфере начального художественного образования такая задача – новый вызов времени, поскольку требует пересмотра педагогической практики, использования новых форм, методов и технологий обучения при сохранении традиций академического образования.

Тематика докладов, представленных на конференции, связана с сохранением и развитием системы российского академического художественного образования в сфере изобразительного искусства и повышением статуса социокультурной роли детских школ искусств в обществе и культуре Российской Федерации. Участники конференции представили не только опыт организации учебного процесса, но и особенности реализации каждого из разделов дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»: учебных предметов «Рисунок», «Живопись», «Композиция», предметной области «История искусств», вариативных курсов.

Сборник материалов конференции «Чистяковские чтения актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» свидетельствует о практическом опыте по формированию умений и компетенций школьников в области художественного образования, о стремлении педагогов создать такие условия для обучения, чтобы в полной мере раскрыть творческие способности воспитанников, удовлетворяя потребности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, обеспечивая профессиональную ориентацию обучающихся. Именно на решение этих задач нацеливает педагогов утвержденный в 2018 году профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Важным фактором профессионального становления художественно одаренного человека является система непрерывного образования, основанного на преемственности и системности в освоении мастерства. В России система «школа – художественное училище – вуз» складывалась десятилетиями. Ее продуктивность доказывает высокий уровень как педагогов, так и выпускников. Другое дело, что сегодня профессионально направленной академической школе живописи приходится конкурировать с разнообразными курсами, ориентированными на развитие любительского творчества детей и взрослых. А значит, разговор о новых технологиях обучения, сочетающих классические приемы и новые формы, ориентированный на диалог с великими предшественниками и готовность воспринимать новое, который вели педагоги на конференции, требует продолжения и развития.

Проведенная в онлайн-формате конференция свидетельствует о том, что необходимо использовать возможности современных информационно-коммуникационных технологий для профессиональной коммуникации, чтобы накопленный российскими педагогами опыт работы был представлен как можно более широко.

В принятой по результатам конференции резолюции, в частности, отмечено, что детские школы искусств представляют собой уникальную систему обучения и воспитания, успешно сочетающую традиции российского академического художественного образования и инновации. Для дальнейшего развития детских школ искусств необходимо:

- сохранение духовно-нравственного содержания художественного образования;
- разработка и внедрение инновационных организационных, педагогических, методических и информационных, в том числе цифровых, моделей непрерывного художественного образования;
- сбалансированное формирование кадровых ресурсов;
- государственная финансовая поддержка для материально-технического обеспечения специальным оборудованием учебно-воспитательного процесса;
- расширение и совершенствование исследовательской работы педагогов детских школ искусств по методике преподавания программ учебных предметов в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (далее – ДПП – «Живопись»);
- консолидация профессионального сообщества преподавателей дополнительного художественного образования в сфере изобразительного искусства;
- повышение квалификации преподавателей детских школ искусств;
- издание сборников информационных, методических и аналитических материалов, результатов проектной деятельности и музейной практики детских школ искусств регионов России, реализующих ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет).

Остается надеяться, что представленные в сборнике материалы Всероссийской научно-практической конференции «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» будут востребованы педагогами.

Мурзина И.Я.,
научный редактор сборника

Часть 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ОПЫТ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 1 ИМЕНИ П. П. ЧИСТЯКОВА В СТАТУСЕ ГРЦ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: АНАЛИЗ, ИТОГИ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Е. В. Rogozina,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описывается практика Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» (ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова) по сбору и распространению лучшего опыта и достижений преподавателей ДШИ Екатеринбурга при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: ресурсный центр, предпрофессиональная программа, живопись, взаимодействие, изобразительное искусство, система академического художественного образования, повышение квалификации, мониторинг качества.

Екатеринбург – город с богатейшей экономической и культурной историей. У города есть колоссальный потенциал для превращения его в так называемый креативный город [1–4] – пространство, где жители могут развиваться в разных сферах, пространство, которое способствует самореализации граждан. Стратегический план развития Екатеринбурга составлен в духе концепции «креативного города» и ориентирован не только на развитие промышленного, финансового, логистического и других сегментов. Целевой вектор развития города – сохранение и развитие человеческого потенциала: развитие профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств; повышения образовательного и культурного уровня горожан. Важнейшим субъектом, способным реализовать поставленные задачи, является молодежь. А серьезным «рычагом» в становлении высококультурной молодежи выступает муниципальная система художественного образования. Деятельность школ искусств не замкнута на себе: многочисленные выставки и творческие акции, праздничные мероприятия, социально-культурные проекты с общим образованием, театрами, музеями, центрами культу-

ры включают ДШИ в городское культурное пространство.

В 2018 году исполнилось 100 лет системе дополнительного образования России. Первая музыкальная школа на Урале открыта 87 лет назад, 72 года назад (1946) при Свердловском художественном училище была открыта первая художественная школа. Сегодня муниципальная система художественного образования полтора миллионного Екатеринбурга состоит из 37 школ искусств.

Заметим, что последние годы востребованность художественного образования возрастает, школ не хватает, особенно художественных. С перестройкой экономических основ деятельности, изменением статуса и задач образования вследствие изменения законодательства, появлением новых требований к дополнительному образованию со стороны детей и родителей, стал необходим централизованный подход, консолидация усилий педагогических, учебных коллективов, родительской ответственности и социальных партнеров.

В 2011 году для систематизации и развития накопленного опыта, оптимизации деятельности всей системы на базе ведущих школ искусств с крепкой методической ба-

зой и академическими традициями учредителем (Управление культуры Администрации города Екатеринбурга) были созданы 12 городских ресурсных центров по видам искусств. На базе Детской художественной школы № 1 функционирует Городской ресурсный центр по направлению «Изобразительное искусство» (ГРЦ ИЗО). Мы сопровождаем и курируем деятельность 16 школ искусств Екатеринбурга, из них: четыре художественные школы и девять ДШИ с художественными отделениями. В состав ГРЦ также входят три городские методические секции: преподавателей художников, преподавателей искусствоведов и преподавателей компьютерной графики.

С переходом ДШИ в 2012 году на предпрофессиональный уровень вся деятельность ГРЦ ИЗО посвящена реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 и 8 лет.

Освещая направления деятельности ГРЦ, мы выходим на описание традиционных, а также новых форм и методов обучения и воспитания одаренных детей, которые ориентированы на личность ребенка, его социализацию, вовлечение в проектную деятельность и, наконец, профессиональное самоопределение.

ГРЦ ИЗО призван создавать условия для развития образовательных учреждений культуры; развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать опыт лучших и приводить его к широкому распространению; решать задачи по разработке и внедрению инновационных технологий обучения и воспитания; разрабатывать новые методические комплексы по направлению; активизировать проведение опытно-экспериментальной работы.

При выполнении Федеральных государственных требований к уровню образования в городском масштабе, административная команда ГРЦ ИЗО приоритетными направлениями работы считает:

- развитие методической компетенции преподавателей посредством организации конкурсно-выставочных мероприятий и мероприятий по обмену методическим опы-

том, организации учебной и внеурочной деятельности;

- повышение качества содержания мероприятий, транслируемых городскому сообществу;

- организация методических мероприятий для молодых специалистов в рамках системы наставничества по передаче традиций преподавания академической школы изобразительного искусства и «мягкого ввода в профессию»;

- проведение Городского мониторинга качества образования по ДПП «Живопись»;

- создание условий работы Библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 имени П. П.Чистякова для городского сообщества преподавателей-художников и искусствоведов.

Широкий спектр решаемых задач и направлений деятельности ГРЦ ИЗО обеспечивается имеющимся кадровым ресурсом ДШИ Екатеринбурга.

Общее количество преподавателей, входящих в ГРЦ ИЗО, за последние три года выросло со 134 до 166 чел., что не может не радовать. Из них 138 художников, 21 искусствовед и 7 преподавателей компьютерной графики. Преподавателей с высшей квалификационной категорией 45% – 74 чел., с I категорией 37% – 61 чел.

Последние годы мы чувствуем позитивный перелом ситуации и сейчас наблюдаем приток молодых кадров в ДШИ – рост на 25% (с 48 до 60 чел.). Статус «молодой специалист» имеют 7% преподавателей (11 чел). Важная задача административных и педагогических коллективов – сохранить эту тенденцию. Специалисты среднего возраста – рост на 22,4% (с 58 до 71 чел.), и почти на 46% увеличилось количество специалистов старшего возраста – с 24 до 35 чел., что, к сожалению, говорит о закономерном старении коллективов.

Потенциал преподавателей достаточно высокий, хотя здесь пределов совершенству нет и быть не должно. Поэтому одним из главных путей улучшения качества образования мы считаем непрерывное обучение самих преподавателей, повышение их методической и профессиональной компетенции.

В Екатеринбурге трудятся подвижники, влюбленные в свое дело и глубоко преданные художественному воспитанию детей, многие являются членами Союза художников, Международного союза преподавателей-художников.

Однако современная ситуация потребовала от каждого педагога огромных усилий для того, чтобы соответствовать требованиям времени, идти в ногу со всеми нововведениями и тенденциями. При недостаточном методическом государственном обеспечении программно-методическими материалами в сфере академического обучения изобразительному искусству и, в тоже время, требованиями закона о полном самостоятельном учебно-методическом обеспечении учебного процесса в каждой ДШИ, ГРЦ ИЗО все силы направил на активизацию методической деятельности в городе.

Нельзя сказать, что художники с радостью взялись за методическую работу. Мы отмечали сопротивление, недостаточный уровень компетентности и низкую мотивационную готовность педагогов по введению ФГТ. Однако, благодаря совместным усилиям педагогической общественности, поддержке учредителя, планомерной согласованной работе всех ГРЦ города, с каждым годом мы отмечаем качественное улучшение методического продукта.

Так, для реализации ДПП «Живопись» в 2016/2017 уч. г. в городе создано 142 методических разработки, из них: программы, ФОСы, наглядные и методические пособия – 73 ед., прочих методических работ – 56, в т.ч. видео-фонд метод. материалов – 8 ед., электронных каталогов городских проектов ДШИ – 5. В 2017/2018 уч. г. создано 109 разработок дополнительно к имеющимся. В 2017 году на Межрегиональном конкурсе по учебно-методическому обеспечению деятельности ДШИ, проходившем в Екатеринбурге, из 140 работ, присланных из различных регионов России, было представлено 9 работ из Екатеринбурга. Наши педагоги стали Лауреатами I, II, III степеней. Некоторые из них напечатаны в Москве издательством «Художественная школа».

Работая над качеством предпрофессионального образования, мы придаем большое значение городским очным конкурсам по академическим дисциплинам, которые проводятся на базе ДХШ № 1 с 1993 года и позволяют нам твердо держать академические позиции российской реалистической школы, заложенной П.П. Чистяковым. Традиционные конкурсы по академическому рисунку «Учебный натюрморт», живописи «Гармония цвета», станковой композиции (по тематике года), истории искусств дополнились городским конкурсом набросков «Волшебная линия». Полюбили учащиеся и преподавателями города очные конкурсы, проводимые ДХШ № 2 имени Г. С. Мосина «Костюмированный портрет», конкурсы песочной и снежной скульптуры. Помимо академических конкурсов, каждая школа сверх активно участвует в творческих конкурсах различных уровней, от городского до международного. Все чаще дети Екатеринбурга стали ездить на очные конкурсы в Москву и Санкт-Петербург.

Мы считаем, что лучший опыт городского сообщества необходимо фиксировать и распространять в социальной среде города и страны. ГРЦ ИЗО с 2013 года на созданном нами сайте Виртуального музея детского творчества учащихся школ искусств города Екатеринбурга <http://ekaart.ru/> демонстрирует содержание и уровень художественного образования детей столицы Урала. Виртуальный музей является своеобразным дневником всех городских творческих проектов.

Учитель должен учиться! Желание учиться и делиться своим опытом в Екатеринбурге было сильно всегда. Методические мероприятия, проводимые школами, становятся яркими событиями городского масштаба, привлекают коллег из ДШИ Свердловской области. Только за 2017/2018 уч. г. было проведено 37 мероприятий. Каждый семинар или мастер-класс чрезвычайно полезен с практической или теоретической точки применения. Темы мероприятий всегда актуальны, необходимы для обеспечения предпрофессионального уровня образования и востребованы как начинающими, так и опытными преподавателями.

Среди прочих, хотелось бы отметить профессиональную встречу 60 преподавателей художников и искусствоведов из 18 ДШИ Екатеринбурга и Свердловской области в формате круглого стола, которая прошла в 2017 году. В 2018 году состоялось Открытое комплексное методическое мероприятие «Цветотональные отношения в станковой композиции». В преддверии общегородского мониторинга по живописи проведен мастер-класс «Методика постановки натюрморта». Большое количество методических мероприятий проводится совместно с коллегами из образовательных учреждений среднего и высшего звена, содружество с которыми крепнет год от года.

Модель художественного образования Екатеринбурга построена таким образом, что мы имеем возможность использовать ресурсы столицы Урала в максимальном объеме. Школы искусств активно сотрудничают с «Региональным ресурсным центром в сфере культуры и художественного образования», профессиональными учебными заведениями среднего и высшего уровня (СХУ имени И. Д. Шадра, УралГАХУ, УрГУ имени А. М. Горького, УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, ЕАСИ, УрГПУ, РГППУ).

Во многих школах проводится педагогическая практика студентов училищ и вузов; завоевали прочную репутацию КПК и семинары на базе средних и высших учебных заведений; преподаватели спузов и вузов (и не только екатеринбургских) являются экспертами и членами жюри при проведении важных профессиональных и методических мероприятий, в том числе, мониторинги качества образования.

В 2017 году ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова (ГРЦ ИЗО) официально присвоен статус базовой площадки ФГБОУ ВО УрГПУ в реализации проекта Министерства образования и науки РФ «Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога». Только за один год обучающимся у нас преподавателям города и области было выдано 340 сертификатов УрГПУ о краткосрочных КПК, что, безусловно, повысило значимость

мероприятий, так необходимый при прохождении аттестации.

Школой совместно с Университетом проведены первые курсы повышения квалификации «Педагогика дополнительного художественного образования: инновационные подходы к организации учебного процесса» для преподавателей станковой композиции ДХШ и ДШИ. Программу освоили 11 преподавателей, один из них – программу переподготовки по специальности «педагог дополнительного образования». Обучение в течение учебного года стало чрезвычайно полезным и плодотворным для дальнейшего внедрения в образовательный процесс, так как программа КПК была создана по коллективному запросу педагогической общности в рамках проведения городского мониторинга и решала злободневные вопросы качества преподавания учебного предмета «станковая композиция». Ведущим мастером выступил преподаватель Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра, выпускник Академии художеств имени И. Е. Репина И. А. Пьянков, что позволило выстроить программу в традициях академической художественной школы и укрепить логическую взаимосвязь трех ступеней художественного образования: школа-училище-вуз. Результат обучения был показан в нашем выставочном зале на отчетной выставке «От замысла к воплощению», вызвавшей огромный интерес учащихся, преподавателей, родителей.

Стратегическим вектором развития ГРЦ ИЗО для нас является обновление работы библиотеки ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова «Библиотека-XXI. Переагрузка». Библиотечный фонд составляет 5 588 экземпляров, из них: 2/3 фонда – учебно-методическая и справочная литература (5,5 экз. на одного учащегося). В библиотеку записано 100% учащихся, все педагоги и сотрудники. В настоящее время библиотека ведёт активную проектную деятельность. Считаем библиотеку необходимым инструментом для образования и самообразования каждого учащегося и преподавателя и делимся своими ресурсами и наработанным опытом с коллегами: налажена работа по обслуживанию

преподавателей-художников и искусствоведов профильных ДШИ города в режиме Библиотечно-информационного центра «Изобразительное искусство» (БИЦ ИЗО); организованы информационные мероприятия и экскурсии для участников городских методических мероприятий, проводимых ГРЦ ИЗО.

Знаковыми и плодотворными для нас стали поездки на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум, и приезд в школу профессуры Академии художеств имени Репина, и участие во Всероссийском открытом художественном конкурсе «Юный художник России» в Москве. Установленные профессиональные и дружеские контакты, безусловно, являются инструментами для качественного улучшения содержания наших учебных программ, будут способствовать сохранению российской традиционной академической школы изобразительного искусства и личного профессионального роста преподавателей. Профессиональное сотрудничество в системе «школа-училище-вуз», существующее с советских времен, но в настоящее время, получившее новый смысл и содержание, приносит плоды обеим сторонам. Но более всего от него получает талантливый ребенок, по окончании ДШИ решивший продолжить свое обучение, поскольку он обучается у мастера, который непрерывно учится сам.

Создание не только обучающей, но и воспитывающей художественной среды в школах искусств – одно из главнейших условий становления творческой личности. Увидеть и оценить плоды своего труда, порадоваться успехам одноклассников, презентовать результаты своей учебы сверстникам и семье, быть в курсе интересных творческих событий в родном городе, и снова учиться и учиться любимому делу. В каждой школе своя неповторимая культурно-просветительская деятельность, свое творческое лицо.

Международный образовательный проект «Школа для одарённых детей «АртПоколение: Россия – Германия», организованный ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова для учащихся нашей школы, но принявший в

свои ряды и другие школы Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России, позволяет расширить образовательные и культурные границы школьного художественного сообщества. За 7 лет реализации проекта проведено 28 творческих смен, которые проходили в Дрездене, Москве, Санкт-Петербурге, Суздале, Переславле-Залесском, Казани и Екатеринбурге. Проект охватил 908 учащихся и преподавателей Екатеринбурга и городов Свердловской области, Центральной России и восточной Германии. Весной 2018 года в Екатеринбурге состоялся Российско-Германский семинар по организации молодёжных обменов «Мир без границ», где наш проект был представлен и высоко оценен на международном уровне.

В ходе культурно-образовательных поездок по стране и за рубеж в Первой художественной школе родилась идея создания детского телевидения, где юные художники осваивают смежные навыки: оператора, режиссера, монтажера, журналиста. Уверены, что все умения, полученные ребенком в художественной школе, сделают его дальнейшую жизнь более наполненной и интересной. Проект детской телевизионной студии «Палитра-ТВ» реализуется с 2014 г. «Творческая кухня» кипит в свободное время, после уроков, в течение всего учебного года.

Два года в Екатеринбурге под патронажем Управления культуры Администрации города реализуется Молодежный Форум «АртПоколение Екатеринбург-300», активными участниками которого стали и юные художники. В рамках программы Форума дети не только занимаются творчеством, но и как социально активные граждане конструируют будущее родного города.

В последнее время стали востребованы компетенции школ искусств в среде общего образования. Нами реализуется культурно-просветительский проект «Вместе весело шагать», проводятся Летние творческие смены на городских площадках. На территории школ искусств действует Абонемент «Разноцветная палитра», который уже 7 лет проводит от 8 до 15 выставок в год, выставочный проект детских школ искусств

«Пусть всегда будет солнце!», выставочный проект преподавателей ДШИ в Администрации Екатеринбурга «Учитель рисует». Набирает популярность выставочный культурно-просветительский проект «Музыка и живопись», традиционным стал профориентационный проект «Шаг в профессию».

Мы взаимодействуем со всей системой учреждений культуры города, и выставки детей демонстрируются в различных музеях, театрах и других институциях. Школы искусств участвуют в благотворительных проектах и организуют их, проводят социокультурные и просветительские акции. В ДШИ города действует 11 школьных выставочных залов, которые открыты для родителей и всех заинтересованных горожан. В течение учебного года школами искусств Екатеринбурга самостоятельно проводится более 80 проектов.

Школы искусств Екатеринбурга не остаются в стороне от знаковых городских событий. Каждое лето мы строим творческий город детства в День города, мы встречали Олимпийский огонь, стали участниками Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, благоустроивали Клинику паллиативной помощи и детские больницы; регулярно участвуем в праздновании Дня победы; в 2018 году, проводя городской конкурс набросков, полностью посвятили его Чемпионату мира по футболу и получили высокую оценку и признание олимпийской чемпионки. Перечислять различные творческие активности можно бесконечно. Наша гражданская позиция и профессионализм не остаются незамеченными в городе, о чем говорит неуклонно увеличивающийся конкурс при поступлении в школы искусств. Повышается социальный статус школы искусств.

С 2014/2015 уч. г. ГРЦ «Изобразительное искусство» проводит мониторинг качества освоения обучающимися ДПП «Живопись». Продумана и отработана поэтапная процедура мониторинга учебных предметов программы «Живопись» и разработан пакет регламентирующих документов. С каждым годом по объективным причинам количество участников мониторинга растет. Ор-

ганизаторы отшлифовывают организационные параметры процедуры, уточняют критерии оценки. Экспертами выступают представители среднего и высшего профессионального образования. Каждая процедура мониторинга заканчивается живым профессиональным обсуждением результатов. Эксперты отмечают очевидный рост качества обучения благодаря проводимым в течение года методическим мероприятиям, направленным на повышение профессионализма преподавателя. По сравнению с предыдущим годом экспертами было отмечено повышение количества работ с высоким уровнем качества почти в два раза.

Более проблемным по процедуре проведения и полученным результатам стал мониторинг по предмету «История изобразительного искусства», который состоялся впервые в 2017/2018 уч. г. Проведенное итоговое обсуждение возникших трудностей мотивирует нас на разработку программы обучения преподавателей и выработку общих подходов и единой стратегии преподавания истории искусств в ДШИ города.

Процедура мониторинга по каждому учебному предмету сопровождается оформлением необходимой документации, а аналитическая справка печатается в форме иллюстрированной брошюры, которая является уникальным методическим пособием.

Впрочем, екатеринбургский опыт открыт для всей страны. Вся деятельность ГРЦ ИЗО своевременно и достаточно полно освещается на официальном сайте школы <http://артшкола1.екатеринбург.рф/>, где каждый может познакомиться не только с актуальными документами, но и проследить динамику за несколько лет. Помимо официального сайта у ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова с 2016 года работает персональная страница ВКонтакте. С 2017 года появилась персональная страница в сети Инстаграм и мы вышли на новый уровень трансляции методической работы – все мероприятия, проходящие в школе транслируются на официальном канале в видеохостинге YouTube.

Все вышперечисленное, в комплексе, безусловно, способствует повышению каче-

ства обучения в ДШИ Екатеринбурга, сохранению и развитию академической школы отечественного художественного образования, влияет на рост компетенций преподавателей школ искусств. Недаром, в последние годы наши руководители и преподаватели все чаще приглашаются в региональные методические службы и ДШИ других регионов России. Это Челябинск и Сургут, Москва и С-Петербург, Ульяновск и Ижевск, Сыктывкар и Кемерово. К нам приезжает Свердловская область, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодарский край и другие регионы.

География участников научно-практической конференции «Чистяковские чтения» достаточно широка, что говорит об акту-

альности наработанного в Екатеринбурге опыта. Конференция объединила профессиональное сообщество из 27 городов России, среди них: Москва и Санкт-Петербург, Тула, Новосибирск, Новокузнецк, города Ленинградской, Тюменской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа.

Мы уверены, что взаимный обмен лучшим опытом школ искусств России, собранный в данном сборнике, обогатит каждого и будет способствовать повышению качества дополнительного художественного образования в стране.

Список литературы

1. Голованова В. А. Концепция креативного города как перспективный сценарий развития города в XXI веке // Материалы чтений, посвященных 100-летию со дня рождения профессора А. Я. Малышева 5–6 декабря 2013 г. / редкол.: Е. А. Антипова (пред), В. П. Сидоренко, И. И. Запрудский, 2014. С. 19–20. URL: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/98495>
2. Лэндри Ч. Креативный город. / Пер. с англ. В. Гнедовский, М. Хрусталева. – М.: Классика – XXI, 2006. – 399 с.
3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика-XXI, 2005. – 421 с.
4. Хакимова Е. Р. Креативный кластер в концепции инновационной системы // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 2. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/2/ekonomika/khakimova.pdf

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Н. В. Клещева,

*ГАУК СО «Региональный ресурсный центр
в сфере культуры и художественного образования», г. Екатеринбург*

Аннотация. В статье описываются направления развития системы художественного образования Свердловской области. Обобщен опыт работы регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования.

Ключевые слова: ресурсный центр, сфера культуры, художественное образование, направления деятельности.

Свердловская область является крупной экономически развитой территорией России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности, одним из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации. В области сложилась устойчивая масштабная система художественного образования.

В настоящее время на территории области находятся 2 высших, 9 средних

профессиональных учебных заведений, а также 160 детских школ искусств, подведомственных органам управления культуры Свердловской области (в том числе: детских музыкальных школ – 44, детских художественных школ – 25, детских школ искусств – 83, театральная школа – 1, гимназия – 1, хоровых школ – 3, хореографических школ – 3).

В школах области обучаются 51 741 учащийся (в том числе 5107 в сельской местности), что составляет 12% от общего количества детей Свердловской области в возрасте от 7 до 17 лет. С 1 января 2019 года 16 ДШИ из 160 образовательных учреждений переходят в государственную собственность Свердловской области, к 2022 году общая численность государственных ДШИ составит 112 единиц.

Социальная ценность художественного образования заключается в том, что личностно-ориентированные подходы, положенные в основу образовательной деятельности, позволяют удовлетворять образовательные и культурные запросы различных категорий детей разного возраста. Принимаемые в последние годы в России нормативные акты позволяют говорить о художественном образовании как об одном из стратегических приоритетов государства [1, 2, 3].

В целях реализации стратегических задач, поставленных федеральными органами власти, первым шагом по достижению поставленных целей стало решение Правительства Свердловской области о создании Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования (далее – РРЦ) путем преобразования Методического центра по художественному образованию, его кадрового укрепления и материально-технического обеспечения.

Основные задачи РРЦ:

- повышение качества научно-методического, методического, ресурсного и информационно-технологического обеспечения образовательной деятельности и управления системой образования, оценки качества образования, развития межрегионального сотрудничества в сфере художественного образования;

- транслирование и сохранение лучшего педагогического опыта, повышение качества дополнительного образования в регионе;

- оказание консультационных юридических услуг руководителям и педагогическим работникам детских школ искусств, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской области;

- развитие цифровой культуры, использование программных продуктов для реализации автоматизации процесса сбора и обработки информации;

- развитие проектной деятельности учреждения;

- проведение мониторинговых исследований.

Министерство культуры Свердловской области всегда активно поддерживало систему ДШИ (даже в тот период, когда все рычаги управления школами искусств, такие как лицензирование, аттестация, аккредитация, были переданы органам образования). В настоящее время Министерство культуры добилось права самостоятельно проводить аттестацию педагогических кадров, поскольку не вызывает сомнения, что аттестационная экспертиза – это реальный и достаточно эффективный инструмент контроля качества образования. С текущего учебного года аттестация проводится с помощью онлайн-сервиса, что делает процедуру более удобной для всех участников аттестационной экспертизы.

Онлайн-сервис «Аттестация» – программный продукт, разработанный по инициативе РРЦ, который позволяет автоматически собирать и обрабатывать информацию не только статистического характера. Для каждого преподавателя создан личный кабинет, позволяющий систематизировать информацию о достижениях в межаттестационный период, автоматически формировать заявление и отправлять его в рабочую группу аттестационной комиссии. Используя онлайн-сервис, преподаватель имеет возможность загружать медиафайлы, содержащие запись открытого урока, выступления на конкурсе, копии дипломов и иные материалы, которые служат подтверждением результатов успешной деятельности. Специалисты, привлекаемые к процедуре аттестации педагогических работников в качестве экспертов, имеют возможность в личном кабинете ознакомиться с данными, представленными педагогическими работниками и оценить их деятельность за межаттестационный период. Все документы обрабатываются на веб-ресурсе, который

обеспечивает защиту персональных данных.

Другой онлайн-сервис, который начал работу в этом учебном году – «Конкурсы». Это автоматизированный сервис, который позволяет осуществлять полный цикл мероприятий, необходимых для современного творческого конкурсного профессионального мероприятия:

- прием заявок на творческие конкурсные мероприятия системы художественного образования онлайн («Единое окно» для подачи заявок);

- обработка информации через зашифрованное соединение;

- формирование регламентов выступлений участников, графиков репетиционных циклов, оценочных листов и сводных протоколов членов жюри;

- печать дипломов, благодарственных писем и специальных сертификатов для последующего награждения;

- получение статистической информации об участниках творческого конкурсного мероприятия с возможностью делать фильтрацию по необходимому набору заданных параметров;

- электронная база актуальных данных по количеству участников и лауреатов конкурсных мероприятий.

Сервис успешно применяется к конкурсным мероприятиям, организатором которых выступает Министерство культуры Свердловской области.

Помимо координации работы онлайн-сервисов, не менее значимыми для РРЦ является организация межрегиональных проектов, реализуемых совместно с Республикой Крым и г. Севастополем. Это ежегодные творческие школы, прием делегаций и различные концертные практики. Так, например, в июле 2017 года на территории Ливадийского дворца состоялся концерт сводного камерного оркестра, состоящего из юных музыкантов, обучающихся Уральского музыкального колледжа. Коллектив исполнил неизвестные до сегодняшнего дня музыкальные произведения, написанные Императором Александром II, Великой Княгиней Александрой Иоси-

фовой, Великим Князем Константином Константиновичем, а также произведения П. И. Чайковского, которого многое связывает с императорской семьей. «Романовская программа» была исполнена в Белом зале дворца, где традиционно проходили музыкальные вечера императорской семьи. Программа «Музыка Великой Династии» получила поддержку и Народного артиста СССР, художественного руководителя и дирижера Камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета. Данная программа была выбрана не случайно, поскольку исторически и Крым, и Свердловская область связаны с жизнью императорской семьи.

Необходимо упомянуть еще об одном эффективном направлении деятельности РРЦ. Это реализация ставшего уже традиционным, Всероссийского образовательного проекта «Школа директора». Проект успешно функционирует с 2015 года, объединяя руководителей ДШИ 45 субъектов Российской Федерации. Это уникальная площадка для формирования и совершенствования управленческих компетенций, это возможность диалога и обмена опытом, знакомство с успешными практиками и общение с лучшими экспертами в области художественного образования.

Традиционный проект для руководителей ДШИ, направленный на укрепление кадрового потенциала, в этом году задает начало новому проекту, который будет реализован в рамках Уральского культурного форума в июне 2019 года. Это Межрегиональный открытый форум-фестиваль детских школ искусств. Он проводится в целях общественного и профессионального обсуждения ключевых вопросов развития системы художественного образования на основе презентации эффективного опыта деятельности региональной образовательной системы Российской Федерации – ДШИ Уральского федерального округа.

В Форуме-фестивале могут принять участие руководители и преподаватели детских школ искусств, профессиональных образо-

вательных организаций отрасли культуры; руководители и специалисты региональных методических центров отрасли культуры; руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления культурой.

Таким образом, Региональный ресурсный центр является сегодня открытой пло-

Список литературы

1. О современном состоянии и перспективах развития детских школ искусств: решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 08.07.2017 № 16 [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации: офиц. сайт. URL: <https://www.mkrf.ru/documents/o-sovremennom-sostoyanii-i-perspektivakh-razvitiya-detskikh-shkol-iskusstv>

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/

3. План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://chttp://www.iroski.ru/sites/default/files/roadmap-2018.pdf>

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫСШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ И УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ СРЕДНЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ю. В. Баширцев,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина», г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье ставится проблема взаимодействия художественной школы, системы среднего и высшего профессионального образования в контексте задач развития традиций российской академической школы.

Ключевые слова: художественное образование, российская академическая школа, художественная школа.

Многолетние наблюдения за уровнем подготовки поступающих в Санкт-Петербургскую Академию Художеств имени И. Е. Репина при Российской Академии Художеств, в том числе и на факультет графики, позволяют мне рассмотреть некоторые общие проблемы мировоззренческого и профессионального характера, возникающие у будущих студентов с целью допустимой коррекции программ дополнительного начального и среднего художественного образования. Время требует от всех нас (институт и факультет графики не исключение), взвешенной и выверенной реакции на современные процессы и вызовы в обществе и искусстве.

Последовательно сохраняя традиции, сложившиеся в государственной образовательной системе, мы, в то же время, не можем не откликаться на происходящие изменения. Графическое искусство, являясь частью общего художественного процесса, также не может не отражать, а зачастую (в силу своей мобильности), раньше других видов изобразительного искусства реагировать на новые общественные явления. Отсюда и требования к образовательной системе, отвечающей за мировоззренческую, морально-этическую и профессиональную подготовку будущих мастеров отечественной художественной культуры в целом и графических искусств, в частности. Поиск

талантливой молодежи, её воспитание и профессиональная подготовка – одна из первостепенных задач школы в целом.

Сложившаяся в XX веке в Советском Союзе государственная образовательная система подготовки художественных кадров позволяла формировать и творческую личность, и художественную среду. Учитывая особенности регионов многонациональной страны, способствовала развитию региональных и национальных творческих элит. Распад Союза ССР и последующие события в значительной мере подорвали работу этой системы. Школа в основе своей выстояла. Но в современных условиях при восстановлении полноценной образовательной вертикали в сфере искусств назрела необходимость некоторых изменений.

Всем понятна важность коррекции сложившихся образовательных программ с целью выработки общего подхода к требованиям, обеспечивающим социальное, творческое и профессиональное развитие личности на всех этапах обучения: детская художественная школа – суз – вуз [1].

Совместимость программ, безусловная и очевидная координация действий творческих коллективов учебных заведений всех уровней, обязательна.

В Уральском регионе силами педагогов-энтузиастов эта работа ведется и ведется, судя по результатам, весьма успешно. Выпускники художественных школ Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Кургана и т.д. продолжают свое обучение в сузах Урала и в дальнейшем поступают в художественные вузы Москвы, Петербурга и других городов страны. Они успешно учатся, становясь профессионалами в избранных видах изобразительного искусства выдерживая серьезную конкуренцию с молодежью других регионов.

Учебно-методическая и научная работа, проводимая педагогами художественных учебных организаций, своевременна, насущна и требует постоянного внимания и безусловной поддержки. Это тот поиск обновления с сохранением лучшего опыта предыдущих поколений художников-педагогов, который естественен и востребован сегодня.

Яркий пример тому – Всероссийская научно-практическая конференция «Чистяковские чтения», проводимая у вас в Екатеринбурге и объединившая специалистов Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и других регионов России в поиске новых путей развития и совершенствования начального дополнительного, предпрофессионального и среднего профессионального художественного образования и его встраивания в профильную образовательную систему страны.

Дискуссионные площадки, подобные конференции «Чистяковские чтения», позволяют провести анализ общего состояния дел, определить точки роста, организовать просветительскую, воспитательную и учебно-методическую работу на местах. Они призваны помочь педагогам освоиться с вновь формируемыми образовательными стандартами. Стремительно развивающиеся возможности новых средств коммуникации расширяют информационное поле, делают доступным огромный пласт мирового и отечественного культурного наследия. С другой стороны, информационное поле требует ответственного, осторожного и взвешенного подхода. Необходима профессионально выверенная систематизация открывшегося, зачастую неоднозначного материала. Организация его дозированной, целевой подачи, учитывающей национальные, возрастные и психотипические особенности учащихся. В этих условиях роль педагога-воспитателя, специалиста, знающего предмет и умеющего увлечь им учащихся, трудно переоценить.

В 1724 году, готовя указ об учреждении Академии наук, Петр I определил её «Академией, или Социететом художеств и наук». Через два года при Академии наук уже существовало художественное отделение, основное внимание на котором уделялось рисунку и гравюре. Это позволяло решать задачи исключительно практического характера (иллюстрирование научных трудов, гравирование географических карт, планов городской застройки, фортификационных сооружений, архитектурных проектов и т.д.). В 1748 году идея Петра I о профессиональном обучении «художествам» и подготовке

отечественных кадров в этой сфере созрела и была оформлена при дочери Петра I Елизавете Петровне. Художественное отделение было расширено до классов архитектуры, скульптуры, живописи и перспективы (т.е. перспективной живописи).

С той поры российская академическая школа прошла большой, наполненный событиями и именами путь. Сформированы жизнеспособные, структурно обоснованные, образовательные системы, обеспечивающие качественную профессиональную подготовку, сохранение традиций и развитие российского реалистического искусства.

К сожалению, в системе начального и среднего художественного образования, на мой взгляд, недостаточно внимания уделяется развитию композиционного мышления учащихся [2]. Сначала через игровую форму, а затем с учётом возрастных изменений, применяя всё более сложные методы решения композиционных задач, необходимо создать творческое напряжение в группах, подчиняя этому и базовые «Рисунок» и «Живопись». Как это сделать?

Список литературы

1. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. – М.: Минкультуры России, 2012. - Ч.1. – 118 с.

2. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>

Один из возможных способов – это проведение, кроме длительных композиционных заданий, коротких тестовых занятий с привлечением, например, исторического, литературного или музыкального материала. Есть смысл сопровождать эти занятия разбором вопросов из «Цветоведения». Особенно это актуально для учащихся училищ, поскольку существует опасность их композиционного и цветового «высушивания», появления «штампов» заученных паплет, некоей эмоциональной, а вслед за этим и творческой «атрофии». Каким образом поддержать творческий импульс и противостоять профессиональной несостоятельности – предмет большого и серьёзного разговора.

Рамки этого материала призваны только обозначить волнующие нас вопросы. Являясь очевидными, они требуют обсуждения и поиска путей выхода из сложившейся ситуации. Надеюсь, выше сказанное будет принято к сведению коллегами из регионов и вынесено на обсуждение профессионального сообщества.

**ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ – 2019.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ПРАКТИКИ:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

И. Е. Домогацкая,

Московская городская объединенная детская школа искусств «Кусково», г. Москва

Аннотация. В статье раскрываются особенности функционирования современного системы художественного образования в России. Акцент сделан на государственных (муниципальных) и частных практиках в художественном образовании, их непротиворечивом единстве.

Ключевые слова: художественное образование, детская школа искусств, государственные практики, частные практики.

Сегодня уже неоспоримо, что в Российской Федерации действует и развивается уникальная система детского художественного образования, которое является неотъемлемой частью российской культуры [1; 2].

Исторически отечественное детское художественное образование сформировалось как соединение двух практик – государственной и частной. Истоки рождения самой системы во многом зависели от энергии и подвижничества отдельных личностей – музыкантов, просветителей, меценатов, государственных деятелей. Вторая половина XIX века была для музыкального образования России периодом великих свершений. 12 октября 1891 года в Москве открылось Общедоступное музыкального училище В.Ю. Зограф-Плаксиной (ныне – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского). А в феврале 1895 года – Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных. Эти училища, наряду с Московской и Санкт-Петербургской консерваториями, являются первыми учебными заведениями, в которых сложилась классическая система отечественного музыкального образования.

Именно в это время в России сложилась традиция меценатства в области музыкального образования: неимущие талантливые

ученики занимались совершенно бесплатно или за скромные средства, а со временем – зарабатывали небольшие деньги на концертах. Их начали поддерживать князья и промышленники, высшие чиновники и купцы. Меценаты закупали инструменты, ноты, снимали и строили помещения – словом делали все, чтобы музыкальная культура Российской Империи быстро развивалась, заполнялась профессиональными кадрами. Семья русского Императора вкладывала личные средства в поддержку искусства и подавала пример другим.

Прошли годы и десятилетия, и в XX веке, уже в Советском государстве, «впитав» лучшее, что дала уже сложившаяся система, возникла и получила бурное развитие сеть детских музыкальных, художественных школ, позже – детских школ искусств – уже как часть государственной системы образования.

В СССР начался стремительный рост детских музыкальных школ (ДМШ). Если в 1940 году их было 116, к 1960 – уже 816, к 1970 году – 2350 и в 1975 году – свыше 3,5 тысяч.

На безальтернативной основе в данном качестве система детских школ искусств просуществовала до конца 80-х годов. К началу 90-х годов система государственных (муниципальных) детских школ искусств насчитывала свыше 5000 школ. И лишь в преддверии больших перемен в городах России стали появляться так называемые «частные музыкальные школы», век которых был в основном недолог. Их недолговечность понятна – в качестве источника

извлечения прибыли создание частной музыкальной школы – дело безнадежное.

Но, в начале 90-х, также в крупных городах России стало зарождаться новое явление – дошкольные центры при государственных и муниципальных детских школах искусств, которые существовали как центры раннего эстетического развития и пользовались огромной популярностью у населения.

Данные центры были платными, уже тогда стоимость обучения в таком центре была намного выше, чем «плата за обучение» в советской музыкальной школе. При этом несмотря на тяжелое финансовое положение практически каждой среднестатистической российской семьи того времени центры раннего эстетического развития процветали.

Это новое явление нельзя назвать частной практикой в чистом виде, так как существовали эти центры как структурные подразделения государственных (муниципальных) детских музыкальных школ, детских школ искусств.

Параллельно с дошкольными центрами, которые начинают открываться уже как самостоятельные негосударственные организации, появляются яркие творческие коллективы, в которых занятия с детьми имеет целью их концертную деятельность, и творческие коллективы ориентированы на подготовку концертных номеров.

Ярким примером такого коллектива является концертная студия «Непоседы», существовавшая с 1991 как «частная» организация, и лишь в 2005 году получившая государственный статус, а также Детский музыкальный театр «Домисолька», получивший государственный статус в 2007 году.

Эти примеры демонстрируют процессы, связанные с появлением особых частных практик и одновременно – явным «желани-

ем» частной организации уйти «под крыло» государства.

Что же, в таком случае, сегодня можно назвать частной музыкальной (художественной, театральной, хореографической) школой, существуют ли они, и если – да, то в какой форме, кто является «потребителем» ее услуг? И какое отношение имеют частные практики к деятельности детской школы искусств (сегодня – это название, объединяющее школы по видам искусств)?

Оказывается, рядом с детской школой искусств существует целая система, которая паутиной окутала город и живет самостоятельной жизнью, являясь сегодня самым массовым образованием в области искусств.

Открыв интернет и написав в поисковой строке «детская музыкальная школа для детей и взрослых», вы попадаете в страну, где вас приглашают и зазывают, где вам создают особые условия, где учтут ваши предпочтения и даже – капризы.

Это частные организации, обычно созданные в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) молодыми и энергичными людьми, зачастую получившими образование в лучших вузах страны.

Далее – лишь небольшой перечень условий, которые так привлекают клиентов – взрослых и детей:

- заботливые преподаватели, веселая среда для развития, расширение кругозора, открытость для родителей, удобное расписание;

- низкая стоимость обучения за счет преобладания групповых форм занятий, гибкие цены, абонементы, магазин услуг, пробный урок бесплатно;

- возможное участие в концертной группе, «тусовки», «квартирники», «каждую субботу крутые музыкальные события»;

- модные каверы, видео-уроки, уроки на дому, свободный выбор курса обучения и преподавателя;

- возможность участия в регулярных концертных программах, осуществляемых для других учащихся такой школы, для друзей и близких;

- удобное расположение в различных районах города.

Предлагаемые музыкальные инструменты – на любой вкус: от африканских барабанов до скрипки. Предлагаемые техники и виды художественного творчества – многообразны и востребованы. Предлагаемые виды танцевального творчества – ориентированы на активных молодых людей и амбициозных родителей, включают модные современные танцы.

Зачастую в частных школах данного типа преподают выпускники лучших вузов искусств страны.

Данный перечень лежит в основе построения бизнес-модели, которая может быть тиражирована в форме франшизы. При этом частные школы в основном существуют в виде сетевых моделей.

Например, одна из действующих моделей в городе Санкт-Петербурге имеет 19 музыкальных школ. Две собственных, где учатся в общей сложности около 600 учеников, приносят владельцу суммарную выручку около 20 миллионов рублей в год. Остальные 17 заведений за пределами Санкт-Петербурга открыли партнеры (франшиза).

Необходимо отметить, что сетевые частные школы – явление только крупного города (сегодня – это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, Нижний Новгород, Пермь, Курск, Челябинск, Екатеринбург и многие другие), а потребителями услуг, предоставляемых такими школами, является в основном молодежь или граждане среднего (до 45 лет) возраста.

Анализируя сложную, многозначную историю детского художественного образования последних десятилетий, важно увидеть и осознать роль каждого явления, которое возникает совершенно не случайно в культурном и образовательном пространстве страны. И энергия бизнеса в данном случае возможна только в случае востребованности и прибыльности услуг. Является ли появление сетевых частных школ насту-

плением на традиционную систему образования? Повлияет ли их развитие на сохранность контингента детских школ искусств, на обеспечение устойчивых процессов его увеличения?

Ответы на данные вопросы можно сформулировать уже сейчас.

Первое. Система детских школ искусств доказала свою успешность и социальную востребованность многолетним опытом: и как первая ступень профессионального образования в области искусств, и как центр подготовки грамотной и заинтересованной аудитории концертных залов, музеев, выставочных залов – поколения людей, открытых для интересной, многогранной, духовно наполненной жизни!

Второе. Система сетевых частных школ как новое явление заполняет особое пространство, которое можно охарактеризовать как ценность организации досуга, свободного времени. В каком-то смысле такие школы выполняют компенсаторную функцию для тех, кто начинает взрослую жизнь или уже тяготится повторяемостью будней.

Третье. Школа государственная и школа частная не являются противниками, это две принципиально разные системы.

Данные аргументы не должны «убаюкивать» тех, для кого детская школа искусств является смыслом жизни. Ведь те условия, которые предлагает частная школа, – уж очень заманчивы и, по-человечески, понятны.

Современная детская школа искусств, ориентированная на высококачественное и трудозатратное для ребенка образование, должна внимательно присмотреться к параллельно рождаемой, очень активной и подчас – агрессивно рекламируемой системе. Технологии, применяемые в бизнес-моделях, возможно адаптировать при создании эффективной структуры платных услуг.

Это новые задачи для руководителей и коллективов детских школ искусств.

Список литературы

1. Васильева А. А. Становление художественного образования в России в XVIII–XIX вв. // Вестник Герценовского университета. – 2007. – № 10 (48). – С. 75–77.
2. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост. А. О. Аракелова. – М.: Минкультуры России, 2012. – Ч.1. – 118 с.

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И. А. Ахьямова, А. Н. Ковтунова,

МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описываются особенности, формы и методы реализации программ дополнительного образования педагогов художественного образования, влияние креативных индустрий на содержание этих программ.

Ключевые слова: креативные индустрии, дополнительное образование педагогов, художественное образование, арт-рынок, современные культурные практики.

В современном мире происходит стремительное изменение подходов к индустриализации производств и экономической деятельности. Сфера культуры стала одним из полноценных секторов экономики. Одной из самых бурно развивающихся форм экономической активности в сфере культуры являются креативные индустрии. Впечатляющими выглядят цифры развития культурных индустрий в мире. Согласно статистическим данным на декабрь 2015 года Международной конфедерации обществ авторов и композиторов, опубликованным на сайте «Культурные времена» (данный сайт позиционирует себя как самый первый сайт, посвящённый исследованию культурных и креативных индустрий) [6] общий мировой доход в сфере креативных индустрий составил 2,25 трлн долл. США или 3% от мирового ВВП. Во всем мире в этой сфере работает 29,5 млн чел., что составляет 1% от общего количества занятого населения. Чтобы понять, много это или мало, для сопоставления приводятся следующие факты. Указанный доход креативных индустрий превысил общий мировой доход от телекоммуникационных услуг. Именно последняя отрасль до последнего времени считалась сверхдоходной и быстро растущей. В сфере креативных индустрий работает больше человек, чем в автомобилестроительной отрасли Европы, Японии и США, вместе взятых (25 млн чел.). Среди самых доходных видов креативных индустрий выделяются: телевидение (477 млрд долл. США), визуальные искусства (391 млрд долл. США), издание периодической прессы (354 млрд долл. США), ре-

клама (285 млрд долл. США), архитектура и дизайн (222 млрд долл. США), издание книг (143 млрд долл. США), сценическое искусство (127 млрд долл. США), разработка игр (99 млрд долл. США), киноиндустрия (77 млрд долл. США), музыкальное искусство (65 млрд долл. США), радио (46 млрд долл. США).

Бурное и успешное развитие креативных индустрий не могло не сказаться на содержании дополнительного образования в целом и подготовке педагогов дополнительного художественного образования, в частности.

По сути, креативные индустрии предъявляют новые требования к обновлению тематики предлагаемых программ, актуализации их содержания (в части содержания образовательных программ речь идёт о необходимости знания экономики, менеджмента и маркетинга в их отношении к арт-рынку, рынку образовательных услуг в сфере ДПО), совершенствования форм, методов и средств реализации программ, а также их материально-технического обеспечения.

Это в полной мере соответствует основным положениям «Основ государственной культурной политики» [4], «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [5], Концепции развития дополнительного образования детей [3] и обеспечивает реализацию требования повышения качества и развития системы подготовки и переподготовки педагогических кадров с учетом реальных общественных потребностей, новых тенденций в развитии российской художественной культуры, мирового опыта.

Одним из ведущих центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов различных направлений художественной деятельности (изобразительного искусства, музыки, хореографии, театра) в Уральском регионе является Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ).

ЕАСИ как муниципальное бюджетное учреждение было создано Администрацией города Екатеринбурга в 2006 году с целью подготовки специалистов для сферы культуры, способных развивать творческий интеллектуальный потенциал территории, владеющих современными технологиями трансформации социокультурных процессов и пространств. Для этого в академии были созданы условия, позволяющие консолидировать усилия научно-педагогической, управленческой и культурной элиты города для подготовки профессионалов высокого уровня. Ежегодно в ЕАСИ на программах дополнительного образования проходят обучение более 700 человек.

Среди актуальных и наиболее востребованных педагогами художественно-эстетического профиля – программы профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования», «Руководитель хореографического коллектива», «Цифровое искусство», «Прикладная культурология», а также курсы повышения квалификации «Методика преподавания МХК в школе», «Театральная педагогика в дополнительном образовании», «Сценарно-режиссерский практикум», «Инновационные методики и технологии в работе руководителя хореографического коллектива», «Психология обучения взрослых в контексте непрерывного художественного образования».

В каждом из этих курсов художественное образование рассматривается, в том числе, и как важное средство развития современных культурных и творческих индустрий. В рамках специальных «Творческих лабораторий» педагоги учатся генерировать социально-культурные идеи и коммерчески успешные продукты, имеющие символическую ценность и/или просветительский потенциал.

Практически в каждой программе в большем или меньшем объеме представлен модуль, связанный с предпринимательством в креативных индустриях, с вопросами оценки потенциальной востребованности творческого продукта, «упаковки» и продвижения его на целевых рынках, созданием социального бизнеса, расчетом соответствующих бизнес-планов, организацией процесса «продаж», повышения объемов культурного экспорта и развития новых технологий, обеспечения защиты интеллектуальной собственности.

Это позволяет развить, помимо прочих, чрезвычайно значимые в связи со стремительным развитием креативных индустрий предпринимательские компетенции (сервисная ориентация (клиентоориентированность), стратегическое мышление, умение решать комплексные задачи, умение вести переговоры и др.).

В процессе обучения используются форматы, также стимулирующие творческое мышление педагогов и развивающие компетенции предпринимателя: креатив-форумы, творческие задания, стратегические и проектные сессии, деловые игры, «живые кейсы [2].

Стажировки в учреждениях культуры (государственных/муниципальных и негосударственных, коммерческих и некоммерческих) дают возможность познакомиться с непосредственным опытом работы учреждений на арт-рынках, расширить представление о способах трансформации культурного материала в рыночные продукты, предполагают посещение и анализ инновационных занятий, мастер-классов, культурно-досуговых и воспитательных мероприятий, выставок.

Для эффективной реализации данных образовательных технологий в ЕАСИ также использует соответствующее информационное, материально-техническое и программное обеспечение. Оборудованы Лаборатория Арт- и спорт-маркетинга, Лаборатория технологий управления в сфере культуры, установлено необходимое программное обеспечение: Project Expert для разработки бизнес-планов, MS Project (для организа-

ции управления культурными проектами), Бизнес-курс «Максимум» (для отработки навыков принятия многофакторных решений в условиях неопределенности), Business Studio (для проектирования бизнес-процессов) и др. Имеющиеся информационно-библиотечные ресурсы академии позволяют полностью удовлетворить потребности слушателей программ дополнительного образования (за счет литературы, имеющейся в Библиотечно-информационном центре ЕАСИ и обеспечения доступа к ведущим электронно-библиотечным системам (ЭБС «Юрайт», ЭБС «Лань» и др.).

Список литературы

1. Ахьямова И. А. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: принципы формирования и перспективы внедрения // Стратегия развития детской школы искусств в современной России: от концепции к результату: сборник материалов XV Общероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей. Управление культуры. – Екатеринбург, 2016. – С. 29–34.
2. Ковтунова А. Н. Организация инновационной деятельности в вузе // Педагогическое образование в России. – 2011. – № 2. – С. 164–169.
3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). – М., 2014. – 23 с.
4. Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ «Об утверждении основ государственной культурной политики от 24 декабря 2014 года № 808»). URL: <https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf> (Дата обращения: 10.02.2019).
5. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства от 29 февраля 2016 г. № 326-р). URL: <http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf> (Дата обращения: 10.02.2019).
6. Girard A. Cultural industries: a handicap or a new opportunity for cultural development? in Cultural Industries: a Challenge for the Future of Culture. – Paris: UNESCO, 1982. Pp. 24–40.

ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК, КОМПОЗИЦИЯ В ДХШ, СУЗЕ, ВУЗЕ

М. А. Раздобурдин,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина», г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье описываются особенности преподавания живописи, рисунка и композиции в художественной школе, средне-специальном и высшем образовании на основе преимущественности подходов и развития содержания предметов.

Ключевые слова: преподавание, живопись, рисунок, композиция, преимущественность, художественное образование.

Общение на разных культурных площадках, таких как семинары, конференции, вебинары, совместные выставки, мастер-классы с художественными школами, художественными лицеями, художественными колледжами и художественными училищами имеет для нас очень важное значение.

Все это в значительной степени способствует созданию творчески-«предпринимательской» образовательной среды и развитие соответствующих компетенций.

После завершения программ дополнительного образования ЕАСИ слушателям предоставляется возможность оставаться в поле современных тенденций и включиться в Программу Образовательного Консалтинга. Он включает в себя тематические консультации, возможность участия в методических семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях, в творческих проектах.

В свое время именно Императорская Академия художеств начала продвижение академического художественного образования в школы и училища нашей страны. Затем молодые талантливые люди из провинции проходили обучение под руководством опытных преподавателей – известных ху-

дожников в академических институтах (Институт им. И. Е. Репина в Санкт-Петербурге, Институт им. В. И. Сурикова в Москве). Мы всегда открыты для диалога, готовы поделиться опытом, найти точки взаимодействия.

Следует обратить внимание на следующие дисциплины: рисунок, живопись и композиция как основные составляющие художественного образования. Особенно хотелось бы отметить, что рисунок и живопись мы изучаем для композиции. Условием успешного освоения становится преемственность и последовательность работы, начиная с детской художественной школы, далее в художественном училище и следующая ступень – институт или университет.

1. Эскиз. Особое внимание следует уделять эскизной работе. Важно утверждение эскиза или утверждение нескольких вариантов эскизов, где учитываются композиционные решения, тоновые решения, ясность и цельность задач. Очень важно, чтобы при утверждении эскиза утверждался и подготовительный материал. В зависимости от поставленной преподавателем задачи, эти понятия раскрываются. Материал и технику для эскизов можно использовать различные: обычный карандаш, мягкий материал, уголь, ретушь, мокрый материал соус, лессировки и т.д.

2. Следующий этап: перенос композиционного решения на лист. Здесь важны все этапы: компоновка, построение, раскрытие большого света, большой тени и завершающий этап – это разница полутонов. Особо хочу подчеркнуть: используя понятия «большой свет», «большая тень» мы никогда не должны забывать, что рефлекс – это часть составляющих теней, чтобы не было спора между полутонами. И, возвращаясь к завершению работы – часто утвержденная идея в малом эскизе дает ясность и понимание и помогает в завершении итоговой композиции. Когда мы работаем с касаниями, с обобщениями в большом формате, то приходим к главной идее.

Что касается живописи, постановка задач та же: обязательно выбирается наиболее острый эскиз, острый в композиционном

решении, тоновом, световом, чтобы была ясность цвета.

Важен выбор эскиза, важен выбор цветовой гаммы. В живописи необходимо учитывать то, что цвет всегда работает с тоном. Что в рисунке, что в живописи на протяжении всей работы эскиз помогает раскрыть основную авторскую идею.

В живописи при переносе на большой формат работают те же правила. Начинаем с композиционного решения, построения, далее раскрытие в цвете, рисунок в цвете при помощи касания, тоновое соотношение. Неважно чем мы работаем: акварелью, гуашью, темперой, масляными красками – у нас всегда незывлемо в работе тоновое соотношение с цветом. Важно, чтобы цвета были чистыми, не следует смешивать более 2–3 цветов.

Отдельно следует остановиться на понятии «теплохолодность». Студенты часто путаются и не понимают что это такое. Хотелось бы сделать небольшое отступление: в процессе урока мы ведем постоянный диалог – какой художник сейчас близок ученику, что его волнует: какая музыка, какая литература. В результате этого диалога мы сообщаем подходим к работе с большой композицией. И если говорить о композиционном листе с изображением фигур, преподавателем ставится каждому ученику индивидуальная задача, где все эти критерии учитываются.

При создании серии листов, станковых или иллюстративных, мы также просим автора обратить внимание на режиссуру, драматургию взаимодействия всех листов. Здесь возникают такие термины как пауза, ритм, насыщенный лист, активный лист или спокойный, или он темный, легкий, светлый. В сочетании этих инструментов мы можем говорить о ритмичной составляющей композиционных листов.

Очень важно в процессе работы по учебным дисциплинам «Живопись» и «Рисунок» чаще включать в программы пленэрные зарисовки и этюды. Весной, осенью, летом, зимой преподавателю легче донести до учащихся на практике: как работать в живописи и рисунке над небом, землей, водой, архитектурой. Учимся видеть особенности природы при различном освещении, заме-

чаем разности цветовой гаммы: утро, день, ночь, вечер, времена года. Это позволяет точнее научить и воспитать глаз, что поможет в дальнейшем раскрывать композиционные листы более сложно и богато.

В процессе обучения для оценки усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков важны промежуточные просмотры выполненных заданий, набросков, эскизов, которые проводятся кафедрой. По результатам просмотров студенты обсуждают вместе с ведущими педагогами результаты своей работы. Завершается се-

местр большим экзаменационным просмотром и последующей выставкой учебных работ, где представлены лучшие работы за период. Выставка работ студентов открыта для студентов других мастерских, факультетов и для широкого круга посетителей. Студенты на выставке могут ознакомиться с работами своих сокурсников, увидеть их работы от эскизов и набросков к большому листу или картине, сравнить работы студентов, что также является продолжением процесса обучения.

Литература

1. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и срока обучения по этой программе». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>

ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКОВ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА - УЧИЛИЩЕ – ВУЗ»: ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. И. Д. ШАДРА И ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (тезисы доклада)

И. А. Пьянков,

*ГАПОУК СО «Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра»,
г. Екатеринбург*

В условиях перехода школ искусств на предпрофессиональный уровень образования, взаимосвязь систем «школа – училище – вуз» приобретает особую актуальность. Важнейшей задачей художественного образования является сохранение традиций русской академической школы и знакомство с ее базовыми принципами в детских школах искусств.

Заведуя отделением «Живопись» в Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра, могу констатировать, что мы искренне заинтересованы в качестве подготовки наших будущих абитуриентов, поэтому с пониманием откликаюсь на призыв поработать экспертом на мониторингах и различных конкурсах.

Попытаюсь кратко проанализировать уровень подготовки учащихся ДШИ и ДХШ на основе мониторингов и городских конкурсов, проводимых Городским ресурсным

центром «Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ «ИЗО») совместно с художественными школами, а так же на основе результатов вступительных экзаменов в Свердловском художественном училище им. И. Д. Шадра (далее – СХУ им. И. Д. Шадра) за последние четыре года.

Мониторинги по академическим дисциплинам (рисунок, живопись и станковая композиция) стали проводиться ГРЦ «ИЗО» на базе ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова с 2014 года, куда в качестве экспертов были приглашены преподаватели художественного училища и высших учебных заведений города. На основе мониторинга по предмету «Станковая композиция», который проводился уже второй раз, можно сделать определенные выводы.

В первом мониторинге важно было проследить общий уровень ДШИ и ДХШ по предмету «Станковая композиция», оце-

нить уровень преподавания и выявить типичные методические ошибки. Исходя из этого, все школы были поставлены в равные условия – единая тема, единые требования к формату и количеству подготовительного материала. Особенно было важно опробовать саму процедуру мониторинга и систему оценки работ.

Если по первому мониторингу были замечания у экспертов, как по самой процедуре проведения, так и по системе оценки работ, то следующий был проведен в качестве организации безупречно. Были учтены все замечания и проведена корректировка системы оценки работ. Особенно важным было то, что в завершении мониторинга был проведен круглый стол с представителями художественных школ, где эксперты проанализировали итоги своей работы, указали на системные ошибки в работах детей и методические в преподавании. По итогам был принят ряд важных решений, направленных на улучшение качества преподавания такого сложного предмета как станковая композиция. Об одном из этих решений я расскажу ниже. На мой взгляд, несмотря на то, что во втором мониторинге принимали участие уже другие классы и педагоги этих же школ, общий уровень работ повысился. Это говорит о том, что итоги мониторингов осуждаются в школах, информация доносится до всего педагогического коллектива, и делаются правильные выводы! Можно, конечно, поставить под сомнение корректность оценки работ учащихся в целом, так как большое влияние на процесс работы оказывает преподаватель. Но, по крайней мере, можно было оценить грамотность преподавателя, что уже немаловажно.

Самостоятельную работу детей у нас всегда есть возможность оценить в очных конкурсах по академическим дисциплинам, которые проводит ГРЦ «ИЗО» совместно с художественными школами, а так же в конкурсах, ежегодно проводимых Свердловским художественным училищем им. И. Д. Шадра. Эти конкурсы дают объективную оценку уровня подготовки учащихся художественных школ, их самостоятельности и умению методически правильно вести

работу. Как постоянный член жюри этих конкурсов могу отметить положительную динамику в уровне грамотности участников по всем академическим дисциплинам за последние годы. Уровень работ заметно выровнялся, и в них гораздо меньше стало фундаментальных ошибок.

Неуклонно растет интерес выпускников художественных школ к продолжению образования. На протяжении нескольких лет наблюдается очень высокий конкурс (9–11 человек на место) на вступительных экзаменах в СХУ им. И. Д. Шадра. В этом видится огромная заслуга художественного воспитания детей в ДШИ и ДХШ, работа школ с родителями и многое другое. Училище старается поддерживать эту тенденцию. Более пятидесяти процентов выпускников продолжают обучение в профильных вузах города и страны. Несколько лет подряд по 8–10 человек с выпуска поступают в институт им. И.Е.Репина в Санкт-Петербурге, что говорит о правильном векторе в подготовке выпускников.

Несомненно, что все это результат взаимодействия ГРЦ «ИЗО», Регионального ресурсного центра, СХУ им. И. Д. Шадра и ведущих вузов города и страны. Со своей стороны тоже стараюсь вносить посильную помощь в укрепление образовательной системы «школа-училище-вуз». Участвую в жюри областных, городских и всероссийских конкурсов, провожу мастер-классы и курсы повышения квалификации для преподавателей художественных школ города и области.

Так, например, по итогам мониторинга по предмету «Станковая композиция» было принято решение провести курсы повышения. Совместно с детской художественной школой № 1 имени П. П. Чистякова была разработана программа курсов, рассчитанная на 72 часа. Курсы проходили по выходным дням в течение учебного года и включали в себя практические и теоретические занятия. Особое внимание уделялось поэтапному методическому ведению работы от форэскизов до цветового эскиза на формате, умению собирать подготовительный материал и как итог созданию художествен-

ного образа. По итогам курсов была проведена отчетная выставка «От замысла до воплощения», которая прошла в выставочном зале детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова. Все участники КПК получили удостоверения, но еще важнее стало их желание и дальше повышать свой уровень и применять полученные знания на практике в своей педагогической и творческой деятельности.

Литература

1. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

Н. Е. Веселова,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлены муниципальная программа мониторинга качества образования по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» в городе Екатеринбурге, опыт апробации процедур мониторинга, организованных городским ресурсным центром «Изобразительное искусство», результаты освоения минимума содержания программы «Живопись» и уровень качества образования за 2016–2018 гг.

Ключевые слова: программа мониторинга, городской ресурсный центр, детская художественная школа, предпрофессиональная программа «Живопись», федеральные государственные требования, профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования».

Перспективная программа мониторинга качества освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» на 2014–2020 гг. (далее – Программа мониторинга) была разработана Детской художественной школой № 1 имени П. П. Чистякова (далее – ДХШ № 1), осуществляющей свою профессиональную деятельность в статусе Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» (далее – ГРЦ ИЗО) совместно с городскими методическими секциями преподавателей-художников и искусствоведов детских школ искусств (далее – ДШИ) Екатеринбурга. Программа мониторинга утверждена на заседании Екатеринбургского методическо-

го совета преподавателей и концертмейстеров системы художественного образования 14.09.2014 года и активно реализуется с января 2015 года.

Программа мониторинга осуществляется в условиях реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (далее – ДПП «Живопись») в соответствии с нормативными документами федерального уровня [1; 2; 4].

Актуальность создания данной Программы мониторинга определяется модернизацией содержания дополнительного образования, которая направлена на достижение нового качества образовательных результатов в логике государственных федеральных требований, новыми социально-экономиче-

скими и организационно-управленческими условиями.

ГРЦ ИЗО выступает в роли организатора методических площадок по обмену преподавательским опытом, крайне необходимым при переходе на предпрофессиональный уровень художественного образования.

Согласно Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и взрослых [3], основной целью профессиональной деятельности преподавателей является организация деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, обеспечение достижения учащимися нормативно установленных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ.

Мониторинг качества образования на муниципальном уровне осуществляется для выявления уровня освоения обучающимися образовательных программ и планирования достижения положительной динамики результатов.

В настоящей Программе мониторинг рассматривается как система мер по непрерывному отслеживанию качества результатов освоения обучающимися ДШИ Екатеринбурга ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет).

Объект мониторинга – результаты освоения обучающимися ДШИ Екатеринбурга ДПП «Живопись».

Предмет мониторинга – степень соответствия результатов освоения обучающимися ДПП «Живопись» Федеральным государственным требованиям (далее – ФГТ).

Функции Программы:

– *диагностическая*, предполагающая выявление уровня освоения обучающимися программы;

– *прогностическая*, заключающаяся в определении основных тенденций и составлении прогноза на перспективу;

– *координации и коррекции*, предполагающая выявление и решение проблем;

– *мотивационная*, ориентированная на побуждение участников образовательного

процесса к развитию и самосовершенствованию.

Цель Программы – обеспечение условий для сбора и анализа объективной информации об уровне освоения обучающимися ДШИ Екатеринбурга ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 и 8 лет) в целях повышения качества образования.

Задачи Программы:

1. Установить единые требования к минимуму содержания и качеству подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы;

2. Проанализировать динамику формирования знаний, умений и навыков обучающихся в процессе освоения программы;

3. Разработать и апробировать базу контрольно-измерительных материалов;

4. Выявить «проблемные точки» и разработать рекомендации по совершенствованию качества подготовки обучающихся.

Мониторинг проводится по двум предметным областям (ПО) и по следующим учебным предметам (УП):

– ПО.01. Художественное (изобразительное) творчество (в форме открытого просмотра учебных работ): ПО.01. УП.01. «Рисунок», ПО.01. УП.02. «Живопись», ПО.01. УП.03. «Композиция станковая»;

– ПО.02. История искусств (в форме общегородской контрольной работы) ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства».

Данный выбор учебных предметов обусловлен тем, что в соответствии с ФГТ на итоговую аттестацию обучающихся по ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) в форме выпускных экзаменов выносятся два основных предмета: Композиция станковая и История изобразительного искусства.

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления

объемов, грамотного владения тоном и цветом.

С учетом того, что ПО.01. УП.03. «Композиция станковая» является комплексной дисциплиной, в которой проявляются знания, умения и навыки, в том числе, таких предметов, как ПО.01. УП.01. «Рисунок» и ПО.01. УП.02. «Живопись», данные предметы и были выбраны для выявления уровня освоения минимума содержания ДПП «Живопись». Мониторинг дает возможность проследить уровень и динамику освоения технических навыков, вырабатывающихся в рамках данных предметов ОП .01. Художественное (изобразительное) творчество, а также выразительность исполнения замысла.

Содержание мероприятий мониторинга по учебному предмету «История изобразительного искусства» охватывает все основные разделы предметной области «История искусств» при реализации ДПП «Живопись» (срок обучения - 5 и 8 лет) ДХШ и ДШИ города Екатеринбурга, включая учебные предметы «Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства».

Мониторинг организуется по следующим этапам:

– начальный этап обучения – младшие классы (2 класс по ДПП «Живопись» сроком обучения – 5 лет и 5 класс по программе сроком обучения – 8 лет);

– предвыпускной этап обучения – старшие классы (4 класс по ДПП «Живопись» сроком обучения – 5 лет и 7 класс по программе сроком обучения – 8 лет).

Мероприятия мониторинга осуществляются в соответствии с перспективным планом-графиком. Учащиеся выполняют учебные работы в соответствии с требованиями к программным заданиям выбранного предмета и этапа его освоения.

Оценку качества освоения обучающимися ДПП «Живопись» осуществляет экспертная комиссия, в которую могут быть включены ведущие преподаватели ДШИ, СПО, ВО по профилю учебного предмета.

Оценка производится на основании установленных показателей и критериев в со-

ответствии с требованиями к минимуму содержания и качества подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.

2015–2017 гг. обозначены в Программе как этап апробации процедуры мониторинга по основным учебным предметам образовательной программы, описанным выше.

Апробация процедуры городских мониторинговых мероприятий ДПП «Живопись» началась в апреле 2015 года с открытого просмотра учебных работ ПО.01. УП.01 «Рисунок», в котором приняло участие 196 человек младших классов из 4-х ДХШ Екатеринбурга; в апреле 2016 года состоялся открытый просмотр учебных работ ПО.01. УП.02 «Живопись», в котором приняло участие 410 человек младших классов из ДХШ – 4 шт., ДШИ – 2 шт.

В 2016–2017 учебном году мероприятия Программы охватывали два учебных предмета: ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» и ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» и проводились в рамках апробации процедур, форм и содержания контрольно-измерительных материалов. В мероприятиях мониторинга приняли участие обучающиеся старших классов – 228 чел. из ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3 шт. и Гимназии «Арт-Этюд».

В 2017–2018 учебном году мероприятия Программы реализации процедуры охватили три учебных предмета: ПО.01. УП.02 «Живопись», ПО.01. УП.03 «Композиция станковая» и ПО.02. УП.02. «История изобразительного искусства» и проводились в рамках корректировки процедур, форм и содержания контрольно-измерительных материалов. В мероприятиях мониторинга приняли участие младшие классы по УП «Живопись»: ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3 шт. и Гимназия «Арт-Этюд», обучающихся – 251 чел.; старшие классы по УП «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства»: ДХШ – 4 шт., ДШИ – 3 шт. и Гимназия «Арт-Этюд», обучающихся – 274 чел. Сводные данные по мониторингу демонстрирует таблица 1.

Таблица 1

Сводные данные по мониторингу качества образования ДПП «Живопись»

Год	Учебная дисциплина, подлежащая мониторингу	Общее кол-во обуч-ся в классах, подлежащих мониторингу (чел.)	Кол-во обуч-ся, принявших участие в мониторинге (чел.)	Доля обучающихся, принявших участие в мониторинге к общему кол-ву обуч-ся в классах по ДПП (%)	Уровень качества обучения по результатам мониторинга в отчетном году					
					Высокий		Средний		Низкий	
					чел	%	чел	%	чел	%
2015	Рисунок	196	196	100%	154	79	42	21	0	0
2016	Живопись	410	410	100%	167	40,7	240	58,5	3	0,7
2017	Композиция станковая	226	226	100%	103	46,6	123	54,4	0	0
2017	История изобразительного искусства	247	228	92,3%	143	62,7	70	30,7	15	6,6
2018	Живопись	259	251	97%	190	75,7	61	24,3	0	0
2018	Композиция станковая	283	274	97%	65	23,7	195	71,2	14	5,1
2018	История изобразительного искусства	284	267	94%	212	79,4	52	19,5	3	1,1

Экспертная комиссия осуществляет оценку качества освоения обучающимися ДПП в соответствии с установленными критериями и показателями, ведет персонализированный учет результатов.

При подведении итогов процедуры мониторинга экспертная комиссия осуществляет оценку общего уровня подготовки обучающихся; вносит предложения по корректировке процедуры мониторинга, критериев и показателей оценки качества подготовки обучающихся; дает рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета, организации образовательного процесса.

Программа мониторинга направлена на достижение следующих результатов:

- определение единых требований к минимуму содержания и качества подготовки обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы в соответствии с ФГТ;

- наличие базы контрольно-измерительных материалов;

- наличие объективной информации об уровне освоения ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет) обучающимися ДШИ Екатеринбурга;

- анализ динамики формирования знаний, умений и навыков обучающихся в процессе освоения ДПП «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет);

- наличие рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся по результатам мониторинговых мероприятий.

Стабильно высокие результаты освоения минимума содержания ДПП «Живопись» и уровень качества образования по результатам мониторинга за 2016–2017 и 2017–2018 уч.гг. наглядно демонстрируют Диаграммы №№ 1–3.

Диаграмма 1. Динамика уровня качества образования по УП «Живопись» за два года

Диаграмма 2. Динамика уровня качества образования по УП «Композиция станковая» за два года

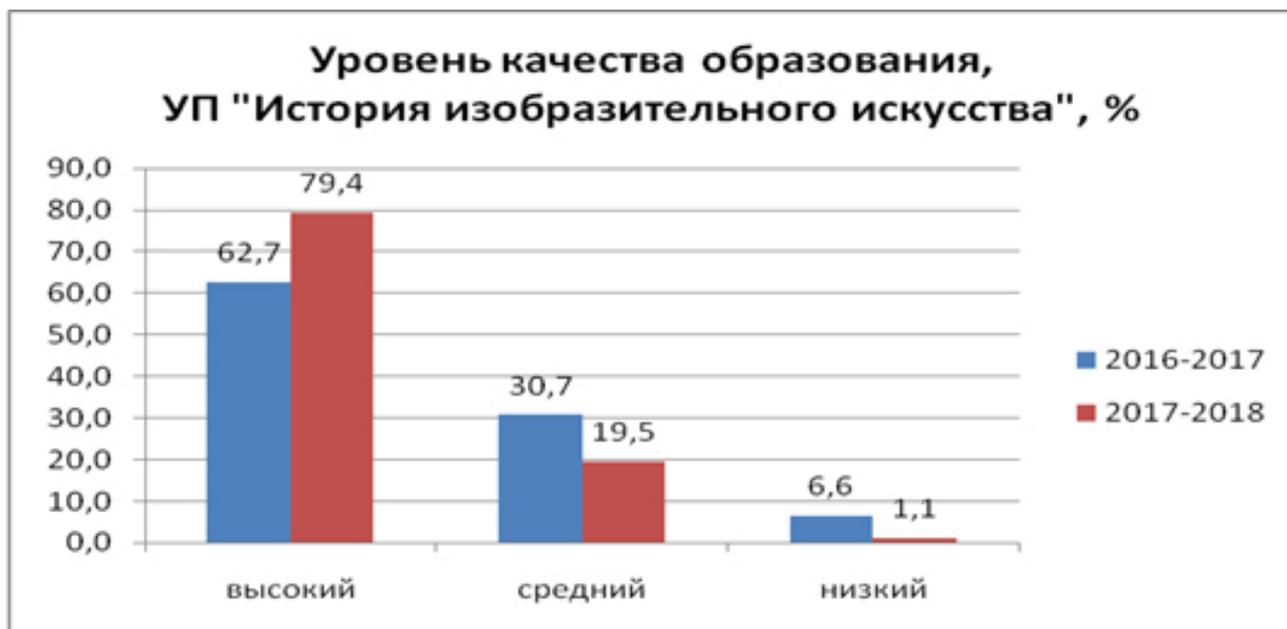

Диаграмма 3. Динамика уровня качества образования по УП История изобразительного искусства за два года

Приведенные выше данные отражают стабильный результат освоения программы на среднем уровне в целом у всех ДШИ Екатеринбурга, и свидетельствуют о повышении профессионального методического мастерства преподавателей. Несмотря на небольшую отрицательную динамику (математических) показателей уровня качества обучения по «УП Композиция станковая» при сравнении полученных результатов 2017 и 2018 года, эксперты уверенно и единогласно отметили в целом более качественный уровень выполнения работ. Повышен-

ный уровень работ в 2018 году обусловлен и более строгой оценкой экспертов, произведенной по четко сформулированным и отработанным критериям.

В 2018–2019 уч. г. ДХШ № 1 в статусе ГРЦ «ИЗО» планирует повторить сценарий мониторинга 2017–2018 года и провести корректировку Положений мониторинговых мероприятия в соответствии с предложениями и замечаниями экспертов по оптимизации проведения процедуры Просмотров и Городской контрольной работы.

Список литературы

1. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 06.05.2014 № 110-д «Об утверждении Положения о независимой системе оценки качества образования государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области». – URL: http://www.minobraz.ru/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/
2. Приложение № 2 Распоряжения Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 13.07.15 № 259/46/37 «Об организации работы городских ресурсных центров на базе муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга в 2015/2016 учебном году». – URL: http://артшкола1.екатеринбург.рф/content/files/_rasporyazhenie_ob-organizacii-raboty-grc_2015-1-.pdf
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»». – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/#ixzz4AmcF1MkV>
4. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». – URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#ixzz4amxwaxvy>

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКАХ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

И. В. Ловцова,

ГБУ ЦД «Нео XXI Века», г. Москва

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы учебно-методического обеспечения образовательного процесса в детских школах искусств и детских художественных школах, реализующих дополнительные образовательные программы в области изобразительного искусства. Анализируются вопросы актуальности и необходимости создания учебников и учебных пособий. Также в статье изучаются особенности и подходы к формированию учебных пособий (учебные предметы «Рисунок», «Живопись», созданных для обеспечения реализации предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура»).

Ключевые слова: учебник, учебно-методический комплекс, учебный предмет, рисунок, живопись, дополнительные предпрофессиональные программы, детские школы искусств, детские художественные школы.

Актуальность исследуемой проблемы

Данная проблема важна для осознания актуальности и путей совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса детских школах искусств и детских художественных школах, реализующих дополнительные образовательные программы в области изобразительного искусства. В данном исследовании анализируются современные условия учебно-методического обеспечения образовательной системы детских школ искусств и роль совершенствования опыта учебных заведений (художественных лицеев, детских художественных школ и детских школ искусств) при создании учебников и учебных пособий.

Целью данного исследования является теоретическое обоснование и проектирование направлений развития системы формирования учебно-методических комплексов учебных предметов дополнительных образовательных программ.

Материал и методика исследований

В данном исследовании использованы следующие методы изучения и анализа законов, нормативной документации; научных работ относящихся к данной теме; материалов научных конференций; документации, учебных планов и программ по подготовке преподавателей; опыта работы

преподавателей художественных лицеев, детских художественных школ и детских школ искусств.

Результаты исследований и их обсуждение

Формирование современных педагогических систем на основе сохранения академических традиций – важная задача для современного художественного образования. Эти принципы должны быть положены в основу на всех уровнях данного образования, в том числе в детских художественных школах. Развитие детских художественных школ, решение проблем методического обеспечения и реализации современных образовательных программ в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна – важнейшая задача начального художественного образования.

Сохранение преемственности и закрепление основ обучения в учебниках и учебных пособиях главное направление методической деятельности, обеспечивающей реализацию предпрофессионального образования. Учебники, учебные пособия, как издания содержащее систематическое изложение учебного предмета, основа современного обеспечения учебного процесса.

Данные компоненты несут основное содержание предмета, в учебниках аккумуля-

руются все выверенные временем знания, понятия, методики и подходы. В содержание же учебного пособия включается новый, более актуальный материал, чем в учебнике, так как пособие создается более оперативно, тем не менее, материал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника, может включать спорные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения.

Уровень требований к учебным предметам, заложенный в федеральных государственных требованиях должен быть учтен при разработке учебников и учебных пособий. Знание этих требований и ориентация в современных рекомендациях и нормативных актах необходимо для компетентной разработки программно-методического обеспечения.

Программное изложение учебного курса в данных компонентах должно соответствовать структуре учебного пособия, которое в свою очередь, расширяет дидактическое содержание примерной программы учебного предмета.

Учебные пособия по учебным предметам «Живопись» (Авторы: Ловцова И. В., Горчаков С. А.), «Рисунок» (Авторы: Ловцова И. В., Корнеев И. И.) предназначены для использования в детских художественных школах, художественных отделениях школ искусств, реализующих предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура». Так же могут использоваться при реализации общеразвивающих программ в детских школах искусств, в общеобразовательных школах, студиях, кружках и т.д. Реализация предмета обеспечивается учебно-методическим комплексом, разработанным для 5–6-летнего срока освоения учебного предмета. В учебно-методический комплекс входят: учебное, мультимедийное и методическое пособия.

Данные учебные пособия обеспечивают содержание учебных предметов предпрофессиональных программ, отражая и воплощая современные достижения и методики в области обучения живописи и рисунка,

предпрофессиональной подготовки в данных предметных областях.

Учебные пособия «Живопись», «Рисунок» включают программное изложение учебного курса и пояснения, позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике.

Основными видами деятельности, лежащими в основе содержания учебного пособия по учебным предметам «Живопись», «Рисунок» являются: изучение теоретического материала и произведений изобразительного искусства, практическая деятельность по созданию художественных работ и выполнение упражнений.

В ходе обучения учащиеся приобретают знания, умения и навыки по выполнению живописных работ: изучают свойства живописных материалов, осваивают различные живописные техники, получают знания о художественных и эстетических свойствах цвета, основных закономерностях создания цветового строя, формируют с помощью преподавателя умения видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды, изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека. При освоении программы учащиеся в учебном процессе приобретают навыки грамотного использования основных живописных техник и материалов и последовательного ведения живописной работы.

Опытные преподаватели, методисты могут быть авторами и разработчиками учебников и учебных пособий, реализуя свои профессиональные компетенции в данном методическом труде.

Благодаря объединению достижений передовых детских художественных школ и художественных лицеев учебный процесс в пособиях «Живопись» и «Рисунок» основан на лучших современных методиках.

Графика и живопись – виды изобразительного искусства, связанные с передачей зрительных образов – это визуальные виды искусства. Поэтому особое внимание было уделено обеспечению иллюстративного ряда в учебных пособиях.

С 18 века большинство авторов пособий по изобразительному искусству с большим вниманием относились к выполнению иллюстративно-наглядного материала. Изображения носят важный методический характер и указывают ученику пути и методы овладения искусством живописи.

Каждая схема, рисунок, иллюстрация, примеры произведений великих художников используются в учебных пособиях для того, чтобы ясно и наглядно раскрыть метод анализа и построения изображения.

Содержание учебных пособий включает теоретическое обоснование и практическую часть, проиллюстрировано примерами работ учащихся Санкт-Петербургского художественного лицея имени Б. В. Иогансона и работами детей из детских художественных школ России (Детская художественная школа № 3 имени Е. В. Гурова г. Омск; Детская школа искусств имени Рихтера Москва; Детская художественная школа № 2 г. Самара; Объединенная детская школа искусств № 3 г. Братск). География участников очень обширна.

Структура учебного пособия соответствует программному изложению учебного курса, при этом учебное пособие расширяет дидактическое содержание примерной программы учебного предмета.

Учебное пособие по учебному предмету «Живопись» дополнено возможностью выбора материалов и техники выполнения практической работы. При этом, практическая часть содержит примеры в двух вариантах решений: акварель и гуашь. Что соответствует демократическим принципам и современным тенденциям и подходам в обучении живописи.

Методические рисунки играют не только образовательную, но и воспитательную роль. Изучая наследие и воспринимая художественную культуру своих предшественников, юные художники осваивают академические принципы. Обучение на данных принципах способствует сохранению и передаче последующим поколениям традиций русской школы изобразительного искусства.

Методика обучения и воспитания при обучении изобразительному искусству должна строиться на научных основах педагогики искусства, с учетом доказанного

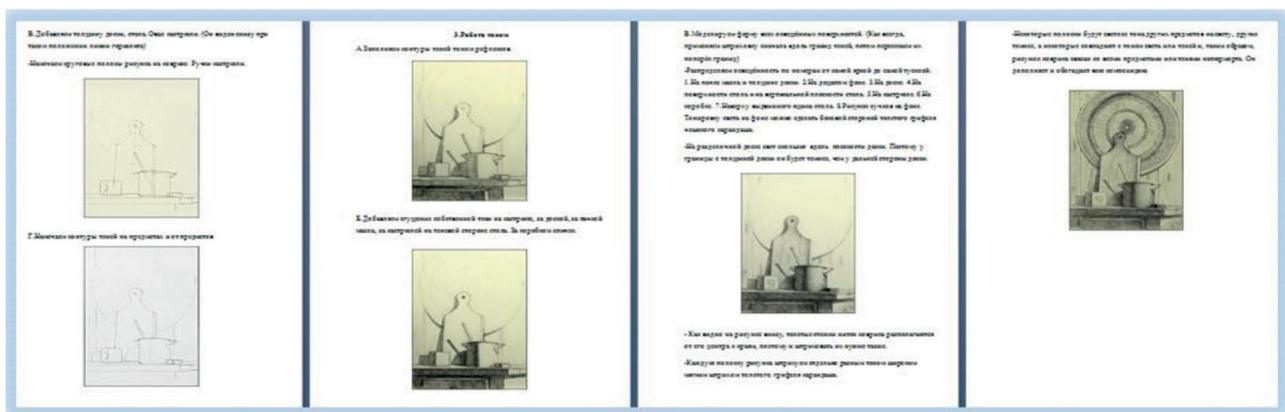
эффективного опыта академической школы художественного образования. Поэтому современные методисты, преподаватели и руководители художественных школ обобщили опыт усовершенствованных методик, обогатили учебное пособие иллюстрированием различных методик, подходов и техник, применяемых при обучении живописи в рамках современного развития искусства.

Важной частью учебного пособия является знакомство с произведениями мировой художественной культуры, которое формирует познавательный интерес к великим произведениям живописи, развивает спо-

собности анализировать конструктивные и колористические особенности произведений искусства.

В примерах великих мастеров учащиеся изучают принципы цветовой композиции и гармонизации неразрывно с цветоведением. А также в тесной связке с рисунком и композицией.

В учебные пособия «Живопись» и «Рисунок» включены отдельные методические разработки пошагового решения натюрмортов, где ученики могут увидеть каждый этап работы, проследить последовательность работы над заданием.

Учебное пособие включает программное изложение учебного курса, методические рекомендации и пояснения, позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике.

В силу возрастных психо-физиологических возможностей детей (возраст) иллюстративный ряд, предполагающий анализ художественных произведений, идет неразрывно с текстом.

Объем материала по каждой теме и классу рассчитан на чтение, рассматривание и анализ примеров, и соотноситься с возрастными особенностями восприятия детей, обучающихся по данной программе (1 класс – дети с 10 лет).

Рецензентами учебных пособий по учебным предметам «Живопись» и «Рисунок» отмечается, что авторами разработана единая структура учебного пособия, все разделы прописаны четко, конкретно. Темы заданий носят примерный, рекомендательный

характер. Учебно-тематический план каждого года повторяется с постепенным усложнением целей и задач, то есть применен концентрический принцип. Цикличность тем не снижает достоинства учебного пособия, а позволяет выстраивать все задания вокруг главных направлений.

Текст учебного пособия отличается логичностью, доступностью языка для детей и лаконичностью. Находясь вне зависимости от идеологических установок, авторы представили палитру взглядов и оценок на творческий процесс как со стороны современных, так и консервативных традиций.

К каждому учебному пособию созданы методические и мультимедийные пособия.

Методические пособия являются важным помощником для педагога, разъясняющий методические технологии, приемы или особенности программы.

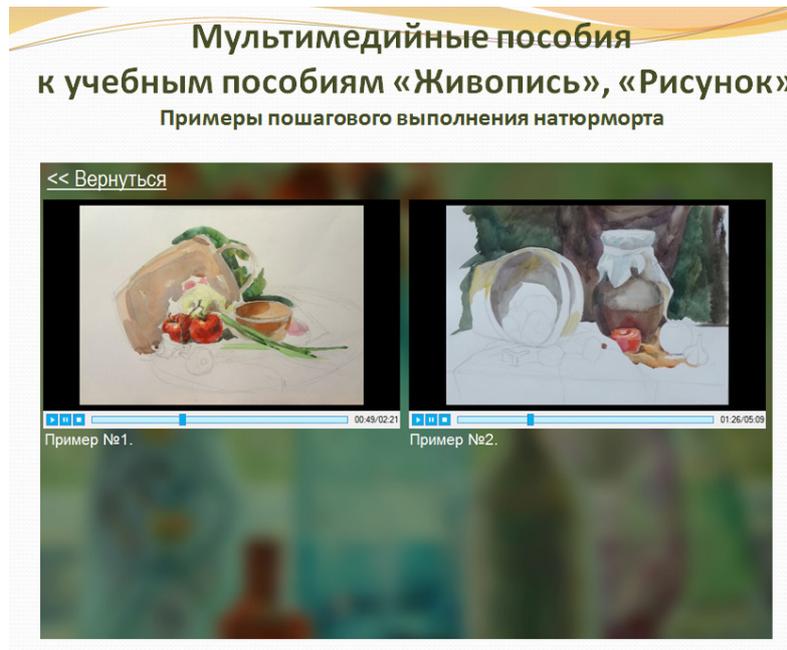
Методическое пособие включает программное изложение учебного курса, методические рекомендации и пояснения,

позволяющие преподавателю эффективно применить программные требования в педагогической практике. Также методические пособия по данным учебным предметам содержат примеры поурочных планов на некоторые темы.

Мультимедийное пособие по учебным предметам «Рисунок», «Живопись» соот-

ветствует по структуре, содержанию и художественному оформлению форме учебного пособия.

Данные мультимедийные пособия оснащены современными технологиями и методиками. Такими, как пошаговая видеопрезентация цветовой или тональной решения натюрморта.

Методические материалы для детских художественных школ должны быть мобильными и отвечать современным условиям динамично меняющегося мира, ориенти-

роваться на изменения информационного общества и индивидуальные потребности личности учащихся.

Искусство учит пониманию и приятию другого человека, способствует становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности. Художественное образование, во всем своем многообразии, влияя на морально-духовное, эстетическое, интеллектуальное развитие личности, необходимо каждому человеку для его успешной и полноценной жизни в современном обществе. [4, с. 268]

Нельзя не отметить, что реализация дополнительных образовательных программ невозможна без учебно-методического обеспечения, а именно: раздаточного материала, дидактических, информационных и справочных материалов, тематических учебных и методических пособий, специальной и методической литературы и т.п. Поэтому одним из важных направлений организации образовательной деятельности в детских школах искусств является создание учебно-методического комплекса по учебному предмету.

И еще раз: содержание учебного материала и формы его трансляции должны быть выстроены на позициях соответствия современности, систематичности, основываться как на принципах сохранения академических традиций, так и на праве уважения к профессионализму и возможности самореа-

лизации самого педагога. В данных пособиях определен уровень сложности, который не может совпадать с результативностью и содержанием образования в художественных лицах, но и выстраивает систему школьного учебного процесса, отличную студийности и кружков.

Необходимо понимать, что «объективные возможности, заложенные в содержании учебного материала при специальных методических разработках и определенных условиях могут способствовать эффективному формированию личностных качеств учащихся, их творческих способностей, их художественному образованию и эстетическому воспитанию» [3, с. 29].

Необходимо понимать, что «объективные возможности, заложенные в содержании учебного материала при специальных методических разработках и определенных условиях могут способствовать эффективному формированию личностных качеств учащихся, их творческих способностей, их художественному образованию и эстетическому воспитанию» [3, с. 29].

Учебные пособия «Живопись» и «Рисунк» – первый опыт создания учебников для обеспечения образовательного процесса по предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства.

Список литературы

1. ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен Постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 № 331-ст). – С. 20
2. Аракелова А. О. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: сборник материалов для детских школ искусств / Министерство культуры Российской Федерации; автор-составитель: А. О. Аракелова. – М.: Институт развития образования в сфере культуры и искусства, 2012. – 239 с.
3. Буровкина Л. А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования \ \ – автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. – М., 2010. – 38 с.
4. Корешков В. В. Художественное образование для всех \ \ Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна : Сборник статей. – ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2015. – С. 267–273.

ОБ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ: ИЗ ОПЫТА АВТОРОВ

А. Л. Филиппова,

ГБПОУ КК «Краснодарское художественное училище»;

А. Е. Филиппов,

ФГБОУ ВО «КубГУ», г. Краснодар

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и задачи обучения по предпрофессиональным программам для детских художественных школ и школ искусств в предметной области «Живопись». На основе опыта авторов статьи рассказано о разработке учебных пособий по теоретическим и практическим дисциплинам в соответствии с программой.

Ключевые слова: учебные пособия, предпрофессиональная программа, художественное образование.

Пять лет назад в детских художественных школах и школах искусств началась реализация предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства [1]. Пришла пора первых выпусков учащихся. Тем временем все новые и новые школы на территории России включаются в работу по данным программам. Далеко не все проходит гладко, поэтому опыт работы, приобретенный коллегами, очень ценен.

Данные программы направлены на раннюю профориентацию учащихся школ. Не секрет, что для многих учащихся и их родителей время, проведенное в учреждении дополнительного образования, является родом культурного досуга; двигаться дальше в этом направлении они не намерены. Их попытка приобщиться к искусству похвальна и, безусловно, важна для формирования личности, однако перед такими учащимися не следует ставить высоких требований. Все, что они хотят и могут освоить – это грамотное отношение к искусству. Она вырастут не художниками, но зрителями и ценителями, и это прекрасно.

Но есть и те, для которых искусство станет профессией. И этих учащихся следует готовить принципиально иначе. Для того чтобы стать художником, следует освоить большое количество профессиональных навыков и знаний. Навыки эти приобретаются в течение длительного времени, сократить которое никак нельзя. И потому чем раньше будущий художник к ним приступит, тем лучше.

Конечно, в возрасте 10–11 лет, когда учащиеся приходят в детскую художественную школу, трудно говорить об осознанном выборе профессии. Поэтому предпрофессиональные программы направлены на то, чтобы, по крайней мере в первые годы обучения, продемонстрировать учащимся возможности профессии художника, раскрыть их потенциал, познакомить с миром искусства на профессиональном уровне.

Это чрезвычайно важно. Авторы данной статьи в течение полутора десятков лет работают в среднеспециальных и высших художественных учебных заведениях. К сожалению, налицо факт большого отсева студентов с первых курсов. Причина: непонимание абитуриентами и их родителями специфики профессии, непонимание даже того, чем является изобразительное искусство, будучи именно профессией, а не хобби или способом релаксации. Всё это должно быть осознано будущими студентами-художниками именно в стенах школы!

Но реализация предпрофессиональных программ требует высокого уровня и от педагогов. Можно сказать громкие слова: от нас зависит будущее изобразительного искусства в стране. Можно выразиться поскромнее: те навыки, которые мы даём учащимся, должны быть бесспорно профессиональны, востребованы, современны. Следует соотнести два понятия: первое – перед нами ребенок. Да, но перед нами будущий художник! Помните: Константин

Коровин и Исаак Левитан поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, когда обоим было по 14 лет. А в эпоху Итальянского Возрождения мальчиков отдавали в мастерские художников еще раньше: в 11–12 лет!

В идеале, при реализации в учебном заведении предпрофессиональных программ, практические предметы (рисунок, живопись и композицию) должны вести одни педагоги, а теоретические – «Беседы об искусстве», «Историю изобразительного искусства» – другие, причем имеющие искусствоведческое образование. Теоретические предметы в предпрофессиональной программе требуют столь обширных знаний, что иначе, кажется, просто невозможно.

В реальности же, особенно в небольших школах, все предметы, и практические и теоретические, приходится вести одному педагогу. В связи с этим нами было предпринято написание и издание учебников. Учебники предназначены для учащихся, но могут служить опорой при подготовке к занятиям и для педагога. Если учебниками полностью обеспечен класс, то возможно проводить занятия в разных формах: беседы, дискуссии, самостоятельное домашнее чтение учащихся и подготовка к ответам на занятиях.

Учебники соответствуют примерным программам, опубликованным на официальном сайте РОСКИ [2]. Разработчики примерных программ стремились дать детям исчерпывающие знания по теоретическим предметам. Но при этом не всегда учитывали особенности возраста учащихся и соответствие между степенью обширности темы и количеством отведенных на неё часов. Все это мы постарались скорректировать при написании учебников.

Для предпрофессиональной программы «Живопись» теоретический курс начинается предметом «Беседы об искусстве». Пусть вас не вводит в заблуждение необязательное слово «Беседы» – мол, побеседовать можно о чем угодно. На деле программа по этому предмету выстроена так, чтобы ввести ребенка в огромный мир искусств. Ведь далеко не каждому из приходящих в школу детей этот мир хорошо знаком [3, с. 4–7].

Сначала разбираются и классифицируются виды искусства. Несмотря на то, что наши дети будущие художники, им следует иметь хотя бы общее представление и о музыке, литературе, танце, театре, кино. Главы, посвященные этим видам искусства, мы постарались сделать увлекательными и относительно несложными. Сведения, содержащиеся в них, достаточны для первого знакомства.

Основное же внимание уделено пластическим искусствам – живописи, графике, скульптуре, архитектуре. Здесь уже следует говорить и о профессиональном языке искусства – то есть тех средствах, которыми пользуется художник. Поэтому большое внимание уделяется беседам о композиции, колорите, способах работы с цветом, рисунку, видам и выразительным средствам графики, материалам и техникам изобразительного искусства [3, с. 8–39].

Но мы воспитываем в своих учениках не только художника, а еще и грамотного, культурного человека – поэтому последний раздел «Бесед об искусстве» посвящен правилам пользования библиотекой, сетью интернет, реставрации, деятельности музеев, фотографии и изучению родного края. В результате курса «Беседы об искусстве» с использованием учебника ученик должен приобщиться к культуре человечества, созданной до него, и осознать себя частью этой культуры [3, с. 129–175]. Он поймет, как, какими средствами были созданы знаменитые картины или прекрасные статуи. И хотя самому ему до шедевров ещё далеко, все же ученик должен почувствовать, что высокие цели достижимы!

В результате методической работы с учителями ДХШ и ДШИ на курсах повышения квалификации было решено использовать составную форму учебного пособия: учебник содержит только текст, а все иллюстративные материалы собраны на компакт-диск. В этом отношении DVD к учебнику «Беседы об искусстве» стал самым многообразным: он содержит презентации почти по всем темам. Но, помимо того, на диске помещены фрагменты оперных, кукольных и драматических спектаклей, кинофильмов, народные

песни, небольшие литературные произведения для анализа. Спектакли и кинофильмы даны в отрывках, с таким расчётом, чтобы учитель успел показать их на уроке.

Обязательной частью всех учебных пособий стали вопросы и задания к каждой теме. Они несколько изменены относительно заданий, предлагаемых в примерной программе, и адаптированы, во-первых, к возрасту учащихся, а во-вторых, к конкретному наполнению (тексту) главы учебника. Задания предполагают разные виды деятельности учащихся: понимание и запоминание материала, анализ, изображение, самостоятельный поиск информации по дополнительным источникам.

Но вот наши ребята перешли во второй класс и начали изучение предмета «История изобразительного искусства». Предмет этот очень интересный, но не простой. Особенно сложно учителю и ученику в первый год. Поскольку всегда история искусства изучается согласно исторической последовательности, самым младшим выпадают отдаленные эпохи: Древний Египет, Древняя Греция и Рим, Византия, Западноевропейское Средневековье.

С одной стороны, в эти эпохи действительно были заложены базовые принципы искусства: в античности, например – ордерная система в архитектуре и изображение фигуры человека в скульптуре. С другой стороны, эпохи столь отдалены от нас по времени, а жизненный опыт и первоначальные знания ребенка еще так немногочисленны, что очень трудно бывает учителю увлечь, заинтересовать учеников своим предметом. Поэтому первая часть нашего учебника написана максимально простым языком, в ней отчетливо излагаются те принципы, без которых невозможно дальнейшее понимание искусства и которые следует усвоить непременно. А все непонятное для ребёнка мы постарались исключить.

В случае если учитель имеет обширные знания по истории изобразительного искусства, а уровень подготовки группы позволяет, он может дополнить обязательные сведения, дающиеся в учебнике, по своему усмотрению.

Неотъемлемой принадлежностью всех учебников по истории изобразительного искусства стал составленный нами словарь терминов искусства [см., например, 4, с. 125–134]. Каждый из терминов, встречающихся в тексте, был просто и довольно подробно разъяснен в словаре. В состав вопросов и заданий мы включали вопросы по терминологии к данной теме. Однако, хочется порекомендовать учителям делать проверки знания всех терминов, изученных за учебный год. Это дает возможность не только повторить весь материал, но и научить ребят свободно обращаться с профессиональным языком искусства, что для них, как будущих художников, совершенно необходимо.

Второй год изучения предмета «История изобразительного искусства» включает искусство Возрождения и русское искусство – древнерусского периода. Ребята стали старше, и им уже вполне по силам понять те великие идеи, которые двигали мастерами итальянского Возрождения. Они кое-чему научились и в практических предметах – рисунке и живописи, и могут оценить величие шедевров мастеров Ренессанса. Поэтому вторая часть учебника написана несколько иначе, чем первая: рассказ более подробен, зачастую построен на чувстве сопереживания художнику, сотворчества с ним. Кроме того, некоторые темы по искусству итальянского Возрождения трудно вместить в те часы, которые отводятся для них тематическим планированием. Темы эти прописаны в учебнике с необходимой полнотой, а если учитель не успел полностью пройти материал в классе, он вполне может задать дочитать текст учебника дома и после проконтролировать его усвоение при помощи вопросов [5, с. 60–143].

Что же касается искусства Древней Руси, здесь усилены исторический и патриотический аспекты [5, с. 4–59]. Изучать и преподавать искусство своей страны всегда следует несколько иначе, чем зарубежное. Нужно показать ребятам с самого начала и не забывать акцентировать в дальнейшем, что они являются продолжателями именно этого искусства, оно для них своё, родное, им предстоит создавать его дальнейшую историю.

Конечно, с искусством Древней Руси связаны свои трудности: оно почти полностью религиозное, христианское. А на территории нашей страны сосуществуют разные религии. Учителям школ таких местностей следует сократить по выбору некоторые темы, для того, чтобы включить изучение истории искусства своей местности указанного периода.

Но и для всех остальных изучение искусства Древней Руси представляет немалую трудность. По опыту авторов статьи известно, что представить детям икону, объяснить её значимость и художественную ценность значительно труднее, чем картину. Особые препятствия связаны и с древнерусской архитектурой. Она изначально не является ордерной, не восходит к античности, а является продолжением архитектуры Византии, изучавшейся во втором классе. Однако византийское искусство кажется непонятным не только ученикам, но и многим учителям. К тому же, программа отводит на него совсем немного времени. Поэтому, начиная говорить об архитектуре Древней Руси, целесообразно будет вспомнить с ребятами византийскую архитектуру и, в частности, крестово-купольный тип храма.

В четвертом и пятом классах мы имеем дело уже не с детьми, а с подростками. Во-первых, с ними можно говорить уже более сложным, не столь адаптированным к возрасту языком. Во-вторых, затрагивать серьёзные, проблемные темы. Именно так и построены 3 и 4 части учебников. Тем более что и изучаемые периоды тому способствуют: зарубежное искусство XVII–XIX веков в 4 классе [6, с. 162–163] и русское искусство XIX века – в пятом [7, с. 181–182].

Однако программа выстроена так, что параллельные временные периоды (XIX век) в Западной Европе и в России изучаются в разных классах. Дело учителя – постоянно напоминать, активизировать материал прошлого года, провоцировать учащихся на сравнения и параллели. Только так можно будет осознать своеобразие пути искусства нашей страны в ряду других европейских стран.

Изучение теоретических предметов, конечно, невозможно без учебников. Но нами

была установлена необходимость учебных пособий и по практическим предметам. Решено было начать с предмета «Композиция прикладная». Ведь среднестатистический ученик художественной школы сейчас хочет стать не художником-живописцем или скульптором, а дизайнером. И это правильно. Потребность рынка труда в дизайнерах по-прежнему существует, тогда как трудоустройство живописца в современной российской действительности – очень шатко и сомнительно.

Для будущего же дизайнера прикладная композиция – один из важнейших предметов. Это основа его формального художественного мышления. Владея навыками прикладной композиции, доведя их до автоматизма, он сумеет выполнить любой заказ, сможет работать как на плоскости (в графическом дизайне, рекламе), так и в пространстве (в средовом и промышленном дизайне, в архитектуре).

Но прикладная композиция необходима и живописцам. Опыт работы одного из авторов данной статьи преподавателем-методистом в художественной школе свидетельствует о том, что учитель на уроках станковой композиции делает акцент на теме работы, порой, вообще не затрагивая основ формальной композиции. Когда же вчерашний ученик художественной школы приходит в профессиональное учебное заведение и слышит требования «уравновесить по массам» или «разложить по пятнам» свою учебную композицию, то есть требования именно профессиональные, он попросту не понимает, чего от него хочет педагог. Для него по-прежнему композиция имеет только тему.

На сегодняшний день вышла первая часть учебного пособия «Композиция прикладная». В ней авторы знакомят младших учеников с такими понятиями как масштабирование формы и формата, пропорциональность, ритм, метр, симметрия и асимметрия. Даются основы стилизации, прокладывается путь от рисунка с натуры к трансформации и геометризации формы [8, с. 3–40]. Важным разделом учебника является цветоведение. Ученик знакомится

с основными группами цветов, цветовым кругом и декоративной выразительностью цвета [8, с. 41–59]. Одна из самых трудных тем – орнамент. Довольно маленький ребенок, согласно программе, должен научиться разрабатывать орнаментальный мотив, строить орнамент в полосе и изучить различные типы симметрии [8, с. 60–74]. Авторы учебника путём объяснений и примеров попытались максимально помочь ребёнку и педагогу освоить эту премудрость.

Список литературы

1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 июля 2013 г. № 998 г. Москва «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rg.ru/2013/08/14/iskusstvo-dok.html> (дата обращения: 25.10.2018).
2. Примерные образовательные программы. Изобразительное искусство. – Федеральный ресурсный методический центр развития образования в сфере культуры и искусства, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://iroski.ru/node/1071> (Дата обращения 25.10.2018).
3. Филиппова А. Л. Беседы об искусстве: учебное пособие. – Краснодар, 2018. – 177 с.
4. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства: Первый год обучения: учебное пособие. – Краснодар, 2015. – 136 с.
5. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства: Второй год обучения: учебное пособие. – Краснодар, 2016. – 155 с.
6. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства: Третий год обучения: учебное пособие. – Краснодар, 2017. – 163 с.
7. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства: Четвёртый год обучения: учебное пособие. – Краснодар, 2018. – 163 с.
8. Филиппова А. Л., Филиппов А. Е. Композиция прикладная: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств. – Краснодар, 2018. – 76 с., ил.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ, ОСНОВАННАЯ НА ПОНЯТИЯХ ЭТАПНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ

Е. В. Залегина,

ДО Московский Академический Художественный лицей, г. Москва

Аннотация. В статье представлен опыт методики преподавания базовых академических дисциплин при реализации предпрофессиональной программы в сфере изобразительного искусства в Московском Академическом Художественном лицее, даны методические рекомендации для преподавателей-художников по этапности и технологии ведения работы, постановки педагогических задач при освоении учебных заданий образовательной программы, опыт разработки программ учебных предметов.

Ключевые слова: методика преподавания, предпрофессиональная программа «Живопись», рисунок, живопись, этапность, технология ведения, задание, задача.

Какова роль учителя на уроке? Ответ на этот вопрос и есть ключ к пониманию любой методической работы. Принято считать, что практические занятия Рисунком и Живописью не могут или даже не должны сопровождаться постоянным контролем со

Авторы надеются, что их учебные пособия облегчат работу педагогам, укрепят и расширят знания учащихся. Всё это должно повлиять на учебный процесс, скажется на уровне среднеспециального и высшего образования. Прочные знания – основа всякого движения вперёд. Авторам непросто оценить свой труд объективно, получить полную картину применения пособий на практике. Однако востребованность изданий позволяет надеяться на то, что труд оказался успешным.

стороны учителя. Достаточно озвучить задание, поставить подходящую по смыслу постановку и следить за выполнением задания в отведённые сроки. Как правило, преподаватель избирает две линии поведения на занятии. Максимально не вмешиваться,

чтобы получить результат, который будет объективно демонстрировать проделанную именно учеником работу. Или же наоборот, активно помогать ученику справиться с новой и/или сложной для него задачей, видя в этом основную свою функцию как учителя. В обоих случаях преподаватель устраняется от поэтапного контроля над ведением учебной работы. То есть, становится либо сторонним наблюдателем, либо непосредственным участником процесса её создания. В итоге учитель выставляет ученику оценку, которая в обоих случаях не может быть объективной. Потому что, во-первых, мы не можем оценить объективно чужой труд, оставаясь только его наблюдателем. И, конечно, мы не можем быть объективными, если были слишком активными его участниками или даже «соавторами».

Более того, очень часто основным критерием такой работы служит её «законченность», что само по себе очень субъективное понятие в художественной среде. Да и может ли считаться работа законченной, если она с одной стороны, содержит в себе все тональные и/или цветовые стадии, но с другой стороны, и грубые ошибки начала работы в композиции листа или в пропорциях? Или как быть с работой незаконченной по уважительной причине, как её следует оценивать?

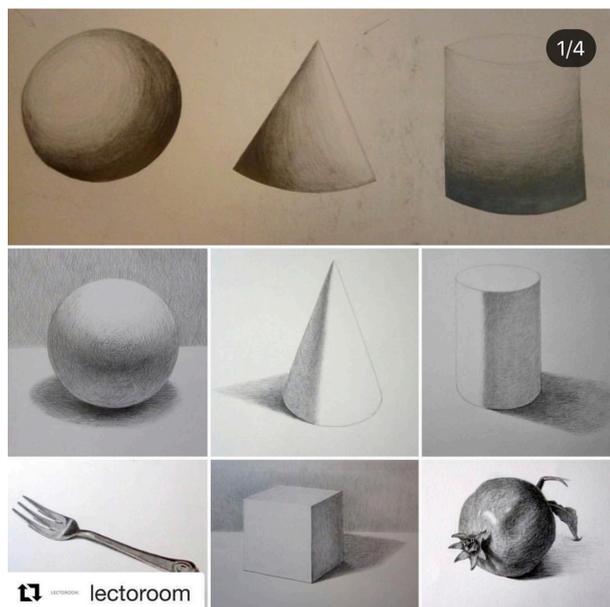
Вот тут мы и подбираемся к основной нашей теме – Этапность. Но для начала стоит напомнить, что грамотное и эффективное преподавание начинается там, где есть по-

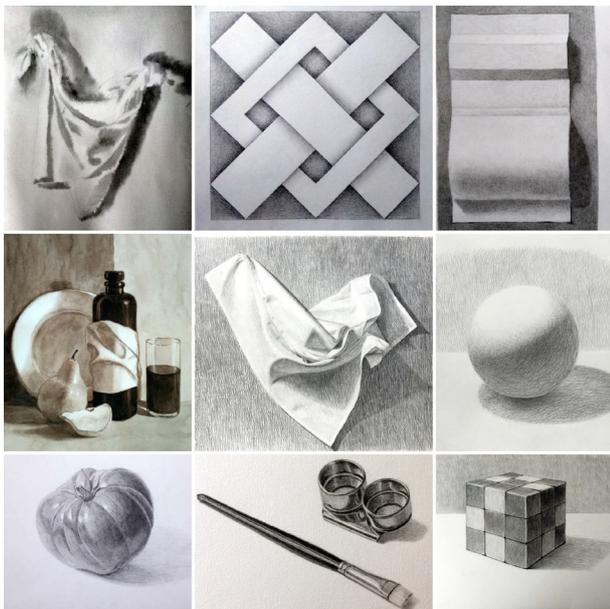
нимание разницы между понятиями Задание и Задача. Внутри одного учебного задания может быть несколько конкретных задач, решение которых последовательно и добивается учитель от ученика. Кроме того, одна и та же задача может и должна решаться в разных заданиях всякий раз на новом уровне: знакомство, усвоение, закрепление. Задачи эти естественным образом связаны с этапами работы над Рисунком или Живописью. Они могут носить характер усвоения изобразительной грамоты или быть тесно связаны с изучением Технологии ведения работы тем или иным материалом.

Например, в живописи есть проблематика вопросов Цвета, а есть проблематика вопросов Краски. Естественно, понимание учителем разницы этих понятий, отразится на грамотности постановки задачи в процессе. Этапы и понятие о них, сопровождают любую продуктивную деятельность человека, и конечно это важный фактор в создании произведения Рисунка или Живописи, в том числе и учебных. Каждый этап преследует решение определённой задачи. Эту задачу транслирует учитель в ходе работы над каждым этапом. Он же определяет качество его прохождения и своевременность перехода к следующему этапу. Таким образом, работа ведётся не стихийно от начала до конца, а разбита на логичные составляющие, которые могут быть оценены так же, как и итоговый результат. В таком процессе роль учителя определяется как крайне важная.

Огромное спасибо, Елизавета за знания, внимание и за то, что научили видеть невидимое, принимать ошибки, уметь их исправлять. Спасибо за вдохновение и справедливые слова. Очень жаль, что курс закончился и мне не хватило времени. Очень надеюсь, что Вы сделаете для нас еще много других курсов. А пока, будем все повторять :)))
С уважением и благодарностью, Людмила

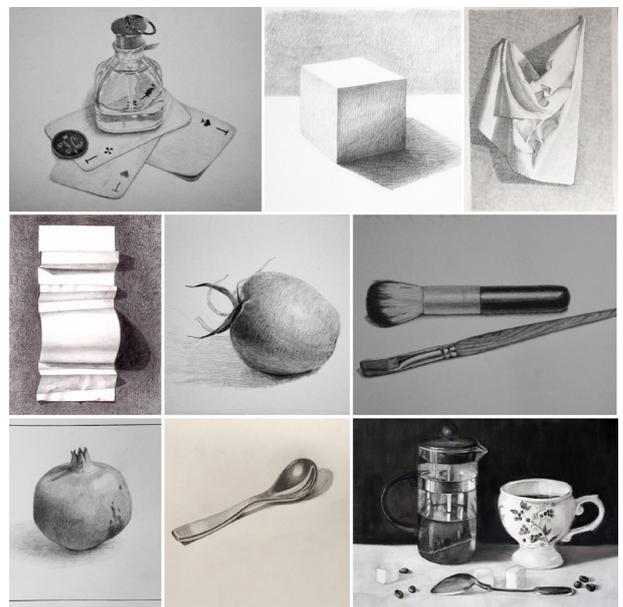
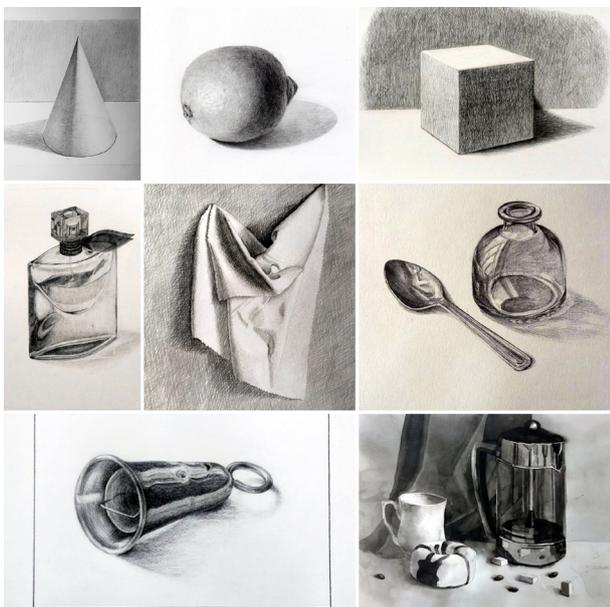

Учитель может и должен дифференцировать подходы в объяснении материала и содержание каждой задачи в зависимости от её сложности и новизны, а также от готовности конкретного ученика с ней справиться. Как логичный и закономерный результат такой работы, разная степень её завершённости по истечении отведённых сроков у разных учеников. То есть, завершённость работы прямо пропорциональна затраченным усилиям, скорости усвоения материала и сознательному следованию технологическим принципам её ведения.

Кроме всего выше сказанного, умение вести работу поэтапно, добиваясь законченного, технологичного и эстетичного внешнего вида каждого этапа работы, приучает уче-

ника к дальнейшей профессиональной деятельности, знакомит с терминологией (соответствующей возрасту и году обучения) и позволяет быть оцененным более объективно в результате этой работы. Нелишне заметить, что в таком процессе невозможно представить учителя отсутствующего на уроке без уважительной причины, учителя не готового дать исчерпывающий и компетентный ответ на любой вопрос ученика, связанный как с теоретической, так и с практической составляющей изучаемой темы. Наконец, учитель, по-настоящему заинтересованный в том, чтобы дать надёжный навык своим ученикам, будет развиваться сам, и искать максимально эффективные методические подходы в разработке этапов каж-

дого задания. К сожалению, известные нам учебные программы не содержат описания этапов и конкретных задач в учебных заданиях и требований к содержанию каждого технологического этапа. Поэтому мы с коллективом авторов, педагогов-художников Московского Академического Художественного лицея (далее – МАХЛ), по просьбе преподавателей и руководителей некоторых ДХШ России и Подмоскovie взяли на себя труд создать программы, соответствующие федеральным государственным требованиям к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», и образующими полноценный комплекс по дисциплинам Рисунок, Живопись, Композиция станковая и Скульптура, где максимально широко описаны методики и технология ведения этих учебных дисциплин, составляющих 6-летний цикл (с 4 по 9 класс), с заданиями, основанными на Академическом принципе «от простого к сложному».

Методические принципы, используемые в программе, являются универсальными для обучающихся всех возрастов. Они апробированы и в лицее, и в профильных вузах, и при обучении взрослых новичков, которые учатся в частной студии/школе.

Программы учебных предметов Рисунок и Живопись, автором которых я являюсь, содержат не только описания задач и этапов.

В них есть определённая профессиональная терминология, которой можно и должно оперировать учителю на уроке. Каждое задание проиллюстрировано примерными образцами работ, по которым можно проследить логику последовательно усложняющихся задач. Кроме того, что немало важно, программы эти составлены таким образом, что оба изучаемых предмета (Рисунок и Живопись) находятся в тесной тематической связи. Поэтапное ведение, основные изобразительные принципы и послонная технология длительной работы усваивается в системе единства требований в разы быстрее и продуктивнее. Авторская методика обучения рисованию даёт положительные результаты уже в течение более десяти лет.

Наши программы получили положительные отзывы от ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет и рекомендованы для художественных школ. На данном этапе они проходят тщательную проверку в Учебном отделе Российской Академии художеств. Программы уже получили положительную оценку содержательной части. Сейчас ведётся работа над корректировкой соответствия стандартам формальной их части.

Хочется верить, что проделанная нами работа, максимально облегчит труд учителя-художника, и поможет ему грамотно выстраивать понимание и методику каждого учебного задания и своего предмета в целом.

Список литературы

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе [Текст] / А. О. Барщ. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 299 с. : ил.
2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». [Текст] : примерная программа по учебному предмету «Живопись» : проект / авт.-сост. Е. В. Залегина. – М., 2017.
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». [Текст] : примерная программа по учебному предмету «Рисунок» : проект / авт.-сост. Е. В. Залегина. – М., 2017.
4. Живопись [Текст] : методические рекомендации начинающим / авт.-сост. Е. В. Залегина. – М., 2010. – 61 с.
5. Залегина, Е. В. Академический рисунок и реальность [Текст] : Методические комментарии к изучению предмета / Е. В. Залегина. – М., 2012. – 87 с.
6. Залегина, Е. В. Академический рисунок. Мифы и реальность [Текст] : Методические комментарии к изучению предмета / Е. В. Залегина. – М.: ЭКСМО, 2019. – 136 с.
7. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи [Текст] : / перевод А. А. Губарева. – М.: Фолио, 2013. – 224 с.
8. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи [Текст] : учеб. пособие для архитектурных вузов и фак. – М., 1959. – 223 с.
9. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе [Текст] : Учеб. пособие для худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1973. – 244 с.

ШКОЛА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ. ЗАМЕТКИ ПО МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ С.Н. АНДРИЯКИ

Н. В. Беседнова,

Школа акварели Сергея Андрияки, г. Москва

Аннотация. В статье представлен опыт педагога, художника школы и академии акварельной живописи С.Н. Андрияки, которая открыла для себя своеобразие и неисчерпаемые живописные возможности многослойной акварели, особенности и секреты этой почти забытой техники акварельного письма.

Ключевые слова: акварель, живопись, методика, школа акварели, академия акварели, Сергей Андрияка.

Акварель – универсальная техника, которая используется в станковой живописи, иллюстрации, в создании чертежей архитектурных проектов и оригиналов топографических карт, орнаментов и т.д.

Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом была создана в 1999 году по решению Правительства Москвы. Школе акварели С. Андрияки исполняется двадцать лет.

Основная задача Школы акварели С. Андрияки – дать основы профессионального художественного образования. Для реализации этой задачи художественным руководителем Школы, Народным художником России Сергеем Николаевичем Андриякой была разработана авторская методика, позволяющая научить основам классической акварели любого желающего.

Вместе с Мастером в Школе работает близкий ему по духу творческий коллектив талантливых художников, опытных педагогов, прекрасно владеющих академической техникой акварельной живописи и готовых щедро делиться своими знаниями с учениками. Каждый из них – самостоятельный, активно работающий художник, участник многих выставок, различных творческих программ в России и за рубежом. Первые выпускники нашей школы теперь работают преподавателями в системе дополнительного и высшего образования.

Художественный руководитель Школы постоянно занимается с педагогами, щедро делаясь с ними секретами акварельного мастерства.

Обучение в Школе и Академии акварели проходит по авторской программе С. Н. Андрияки. Выпущены пособия по акварельной живописи, а также переизданы старинные книги, по этой теме. Академия и Школа акварели проводят большую просветительскую работу, организуя выставки по направлению «Мастер и ученик».

Начинать обучение можно с пяти-шести лет по курсу раскрасок. Это прививает вкус к хорошей живописи и помогает освоить многие технические приемы. Курс рассчитан на три года. Первые два года дети пишут за педагогом по рисуночному трафарету простые предметы: яблоки, виноград, булки, пирожные, конфеты, жуков, бабочек и массу других вещей. На третьем году обучения начинают заниматься карандашным рисунком: так же копируют имеющиеся образцы, используя подготовленные заранее трафареты (работы, выполняются не красками, а карандашом). Чтобы обучение было успешным, введена система просмотров и контрольных самостоятельных работ. Лучшие образцы ученических заданий участвуют в выставках.

Подготовительные курсы выстроены по заданиям в определенной последовательности. Наглядность обучения – важнейшее условие эффективного и качественного обучения. Но усвоение навыков происходит, когда ученик самостоятельно повторяет классные задания. Технические приемы в рисунке и живописи передаются от мастера к ученику.

Высокий уровень базовой подготовки позволяет на высоком уровне осваивать академический рисунок. Программа начинается

с рисования мелких предметов, в которых огромное внимание уделяется умению точно и внимательно изобразить предмет со всеми деталями. Первые рисунки выполняются как обманки небольшого размера, составленных из одного, двух или трех простых предметов, связанных тематически.

В первом классе ученики рисуют небольшие постановки с фоном, изучая различные фактуры предметов, и только к концу года переходят к заданиям по акварельной живописи. Сначала это предметы, написанные на белой бумаге без фона. Затем пишут простые натюрморты с фоном. На летней пленэрной практике в первый год так же основное внимание уделяется рисунку растений без фона. Пишутся небольшие этюды ясных простых состояний природы: пасмурные, солнечные, закаты.

Во втором классе осваивается гризайль – написание картины одной краской (черной, сепией, умброй натуральной). Отмывки делаются в огромном количестве, чтобы достигнуть идеального владения кистью, краской, чтобы воспитать чувство количества воды на кисти. Постепенно ставятся более сложные натюрморты. Чтобы научиться писать предметы разных фактур: стекло, металл, глину, дерево, фарфор, дерево, мы ставим в одну постановку предметы одной фактуры. Например: различные виды стекла (матовое, блестящее и разного цвета, тона, прозрачности). Отдельным заданием пишем драпировки из тканей различных фактур.

Другое задание по живописи – колористический натюрморт. Законы цветоведения выходят на первый план при написании фона.

«Новое – это давно забытое старое». Приемы, использовавшиеся в иконописи, монументальных росписях, фреске, переходят в станковую акварельную живопись. Использование подложек дополнительного цвета, прозрачных красок для написания предметов, глухих красок для создания глубины пространства в фоне, – эти приемы стали в наше время новаторскими.

Как бы ученик ни подражал учителю, в первые два года обучения в школе работы в

основном выглядят робкими, «затертыми», несколько темноватыми. Резкое изменение происходит на третьем году обучения. Живописные работы становятся ярче, цветнее и выразительнее. С этого момента формируется свой стиль у каждого ученика. Задача преподавателя увидеть и развить личные качества будущих художников.

Для дальнейшего развития художественных навыков усложняются задачи. Появляются сложные колористические, декоративные и др. постановки. Всем известен пример из иконописи: очень сложно сгармонизировать открытые дополнительные цвета, – но так же очень сложно написать сближенную картину, будь то натюрморт или пейзаж. Эти задачи ставятся в акварельной живописи в старших классах.

Чтобы исключить ошибки в тональном решении акварельной работы, необходимо предварительно написать эти постановки или пейзажи гризайлью.

В картине предметы изображаются в натуральную величину, соответственно выбирается размер листа.

Методика обучения выстраивается «от простого к сложному».

В своей работе художник должен уметь грамотно ставить натюрморты, компоновать пейзажи, жанровые, исторические сюжеты. Это искусство, овладеть им надо с первых дней обучения.

Чтобы освоить классное задание необходимо повторить его дома 2–3 раза.

Сочетание краткосрочных учебных и домашних зарисовок и набросков с длительным рисованием с натуры воспитывают у учащегося умение «цельно видеть», «постановку глаза» и «твердость руки», остроту и точность глазомера.

В учебной академической акварели разрабатываются следующие качества: ясные холодные и теплые отношения света и тени, погружение в световоздушную среду с сохранением локального цвета и тона предметов, разнообразие касаний и расстановка акцентов для достижения максимальной художественной выразительности.

Дополнительно к практическим заданиям вводится обязательный художественный

анализ работ мастеров мировой живописи для лучшего усвоения композиционных и технических приемов создания художественного образа.

В течение основного курса обучения (1–5 класс) происходит становление образного художественного мышления в рамках концепции академического рисунка и живописи на основе гармоничного «живого» рисования с пониманием законов построения формы и пространства без наглядной деформации изображения натуры.

В программе разработаны ясные критерии качества исполнения каждой работы, каждого задания.

Важным методическим моментом является **Просмотр работ учащихся и преподавателей** – итоговая аттестация учеников, выставление оценок за контрольные работы, отбор работ учеников и художников-педагогов в Школе акварели С. Андрияки традиционно проходит в присутствии всех педагогов.

На просмотре преподаватели выкладывают свои учебные задания, выполнение на уроках вместе с учениками. В сравнении выявляются общие методические ошибки. Их исправляют самостоятельно или на мастер-классе. Если ошибки или недостатки есть только в учебных работах, то советуют, как с ними бороться. Какие задания подобрать ученику в каждом конкретном случае.

Поскольку программа авторская и одна для всех, то и критерии оценки работы педагогов и учеников одни. Присутствие на просмотрах дает ценнейший практический опыт. Результаты работы коллектива Школы становятся доступны каждому. На просмотре присутствуют все преподаватели, учебная часть и художественный руководитель. Результаты обсуждаются на педсовете и в личных беседах с художественным руководителем.

Преимущество преподавания объединяет дошкольное, предпрофессиональное и профессиональное обучение. Единая методика позволяет безболезненно переходить из одной возрастной группы в другую, получить профессиональное образование – стать художником.

Записи с мастер-класса, проходившего в Образовательном центре «Сириус»

Задачи: написать быстро этюд с натуры, осваивая приём ведения пейзажа от первого плана к небу. Научить закономерностям написания солнечного света «теплое по теплому». Научить «вписывать» деревья в небо через холодные оттенки.

Рис. 1. Осенний пейзаж. Скала. Тональное решение

Большая форма, соответствующая скале с деревьями, закомпанована почти в распор, подчеркивая огромный размер изображаемого объекта, его мощь. Самые светлые акценты – камни расположены ближе к центру картины, а края притемнены за счёт более плотных деревьев на фоне неба и теней в массе деревьев в углах картины. Внимание к камням привлекают сильные тональные акценты, выделяющие главное.

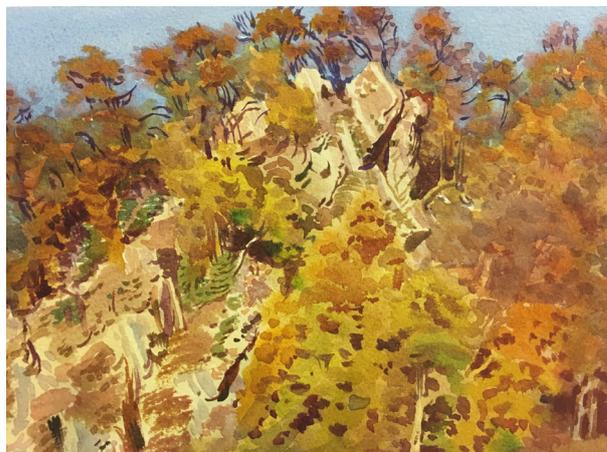

Рис. 2. Осенний пейзаж. Цвет

Отмывка на весь лист сверху вниз цветом солнечного света, замес охра с лимонной. Полностью высушиваем.

Пишем гору с камнями и деревьями как натюрморт. Все оттенки становятся чуть золотистей, чтобы сохранить солнечный свет. Зеленоватые золотистее, красные золотистее, тени без холодных оттенков, то же тёплые. Вторым и третьим слоем прописываем деревья тёплыми замесами, соответствующими подмалёвку. Акценты в тенях пишем тёплыми, при необходимости их усиливаем тем же замесом.

Подводим к горе небо: ультрамарин с кобальтом синим, без растяжки, в этом участ-

ке неба изменения неба не заметны. По сырому слою неба вставляем деревья: золотой переходит в синий через розовый, то есть на границе золотистой горы и синеглазо неба деревья кажутся розоватыми. По мере высыхания добавляем охристую листву и холодные ультрамариновые стволы и ветви с листьями в тени. При необходимости уплотняем слишком светлую листву деревьев, камни.

Список литературы

1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Акварельная живопись» ГБУДО ГМ «Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом» [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: http://shkolaakvareli.ru/assets/files/documenti/1_op_akvarel'naya-zhivopis.pdf
2. Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: <http://shkolakvareli.ru/>
3. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Акварельная живопись» Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом» – // Официальный сайт. URL: <http://shkolaakvareli.ru/assets/files/docs/education/uchebnyj-plan-predprofessionalnoj-programmy-akvarel'naya-zhivopis-na-2017-2018-uch.g.pdf>
4. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки [Электронный ресурс] // Официальный сайт. URL: <http://academy-andriaka.ru/>
5. Акварельная живопись : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2009. – 159 с.
6. Акварельная живопись [Текст] : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – 2 изд. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2012. – 22 с.
7. Акварельная живопись [Текст] : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – 2 изд. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2012. – Ч. 1. – 2012. – 159 с.
8. Андрияка, Сергей Николаевич. Акварель [Текст] : [альбом] / Сергей Андрияка. – 2-е изд., испр. – М. : Изд-во Акад. акварели и изящных искусств, 2014. – 271 с.

Часть 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

РОЛЬ ДЕТСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ (из опыта работы МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Новокузнецка)

*Т. М. Высоцкая,
МБУ ДО «ДШИ № 1», г. Новокузнецк*

Аннотация. Автор статьи делится опытом реализации работы детской картинной галереи в г. Новокузнецке. В статье раскрываются особенности организации художественно-образовательного процесса.

Ключевые слова: образовательный процесс, детская картинная галерея, детская школа искусств.

Выставки детского творчества, являясь открытой и публичной формой презентации результатов работы по образовательным программам, несут в себе информацию о методах преподавания, уровне усвоения обучающимися тех или иных задач по темам и предметам. Поэтому экспозиции детских художественных школ и студий – это, прежде всего, основа для анализа ресурсного потенциала педагогических коллективов, позволяющая анализировать и вскрывать содержание художественного образования, методы и результаты педагогического воздействия, выявлять проблемные точки в работе. Среди учреждений дополнительного образования детская картинная галерея – структура мало распространенная, а их функции достаточно размыты и зависят от статуса учредителя, кадровых и материальных ресурсов [1–3].

В нашем городе в 2012 году произошла реорганизация городской Детской картинной галереи, работавшей преимущественно с общеобразовательными школами, в структурное подразделение ДШИ № 1. Поскольку у ДКГ сменилась подчиненность, то сменился и объект ее интересов, и состав аудитории. Теперь это главным образом контингент обучающихся в пяти городских детских школах искусств. Т.е., деятельность ДКГ теперь ориентирована не на условную аудиторию,

а предметно – на юного художника-зрителя и педагога-художника. Базовыми задачами галереи стали: презентация и пропаганда детского и юношеского творчества Новокузнецка, знакомство с наиболее значимыми и интересными явлениями современной художественной жизни, перспективы работы с регионом, интеграция детского творчества и профессионального искусства в местную художественно-выставочную практику. Таким образом, деятельность ДКГ включилась в комплекс организационно-педагогических условий повышения качественного уровня художественного образования. Поэтому выставочная, художественно-образовательная и информационно-издательская функции обязывают ее служить площадкой для выставок с методической компонентой в концепции. В их число входят привозные, обменные иногородние выставки чисто методического плана, такие как: «Набросок», «Опыты акварельной живописи ДХШ им. Каратанова» (Хакасия), «Архитектурный пейзаж» по результатам пленэрной практики студентов Барнаульского института архитектуры и дизайна.

В практике школ нашего города есть еще несколько категорий выставок-конкурсов, чисто профессиональных по своим задачам. В их числе – городской «Конкурс в заданном формате», когда в фиксированное время

учащимся предлагается выполнить задания по наброску или композиции, с натуры и по памяти непосредственно в мастерских нашей школы.

Есть выставки отчетные – по итогам минувшего учебного года; ежегодные отчеты о пленэрной практике; циклы отчетных и тематических выставок, таких как «Учитель и ученики». Все экспозиции должны визуализировать результаты творческой деятельности юных художников, ставить и иллюстрировать методико-теоретические, практические и чисто художественные проблемы. Приведем конкретные примеры.

Начиная с осени 2014 года, в выставочную практику ДКГ был введен цикл «Встречи на выставках», расширяющий и углубляющий традицию художественного образования – «Учитель и его ученики».

Первая экспозиция этого цикла по учебной программе «Композиция декоративная» называлась «Декоративность как принцип». В экспозицию были отобраны произведения юных художников ДШИ города и зрелых мастеров искусства, членов ВТОО «Союз художников России». В итоге был смоделирован единый экспозиционный контекст. «Детские» и «взрослые» изобразительные ряды наглядно отражали изучаемые на уроках понятия: «плоскостность изображения», «силуэт», «ритм», «лаконизм языка», «приемы стилизаций и обобщения натуры», «индивидуальность авторского мышления». Те качества художественной формы, которыми в совершенстве владеют профессиональные художники и которые должны освоить юные.

Во время презентации, экскурсий и встреч с художниками, учащимся ДШИ было предложено самим собрать такие постановочные натюрморты, в которых бы предметы и драпировки между собой не конфликтовали. Проанализировать постановки друг друга и скорректировать. Такая интерактивная форма контакта со зрителем привнесла в экспозицию атмосферу живости, увлекательности и дух соревнования. Она позволила участникам проекта оценочно и профессионально отнестись к постановкам, понять внутреннюю логику учебных заданий.

В серии «Встречи на выставках» был осуществлен проект: Master Guach. Название подчеркивало намеренно приподнятое, уважительное отношение к материалу. Внешняя сторона идеи – открытие возможностей хорошо известного «детского» материала на примере творчества двух известных в Кузбассе мастеров гуашевой живописи. Своего рода – это статичная форма «мастер-класса». Педагогическая интрига состояла в противопоставлении двух диаметрально противоположных образно-пластических систем – предметного и абстрактного искусства. Анализ и сопоставления, поиски аналогов в «детской» части выставки, попытка выделить общие стилистические признаки и найти исключения в общем контексте экспозиции и стали внутренней задачей проекта.

Внутренние ресурсы идеи любого проекта призваны раскрывать аннотации, беседы, экскурсии. И самая действенная и привлекательная для зрителей форма – комплексная. Как показывает практика, если в названии проекта содержится пиар-интрига, а презентация снабжается аудио-визуальной, вербальной информацией и методическими объектами, то выставка вызывает более устойчивое фиксированное внимание. Сопоставления, анализ композиций, обсуждение средств художественной выразительности давали возможность для диалогового общения. Юным художникам было предложено выполнить копии с картин по выбору в течение короткого времени. Это действие оживило атмосферу вернисажа, «Скопировать можно, но нужно находить свои собственные образные средства».

Идея выставки 2015 учебного года – «Таланты и поклонники: опыт сравнительного анализа» была посвящена 185-летию А. К. Саврасова и 175-летию Клода Моне. Под «талантами» подразумевались две мощные творческие фигуры конца 19 века, юбилеи которых состоялись в 2015 году.

Под «поклонниками» – участники выставки, которые, как и профессиональные художники, вольно или невольно следуют определенным традициям. Открытие этой экспозиции было приурочено к выходу на пленэрную практику и включало интерак-

тивную форму работы с лекционно-экскурсионным и методическим обслуживанием: экспозицию репродукций картин, трансляцию видеоряда, обсуждения. В контексте выставки была развернута методическая экспозиция с образцами и рекомендациями, как работать на пленэре: писать цветы на воздухе, деревья, архитектурные объекты.

Приведем еще два примера из этого цикла. Одна из них – «О тех, кто рядом» – экспозиция в жанре анималистики обучающихся ДШИ города» при участии членов «СХ России», в разных графических техниках. Экспозиция дала повод рассуждать не только об искусстве (о чем говорится на каждой выставке – о стилистических приемах и техниках). Но и о таких понятиях как «экология души», о философском учении «пантеизм», которое разделяют художники, об особенностях мировосприятия юных и взрослых художников, об отношении к миру природы.

«Детская» часть экспозиции была жизне-радостной по мироощущению. «Взрослая» часть выставки продемонстрировала критический взгляд на жизнь: бродячих собак, бездомных кошек, погибших птиц. Так перед зрителями неожиданно открылись две стороны их жизни: благополучная и драматичная, своего рода репортажи с места обитания дворовых или брошенных животных, живущих на окраине города, в промзоне.

Серия «Мои птицы» Е. П. Башариной, написанные с натуры и нарисованные условно, как символы, но наделенные чувствами,

свойственными человеку. Ее птицы берегут гнезда, ссорятся, прижимаются к друг другу, как члены семьи, обнимают заболевших птенцов, погибших оплакивает птичий Ангел... В беседах по экспозиции, дети пришли к выводу, что мир, представленный в работах всех участников выставки – хрупкий и незащищенный без участия человеческой души. С точки зрения экспозиционной идеи она раскрывала тему гуманизма и умения более остро оценивать окружающий мир.

Очередной выставочный сезон 2016–2017 года Галерея начала с выставки: «Акварель. Секреты мастерства», участниками которой стали юные художники пяти школ искусств Новокузнецка и ведущие мастера акварельной живописи – члены Союза художников России. Их творчество продемонстрировало начинающим технический и художественный уровень возможностей работы в акварели, приемы академического письма лессировками (российская традиция), английскую и итальянскую техники письма по сырому и сухому, комбинированные приемы.

В 2018 году была показана экспозиция работ из собрания школы: «Рисунки и наброски Бачевского С. А.» в качестве наглядного пособия в выборе ракурса, умения работать линией и штриховкой, любоваться конструкциями в индустриальном пейзаже. В планах текущего года показ академической школы и модернистских приемов работы над образом профессиональных и юных художников.

Список литературы

1. Леушканова О. Ю. Организационно-педагогические условия повышения уровня художественного образования учащихся в детской картинной галерее : диссерт. ... канд. пед. наук : 13.00.01. – Магнитогорск, 2005. – 247 с.
2. Севилькаева Е. В., Азнабаева А. Н. Формирование художественно-образовательного пространства «детская картинная галерея» средствами регионального компонента // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011. № 7. – С. 22–23.
3. Суханина И. В. Выставка «Были и небылицы»: образовательный проект музея «Детская картинная галерея» // Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен / Материалы III Международной научной конференции. В рамках проекта «А.З.Б.УК.А. детства» / Ответст. ред. Т. А. Чичканова. – 2017. – С. 313–317.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

С. Ф. Жирова,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье раскрывается потенциал учебной и проектной деятельности как условия развития образовательных ситуаций с точки зрения ее практического использования в художественной школе.

Ключевые слова: образовательная ситуация, учебная деятельность, проектная деятельность, компетентности, выпускник.

Специфика Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) такова, что достижения обучающегося определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью его личностных качеств, дающих возможность в дальнейшем самостоятельно проявлять свои творческие способности для обеспечения социальной успешности личности. Новые требования изменили систему конструирования целей образования и его результатов: сегодня нужно идти не от того, чему можем научить, а от того, что будет востребовано в будущем мире – в личной, социальной и профессиональной сфере жизни. То есть надо не учить ученика, а научить его учить себя [1].

Первые изменения в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова (далее – ДХШ № 1) были произведены в системе учебного содержания и определения сути теоретической и практической части учебного материала по учебным предметам. В содержание программ были предложены задания, включающие образовательные ситуации, которые могут формировать различные способности. В образовательной ситуации действующее лицо анализирует и примеривает позицию на себя. Это создает условия для личностной рефлексии – поиск ответа на вопросы: «Зачем мне? Чего хочу?». Поэтому было принято решение создать условия для превращения предметного способа в средство решения каких-либо самостоятельно поставленных задач, для чего творческие задания акцентировали практические умения.

Учебная деятельность и проектная деятельность – это два поля, где ученики могут приобретать предметные способы действия

и использовать ЗУН как средство решения практических задач. Учебная деятельность задается логикой развертывания учебного содержания, а проектная деятельность идет от результата и его достижимость определяется продуктом. Это новая, современная специфика образования очень трудна для преподавателя, привыкшего работать в традиционной системе обучения, где «запас» ЗУН был главным. Теперь учебная и проектная деятельность тесно связаны по структуре и последовательности определенных действий, которые выстраиваются применительно к конкретной задаче.

В работе преподаватель использует технологию проблемного обучения, которая и создает образовательные ситуации, где ученик самостоятельно ищет необходимые ему ЗУН для решения вопроса в следующей последовательности: постановка проблемы (что необходимо сделать?); поиск и отбор информации; поиск способов достижения цели; решение проблемы. Упор делается на категории опыта, на рефлексии (осознании), на самостоятельности обучающегося и развивает различного рода компетентности, которые сегодня рассматривают как альтернативу традиционным знаниям, умениям и навыкам [2; 3].

В ФГТ определены ключевые компетентности выпускника предпрофессиональной программы. Он должен обладать следующими компетентностями: владеть комплексом ЗУН, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы; быть любознательным, творческим, активным, интересоваться новым, неизвестным в мире искусства; задавать

вопросы, любить экспериментировать; быть способным самостоятельно действовать; уметь планировать свою домашнюю работу; давать объективную оценку своему труду; взаимодействует с окружающими людьми; уважительно относиться к иному мнению; понимать причины успеха/неуспеха собственной учебной деятельности и определять наиболее эффективные способы достижения результата; самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; осознавать потребность общения с духовными ценностями.

Например, в программе учебного предмета «Композиция станковая» на аудиторную работу по теме сюжетной композиции с включением фигуры человека выделено 5 академических часов и 20 часов на самостоятельную работу. Это показывает, что традиционная форма обучения, где ученик полностью работал над заданием в классе под постоянным контролем преподавателя, уходит в прошлое. На первое место выходит развитие способности самостоятельно искать средства решения творческих задач (поиск темы, работа с эскизами, выбор сюжета, подбор колорита, организация рабочего времени и т.д.), а преподаватель выполняет роль инструктора, который направляет на правильное решение задачи.

Сегодня выпускники даже если хорошо знают учебный материал, практически не используют полученные знания в ситуациях повседневной жизни и т.д. Например, творческие работы ученика на выходе чаще всего больше нигде не используется кроме как с целью получения оценки своей деятельности в виде отметки. Чаще всего преподаватель сам, без ведома ученика, предлагает его творческую работу для участия в конкурсе или выставке. У обучающегося не сформировано так называемое креативное мышление, т.е. способность самостоятельно строить, предлагать, участвовать, проверять и делать выводы в процессе творческой деятельности.

Результаты образования определяются «от конечного продукта», т.е. исходя из наиболее общих способностей, необходимых для жизни в меняющемся мире. Например,

научить ученика самостоятельно планировать домашнюю работу. И здесь перед преподавателем стоят задачи не просто показать, каким образом вести линию, найти нужный цвет, определять центр композиции, но и: как выполнить творческое задание в домашних условиях, как поэтапно выполнять работу с учетом временных ресурсов и т.д. Актуальной задачей становится воспитание таких личностных качеств, которые будут помогать ребенку в жизни, а не только в творчестве.

Создание условий для развития способности принимать решения – деятельность ребёнка при изучении данного учебного предмета, а также действия ребёнка и взрослого в ситуации обучения. Эту деятельность крайне важно планировать и организовывать так, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих становлению самостоятельности, инициативности, ответственности, как ключевых способностей выпускников. Первая раскроется через содержание учебных предметов, вторая – через формы организации учебного процесса, хотя обе эти деятельности имеют форму и содержание.

Для решения этой педагогической задачи образовательное пространство в ДХШ № 1 выстроено таким образом, чтобы ученик мог и в учебной и в проектной деятельности практиковать авторское действие – замысливание (способность и стремление создавать описание замысла собственного произведения и предлагать пути его реализации). Образовательная практика, таким образом, должна быть ориентирована на создание условий для развертывания полного цикла авторского действия, т.е. на построение учебной и проектной деятельности в художественной школе.

Учась действовать, человек изменяется сам, но не меняет предмет действия. Например, решая творческую задачу, ученик своей работой не влияет на реальные обстоятельства, то есть не несет ответственности относительно ситуаций действия. Ученик нарисовал предмет с ошибкой. Откуда он знает, что он совершил ошибку? В чем именно она состоит и каким образом может

быть устранена? Способность к принятию решений возникает в практическом, а не в учебном действии. В учебном действии присваивается способ действия, в практическом же – обязательно меняется ситуация действия. Оставаясь в рамках учебной ситуации, выполняя учебные действия, ученик не рискует собственным действием изменить ситуацию. Собственно учебное действие не становится условием формирования самостоятельности и ответственности. Этой задаче отвечает практическое действие. Следовательно, конкурсно-выставочная, методическая, культурно-просветительская деятельность должна реформироваться в направлении создания условий

практического действия, которое может и должно иметь последствия для самого ученика. Сегодня это практические исследования, которые проводят ученики, проекты и творческие работы.

Можем сделать вывод о том, что модель образовательного процесса в художественной школе должна предусматривать две составляющие: совместную деятельность взрослого и обучающихся, а также самостоятельную деятельность детей. Таким образом образовательная ситуация является эффективным средством организации творческой деятельности, способствующей комплексному развитию личности обучающихся.

Список литературы

1. Колесникова И. А., Горчакова-Сибирская М. П. Педагогическое проектирование: учеб. пособие для высш. учеб. заведений ; под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.
2. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования ; Учебное пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
3. Ступницкая М. А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами: рекомендации для учащихся, учителей и родителей. – Ярославль: Академия развития, 2008. – 198 с.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЕ НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И. З. Кисель,

*СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки»,
г. Санкт-Петербург*

Аннотация. Автор статьи делится опытом организации образовательного процесса и обосновывает необходимость использования качественного подхода при освоении нового содержания дополнительных предпрофессиональных программ в области художественных дисциплин.

Ключевые слова: образовательный процесс, качество образования, содержание учебного процесса, образовательные программы.

Образование является отражением подлинной свободы человека. Жизнь идет своим чередом, общество стремительно развивается, образовательный процесс реформируется, появляются новые подходы и методы, для формирования и поддержания как культурно-духовных ценностей общества, так и высокого качества жизни. Поэтому сегодня понятие «качество» относят и к образовательной деятельности: чем выше

качество реализации образовательного процесса, чем выше совокупность овладения обучающимися научными знаниями, практическими умениями и навыками, развитие их умственно-познавательных и творческих способностей.

В связи с тем, что образовательный процесс сегодня это – совокупность учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на решение

задач образования, воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом, пути повышения качества и освоения нового содержания образовательного процесса можно представить в образе дерева с множеством ветвей, тянущихся к небу [2, с. 94]. Состояние этого дерева, то есть качества образования, зависит от его ствола – содержания, как, например, и в живописном процессе «форма определяется содержанием. ... Без которого не было бы и ее (формы – прим. автора), как без корней и ствола не может быть ветвей и кроны дерева» [1, с. 3].

Основой содержания образовательной деятельности можно назвать качество условий и качество процесса. Ветви, раскрывающие данное содержание представляют собой задачи преподавательской деятельности, которые осуществляются при разработке, апробировании и реализации образовательных программ.

Первая ветвь – отбор и прием детей как для дошкольного обучения, так и учащихся первого года обучения, предрасположенных к определенному виду деятельности. Следовательно, в первую очередь необходима разработка четких критериев и требований приемных испытаний, определяющих потенциальных и творчески предрасположенных детей и учащихся к художественной деятельности в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой.

Следующая ветвь – критерии оценок текущей, промежуточной и итоговой аттестации, а также создание фондов оценочных средств. Это единое направление учебно-методической и материально-технической обеспеченности в контексте образовательных программ, которое является ключевым параметром для выявления эффективности деятельности образовательного процесса в рамках промежуточной и итоговой аттестации.

Важным критерием повышения качества образовательного процесса является обеспечение профессионального, культур-

ного и творческого роста преподавателей. Курсы повышения квалификации, конкурсы педагогического мастерства, творческая художественная деятельность и пленэрная практика – такие мероприятия влияют на развитие и повышение профессионального педагогического мастерства и формируют методически компетентных, психологически грамотных преподавателей в условиях модернизации образования. А повысить мотивацию к обучению, развить творческий потенциал и конкурентную способность обучающихся, помогает участие в выставках, конкурсах, олимпиадах и мастер-классах. Также, возможны совместные путешествия во время пленэрных занятий или участия в зарубежных конкурсах, которые наполняют новыми впечатлениями, дарят заряд вдохновения и улучшают творческую атмосферу в коллективе и в классе, поскольку успехом школы непосредственно является творческий коллектив, союз преподавателей и обучающихся.

Основные параметры, демонстрирующие состояние образовательного процесса сегодня четко сформулированы в каждой предпрофессиональной образовательной программе в контексте того или иного предмета, в которых отражены цели, задачи и способы реализации образовательного процесса, направленного на качество повышения дополнительного предпрофессионального образования в целом. В этот спектр условий входят и просмотры работ, мониторинг успеваемости обучающихся, анкетирование, и другие аспекты образовательной деятельности, отражающие качество внутренней и внешней работы дополнительного образовательного учреждения.

Таким образом, описанные выше критерии позволяют грамотно использовать возможности школы для повышения качества и освоения нового содержания образовательного процесса, необходимость которых вытекает из изменений и реформ, проходящих в мировом пространстве и системе отечественного образования.

Список литературы

1. Бычков В. В. Философия искусства Василия Кандинского // В. Кандинский. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992. URL: https://www.litmir.me/data/Book/0/59000/59991/Kandinskii_Vasilii_O_duhovnom_v_iskusstve_Litmir.net_bid59991_a9241_ltr.epub

2. Бахмутский А. Е. Монография Оценка качества образования в школах Санкт-Петербурга // Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – БАН, 2003. – 132 с.
3. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь. – М., 2005. – 448 с.

ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Н. В. Кобзистова,

МБУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 10, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуального подхода к учащимся в современной системе дополнительного образования. Особое внимание уделено практическому опыту работы по предмету «История искусства», развитию одарённости учащихся, раскрытию их творческого потенциала, подчёркивается значение индивидуального подхода для успешного обучения школьников.

Ключевые слова: индивидуальный подход, предпрофессиональная программа «Живопись», детская школа искусств, диалог, искусство, творческий потенциал, история изобразительного искусства.

При работе с учётом Федеральных государственных требований для достижения успешного результата возникла необходимость определить, как эффективнее преподавать «Историю искусства», чем наполнить фактический материал. В программе о целях предмета говорится: «Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности; формирование эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями». Об этом можно прочесть и в книгах для учителей тридцатилетней давности – уже тогда широко поднимался вопрос о развитии эстетического сознания и самосознания детей и недостаточности программ, только расширяющих информированность в области искусства.

В целом методика преподавания предметов искусства уже разработана А. Бакушинским, Д. Кабалевским, Л. Предтеченской, Б. Неменским, А. Мелик-Пашаевым и другими известными педагогами России. Но современный мир вносит свои изменения в работу с учащимися. Условия жизни, окружающие детей, становятся новым препятствием на пути художественного образования: «обездручивание»

технократического общества, перегруженность учеников информационным шумом, ухудшение отношений в семьях, накапливающаяся эмоциональная усталость от расхождения между требованиями к ним и реальным поведением взрослых. Как результат – у ребят «происходит разрушение социальных контактов и обостряется эмоциональный дискомфорт» [6, с. 11], проявляются эгоизм, неверие, скука, наблюдается «поверхностность восприятия и мышления современного человека, теряющего способность всматриваться в неподвижные объекты, к которым относятся памятники архитектуры и изобразительного искусства» [6, с. 10]. Из детского и подросткового возраста приходит в колледжи и вузы проблема неготовности освоения художественных специальностей, которая, по мысли некоторых авторов, «исходит из мизерного количества часов, отведенных на ИЗО и МХК в школе; агрессивной и неэстетичной визуальной среды повседневного мира ребенка; недостаточного художественного воспитания в семье. На языке искусства – с детьми, подростками, молодежью – не говорят; в разношёрстном информационном визуальном потоке мало ориентиров, на которых учится глаз. Так что вчерашние школьники, поступившие в вуз, в большинстве своем приходят «не насмотренными», либо, что еще более удручает, с явными последствиями императивности

массовых коммуникаций, с «замыленным глазом» и испорченным эстетическим вкусом» [4, с. 2].

В работе учителя необходимо учесть и особенности творческого контингента школ искусств. Как правило, наши учащиеся обладают повышенной эмоциональностью восприятия, тонкой душевной отзывчивостью, чутким нестандартным мышлением – и требуют особого индивидуального подхода к себе. Замечательно написал Анатолий Бакушинский ещё в 1925 году: «Наши дети не кегли, не глина, не кирпичи, с которыми можно производить любые манипуляции, а драгоценный наш культурный фонд, живая ткань с очень нежной и сложной организацией» [2, с. 200].

Каким же способом, прежде всего, увлечь учеников, почти «погашенных» от родительского непонимания, от школьной перегруженности и сетевого одиночества? А затем помочь им полюбить историю искусства и добиться успеха в её изучении, приобрести визуальную насмотренность и опыт размышлений при условии минимума аудиторных часов и отсутствия единой учебной литературы в дополнительном образовании? Конечно же юным художникам необходимо общение с подлинными произведениями искусства – чтобы возник процесс переживания, чтобы по неведомым законам откликнулась на Прекрасное душа человека. Тогда возникает диалог с учителем – совместное обсуждение, размышление о том, что такое искусство, обмен впечатлениями. Но чтобы ученики смогли раскрыться в этом диалоге, нужно доверие к учителю, к одноклассникам, любовь к предмету, движения души – всё то, что невозможно механически измерить. Разговор с собеседниками-учениками «на равных» рождает уважение друг к другу, не «роняет» преподавателя, а «поднимает» учеников. Это непременно разговор о чувствах, переживаниях людей, о человеческих ценностях и мировоззрении... Разговор о правде и смысле жизни, такой актуальный для подростков. Ребёнок должен научиться вступать в диалог с автором, опираясь на свой творческий опыт и расширяя его, поэтому на уроках становится важным всегда говорить о детстве, о становлении худож-

ника. Вся мировая культура говорит о ценностях человеческой жизни, следовательно, нет лучшего материала для воспитания (как «питания возвышенным и духовным»), особенно если воспринимать искусство как способ выражения переживаний автора и разговора с людьми.

Безусловно, такая системная работа нуждается в дополнении чёткими требованиями: например, с первого класса приходится приучать ребят, что «троек» за работу не ставим, только в исключительных случаях, вынуждаем учить и пересдавать, мотивируя будущим экзаменом, работой не на отметку, а на результат... При этом иногда неуверенных учеников нужно долго убеждать в их собственных способностях, а для очень замкнутых достаточно доброго взгляда или непринуждённого подбадривания учителя, чтобы возникло желание преодолеть трудности. И тогда в ситуации интереса и любви к искусству становятся несложными любые аттестации и мониторинги.

Городские контрольные тоже становятся интересным опытом работы. Результат ответственного отношения к мониторингу по истории искусства и станковой композиции у детей, прошедших его первыми, был парадоксально отрицательным – это стало явно в следующем году, в начале подготовки к экзаменам – ученики почувствовали формальное отношение взрослых к их личным идеям и потеряли желание и серьёзное отношение к творческой работе. Исправить ситуацию и вернуть доверие оказалось возможным, но нелёгким делом. Следующий предвыпускной класс учителя готовили к мониторингам в более спокойном режиме – и дети смогли почувствовать себя командой, делились идеями композиций и помогали друг другу при подготовке. Хочется отметить, что история искусства ярко показывает, что ценность художников заключена именно в их отличии друг от друга, в индивидуальности их произведений.

Исследователи пишут о вреде даже узко заданной темы: ученику «очень опасно формально задать даже тему (спорт, сельская жизнь, причастие и т.д.), так как это в большинстве случаев ведёт к созданию холодной

по мысли, личностно не пережитой иллюстративной композиции, когда остаётся заниматься лишь сюжетно-ритмическими моментами композиции, не зная сердцем, ради чего именно всё это нужно. Если год за годом давать формальные задания, это войдёт в мышление, станет привычным... Против подобного ведь и восстали в своё время и передвижники и импрессионисты. <...> Развитию чувства диалога, интуитивной связи со зрителем необходимо уделять внимание <...> холодная ремесленная работа убивает талант» [5, с. 208, 216].

Необходимо помнить, как важна индивидуальность ребёнка, его восприятие мира, размышления о жизни – требуется бережное отношение учителя по принципу «не навреди». А. Д. Алехин в своей книге «Когда начинается художник» приводит цитату из выступления в 1919 г. перед учителями искусствоведа Н.И. Пунина: «В отношении детей будьте елико возможно осторожны, ибо никто даже из лучших художников, лучших техников, гениальных мастеров не знает, где лежит путь будущего искусства...» [1, с. 140]

В этом русле была продумана и итоговая аттестация по предметам – с учётом индивидуальных особенностей развития за годы учёбы, уникальности каждого выпускника. Например, такой этап как выпускная итоговая работа по истории искусства во многом является учебной, то есть строится по принципу совместной работы студента с научным руководителем – с каждым учащимся преподавателем ведётся индивидуально, и полностью самостоятельно сделана быть не может, поскольку делается учащимся впервые, даже сбор информации становится непростой задачей. Акцент делается на личной заинтересованности и предпочтениях

ученика, подмечено, что зачастую выбираемая им тема зависит не только от любви к определённым произведениям или яркого впечатления от оригинала картины, но и от его собственных психологических особенностей и проблем (на фоне внутренних переживаний и личного опыта). В этом случае дополнительно работает эффект арт-терапии, например, девушка с проблемами в отношениях с мамой выбрала темой образ Мадонны в живописи Леонардо да Винчи.

В станковой композиции, именно учитывая индивидуальные стороны одарённости каждого учащегося, удалось вызвать в ребятах интерес к серьёзной работе и получить как результат новое раскрытие творческого потенциала выпускника. В этом процессе ещё раз проявились результаты работы по предмету «История искусства» – умение размышлять и анализировать, насмотренность как визуальный опыт, накопленное воображение и знание законов гармонии, приобретаемые через искусство нравственные устои, основы мировоззрения.

Важными итогами индивидуального подхода к одарённым учащимся становятся их заинтересованность, любовь к предмету, доверие к учителю, опыт творческого общения с одноклассниками и взрослыми, навыки описания и анализа произведения искусства, целеустремлённость, понимание смысла работы, практические успехи на конкурсах и в итоговой аттестации. «Прежде всего целью обучения является не овладение теми или иными навыками и знаниями, а формирование в учащихся подлинной музыкальной культуры» [3, с. 131], – писал Дмитрий Кабалевский. Думается, что эти слова в полной мере относятся и к культуре изобразительной.

Список литературы

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение; Владос, 1994.
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. – М.: Карапуз, 2009.
3. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение, 1984.
4. Мехоношина О. В. Критерии освоения визуальной культуры в профессиональном художественно-педагогическом образовании. [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Педагогика искусства». – 2008. – № 2. URL: <http://www.art-education.ru/pedagogika-iskusstva-25>
5. Неменский Б. М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007.
6. Столяров Б. А. Учись смотреть и видеть: введение в основы визуальной грамотности. – СПб: Студия «НП-Принт», 2012.
7. Сушкова С. В. Методика преподавания истории изобразительного искусства в современной школе искусств. [Электронный ресурс] // Альманах педагога: 2017. URL: <https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14364>

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕНЬ ХУДОЖНИКА» КАК ФОРМА СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Г. А. Полукеева,

МБУДО «Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма

Аннотация. В статье рассматривается проектная деятельность в контексте вариативности образования и как форма создания культурно-творческой среды. В качестве примера выбран школьный проект «День Художника»

Ключевые слова: проект, «День Художника», творческий источник, искусство, культурно-творческая среда.

Каждый год в Детской художественной школе г. Верхняя Пышма проводится культурно-образовательный общешкольный проект «День Художника», который стал для преподавателей своеобразной формой создания культурно-творческой среды.

Началось все с желания разнообразить обучение детей и внести в него элементы праздника и игры, но с определенной целью – научить детей ориентироваться в бесконечно разнообразном мире искусства, а также грамотно пользоваться многовековым опытом создания произведений искусства, накопленным прошлыми поколениями.

Идея воплотилась в празднике «День Художника», который частично решал поставленные задачи (задавалась тема, соответствующая определенному периоду в истории искусств, шел поиск и обработка необходимой информации, и в итоге все сводилось к оформлению школьного интерьера в заданном стиле), но не хватало целостности и концептуальности. Потому как подготовка шла в свободное от основных занятий время и полного погружения в тему не происходило.

Со временем «День Художника», задуманный как детский праздник, превратился в грандиозный образовательный проект, целью которого стало развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, а так же развитие критического и творческого мышления.

Для достижения поставленной цели был выбран метод проектов, который позволяет педагогу не только и не столько учить,

сколько помогать учиться, направлять познавательную деятельность учеников.

Метод проектов – система обучения, при которой дети получают знания в процессе планирования и выполнения своевременно усложняющихся практических заданий-проектов. Этот метод приучает их к настойчивости, самостоятельности, развивает предприимчивость, умение оценивать любую ситуацию.

Слово «проект» известно в русском языке с XVIII века и восходит к латинскому *projektus*, что означает «вытягивание», «вытянутое положение». В переводе с латинского «проект» означает «брошенный вперед», то есть замысел в виде прообраза объекта. В широком смысле слова проектом называется все, что задумывается или планируется [3, с. 15].

Процесс развития творческого потенциала и возможностей учащихся требует значительного времени. Разнообразные творческие работы в проектной деятельности способствуют повышению качества знания, где учащиеся учатся оригинальности, аналитически и творчески мыслить, обобщать и делать самостоятельные выводы.

«Пусть то, что ученики открывают или создают по мере разработки своих проектов, есть лишь упрощенное повторение уже созданного наукой – суть в том, что они открывают субъективно новые для них факты и строят новые для себя понятия, а не получают их готовыми от учителя или из учебников» [4, с. 20].

На сегодняшний день в данном проекте принимают участие дети от 7 до 16 лет, обучающиеся на различных отделениях. Но

только у обучающихся на предпрофессиональном отделении традиционные предметы заменяются на увлекательную и сложную практическую работу по созданию проекта в заданной теме. Исторический стиль становится творческим источником. Дети изучают характерные особенности всех видов искусств данного периода. В результате учащиеся на практике знакомятся с культурой народов мира, учатся искать и работать с источниками творчества, отбирать самое необходимое из многообразия форм. Осваивают различные художественные приемы, копируя оригинальные элементы. В условиях праздника дети представляют свое понимание первоисточника в виде оформленных интерьеров, костюмов и выступлений.

Знания, полученные на рисунке, позволяют детям грамотно работать с масштабом и пропорциями, выполнять построение и вести расчеты, ориентируясь на реальные размеры помещения и его особенности.

Знания, полученные на живописи, дети используют для создания выразительного колорита и различных фактур.

Знания, полученные на композиции, позволяют интересно скомпоновать в одно целое созданные элементы интерьера. По доминирующей деятельности – это практико-ориентированный проект. По предметно-содержательной области – межпредметный. По характеру координации – открытая координация. По продолжительности – долгосрочный. По количеству участников – коллективный.

Список литературы

1. Дука Н. А. Педагогическое проектирование и инновации: взаимосвязь теоретических конструкций // Наука образования: Сборник научных статей. Выпуск № 20. Омск: издательство ОмГПУ, 2002. – 108 с.
2. Леонтович А. В., Саввичев А. С. Исследовательская и проектная работа школьников. 5–11 классы / Под ред. А. В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с.
3. Переверзев Л. Б. Школа и производство 2002/1: Научно-методический журнал. – М.: Издательство «Школьная Пресса», 2002. – 80 с.
4. Сергеева Г. П., Кашекова Е. Д., Критская Е. Д. Уроки искусства. Поурочные разработки. 8–9 классы. – М.: Просвещение, 2014. – 157 с.

Стараясь сохранять последовательность периодизации в истории искусств, было создано несколько проектов: «В мастерской первобытного художника», «Кости из прошлого», «Путешествие в Древний Египет», «Путешествие во времени», «Город мастеров», «Эпоха Возрождения», «Восточный базар», «Замки с привидениями», «Весь мир – театр», «XX век начинается», «Революции в искусстве».

Подготовка и реализация этого проекта создает такие условия, при которых ребенок может самостоятельно приобретать знания и использовать их для решения практических задач, а также приобретает коммуникативные умения, что положительно скажется на его дальнейшем обучении.

У детей появляется возможность на личном опыте узнать, какие виды изобразительного искусства им ближе и более осознанно подходить к изучению предметов и, возможно, к выбору будущей профессии.

Каждый год создаются новые сценарии, происходит погружение в различные исторические эпохи и этот процесс будет бесконечным, потому что меняются дети, меняются требования, условия и возможности, но неизменным остается желание познакомить детей с необыкновенным, разнообразным и бесконечно интересным миром искусства. Поделиться с ними своими знаниями, помочь раскрыть свои таланты, приобрести мастерство и стать творческой личностью.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЙ СРЕДЫ

*Е. П. Постникова, А. Е. Кудымова,
МБУ ДО «Верхотурская ДШИ», г. Верхотурье*

Аннотация. В статье описывается опыт использования проектной деятельности, как одного из методов активного обучения во внеурочной деятельности школьников и создания культурно-творческой среды.

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, творческий проект, групповой проект, внеклассная деятельность, культурно-творческая среда.

В Постановлении Правительства РФ от 23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 годы» отмечена необходимость развития и использования специально организованной среды в образовании. Цель программы будет достигнута в процессе решения целого ряда задач, одной из которых является реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях [6]. На наш взгляд формирование культурно-творческой среды является неотъемлемой частью и одной из главных задач системы дополнительного образования.

Вслед за А.А. Макареня, исследователем структуры и статуса культуротворческой среды, под культуротворческой средой, мы понимаем совокупность материальных и духовных факторов и средств, способствующих превращению индивида в личность и далее в индивидуальность в процессе решения образовательных задач, направленных на интеллектуальное, художественное и практическое развитие личности. В создании такой среды, конструктором и технологом-организатором выступают педагоги и руководители образовательного учреждения, активное участие при этом принимают обучающиеся [4]. Мы считаем, что для наиболее эффективного формирования культурно-творческой среды необходимо внедрение в образовательный процесс проектной деятельности, как современного способа повышения познавательной и творческой активности школьников.

В настоящее время многие детские школы искусств активно внедряют проектную деятельность в образовательный процесс.

Так, в МАУК ДО ЕДШИ № 4 «АртСозвездие» проектная деятельность представлена широким спектром долгосрочных и краткосрочных проектов, охватывающих все сферы деятельности ДШИ. Педагоги данной школы убеждены, что участия в социокультурных, культурно-просветительных, благотворительных, образовательных арт-проектах помогают реализовать творческий потенциал учащихся и преподавателей школы, способствуют росту их профессионального мастерства, привлечению внимания широкой общественности к проблемам развития культуры и искусства [5].

МАОУ ДО ДШИ города Заречный Пензенской области также реализует ряд творческих проектов, среди которых наиболее яркий «Вперёд, искусство!». Результатами данного проекта стали: 10 бесед о значении искусства в формировании личности, показано 10 концертов классического и народного искусства, экспонировалась передвижная выставка. Эта работа была проведена в пяти трудовых коллективах ФГУП ПО «Старт» им. М. В. Проценко и в пяти общеобразовательных школах города. В проекте приняли участие более 1500 человек. Организована и проведена работа по пропаганде классического и народного искусства среди работников предприятий и школьников города. Повысился исполнительский уровень участников концертных программ. Привлечено внимание к деятельности ДШИ в формировании личности ребёнка и к роли искусства в жизни людей. Внесён позитивный вклад в формирование художественного вкуса и общего уровня культуры заводчан и школьников города [2]. Более подробно с проектной деятельностью школ искусств можно озна-

комиться на официальных сайтах учреждений. Существуют множество публикаций по теме организации проектной деятельности в общем и дополнительном образовании (Е. С. Полат, И. С. Сергеев, Т. Ю. и А. А. Лобановы и мн. др.)

Проекты классифицируют по разным основаниям: по количеству участников и форме организации, по ведущему типу деятельности, по времени выполнения. Опираясь на классификацию проектов по доминирующей деятельности, мы выбрали творческий проект как максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. По количеству участников проектной деятельности мы выбрали групповой проект т.к. данная форма позволяет привлечь к творческой деятельности большее число учащихся, формирует навыки сотрудничества, позволяет выполнить проект наиболее разносторонне.

Преподавателями отделения изобразительного искусства МБУ ДО «Верхотурская ДШИ» был разработан ряд творческих групповых проектов: «Кисточка добра», «Пластилиновый мир», «Песочная анимация», «Художник – юбиляр года». Рассмотрим их более подробно.

1. *Благотворительный проект «Кисточка добра».* Цель проекта: художественно-эстетическое оформление социально значимых объектов преподавателями и учащимися отделения изобразительного искусства «Верхотурской ДШИ». В рамках этого проекта учащиеся и преподаватели расписали городские остановочные комплексы, детское терапевтическое отделение центральной районной больницы, комнату выписки родильного отделения, стену в детской библиотеке, спортивный зал детской юношеской спортивной школы. Реализация проекта происходила в летние каникулы. Проект является долгосрочным. В перспективе педагоги и учащиеся наметили следующие объекты под роспись: дошкольные учреждения, поликлиника, городская библиотека имени Мухлынина.

2. *Проект «Художник – юбиляр года»* нацелен на изучение учащимися творчества художников – юбиляров учебного года.

Проект организован на конкурсной основе и подразумевает командное участие среди учащихся старших классов отделения изобразительного искусства по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись».

Конкурс состоит из трёх этапов. На первом этапе каждая команда, определив для себя одного художника, должна подготовить творческое выступление, которое раскрывает биографические данные и творческий путь выбранного художника. Вторым этапом конкурса является выставочная деятельность, в которой каждая команда организует мини-выставку из копий фрагментов картин выбранного художника.

На завершающем этапе команды участвуют в интеллектуальной викторине, которая включает в себя вопросы и задания, связанные с творчеством представленных командами художников – юбиляров и основами изобразительной грамоты. Творческие выступления, посвященные художникам – юбилярам презентуются на отчетном мероприятии отделения изобразительного искусства для учащихся младших классов, а также для гостей и жителей города. Копии репродукций выставляются на уличных стендах возле Верхотурской ДШИ.

Считаем, что внедрение вышеперечисленных проектов позволило создать культурно-творческую среду для учащихся, о чем свидетельствуют следующие результаты:

- возрос интерес к совместной творческой деятельности;
- учащиеся получили богатый опыт в области монументальной живописи и увидели практическую значимость затраченных усилий;
- расширился кругозор в области истории изобразительного искусства;
- повысился уровень исполнительского мастерства юных художников;
- повысился уровень выставочной деятельности;
- возрос интерес людей к деятельности детской школы искусств.

Так, например, в росписи остановок к Дню города присоединились преподаватели, учащиеся и выпускники ДШИ и ДХШ

г. Серова, посёлка Калья, города Новая Ляля. Конкурс-проект «Художник – юбиляр 2018 года» также вышел за рамки внутришкольного мероприятия и в 2017/2018 учебном году объединил творчество команд не только Верхотурской ДШИ, но и трёх команд из Новолялинской детской школы искусств, что позволило всем участникам мероприятия познакомиться с творчеством шести художников – юбиляров года за один вечер.

Список литературы

1. Баландина Ю. И., Пестунов М. А. Управление проектной деятельностью в сфере социального партнерства образовательных организаций // Управление в современных системах. – 2014. – № 2 (2). – С. 49–52.
2. Детская школа искусств г. Заречного Пензенской области. URL: <http://dshi-zar.ru/projects>
3. Лобанова Т. Ю., Лобанов А. А. Проектная деятельность как способ повышения познавательной активности в урочной и внеурочной деятельности школьников // Информатика в школе. – 2015. – № 4 (107). – С. 3–10.
4. Макареня А. А. Методологические основы создания культуротворческой среды подготовки учителя: автореферат дис. ... доктора педагогических наук / Тобольский гос. пед. ин-т. – М., 1998.
5. МАУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие». URL: <http://школаискусств4.екатеринбург.рф/projects/proektnaya-deyatelnost/>
6. Петрова О. С. Основные принципы создания культуротворческой среды // Молодой ученый. 2016. №30. – С. 396–398.
7. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с.

КОММУНИКАТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

*Л. В. Черпакова,
МБУДО «АДХШ», г. Асбест*

Аннотация. Статья посвящена вопросам коммуникативной творческой деятельности детей и ее необходимости для свободной самореализации и адекватного формирования личности в условиях реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 8 лет) в 1–3 классах. Автор проводит анализ, раскрывает задачи, формы и виды деятельности учащихся на уроках «Основ развития творческой деятельности» (ОРТЛ), проводимых в качестве вариативной части программы обучения. Знакомит с авторской программой учебной дисциплины.

Ключевые слова: коммуникативность, взаимодействие, творчество, самопознание, интуиция, игра, театрализация.

Пространство XXI века – пространство глобальных кризисов, вызванных изменениями во всех сферах культуры. Мир становится с каждой минутой все сложнее, прогресс – стремительнее, среда обитания человека все изощреннее в проявлении агрессии к каждой отдельной личности, и, «выхватывая» «на бегу» из огромного информационного пространства что-то самое важное, человек с горечью понима-

ет, что сделать это было необходимо еще вчера...

На основании вышесказанного, можно сделать следующий вывод: художественно-творческие проекты, реализуемые в системе дополнительного образования, являются современной и эффективной формой создания культурно-творческой среды, способствуют развитию общекультурного и профессионального уровня обучающихся, а также формированию творческой социально-активной личности.

ет, что сделать это было необходимо еще вчера...

В центре решения социальных и культурных проблем будущего неизбежно окажутся нынешние дети, наши ученики. Образование и воспитание сегодняшнего дня должны вооружить каждого необходимыми качествами: личным опытом духовной деятельности, потребностью в саморазвитии, умением нестандартно творчески мыслить,

смелостью в выдвигании и отстаивании свежих идей, способностью принятия неординарных решений в преодолении самых деструктивных ситуаций. А в основе этого – уверенность в собственных силах и навыки в умении организовать окружение в качестве опоры для сотрудничества.

Дополнительное образование направлено на создание необходимой среды для развития каждой личности с учетом ее склонностей и способностей. Но тут возникают вопросы: имеются ли возможности в рамках академического образования предпрофессиональной программы, вести работу по развитию вышеназванных умений и навыков, и как создать творческую образовательную среду, которая и обеспечит образовательным продуктом (предоставит учащимся определенные необходимые алгоритмы деятельности для усвоения важных специфических умений), и даст ребенку возможность роста в атмосфере коммуникативного творчества, задающего импульс свободному проявлению его индивидуальности? Ведь именно творческое взаимодействие – одно из основополагающих условий самореализации человека: «личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она предъявляет для других. (Л. С. Выготский), «лишь через отношения с другими индивидуальность формируется и свободно самореализуется» (В. А. Лекторский).

Модели развития творческого мышления представлены в идеях Дж. Гилфорда о дивергентном продуктивном мышлении как о средстве порождения новых оригинальных идей и самовыражения; Е. Торренса, опиравшегося на тест вербальной креативности, измеряющий основные характеристики творческого мышления; программы стимулирования индивидуальных творческих способностей одаренных детей Дж. Рензулли; Н. Роджерса, определявшего творчество как процесс нахождения новых решений проблем, новых способов выражения, создания положительной самооценки, обеспечения саморазвития человека. Огромный вклад в понимание целостности личности ребенка как субъекта и важности перспективы его самоактуализации в каче-

стве потребности внесла научная концепция А. Маслоу. Л. Колберг, вслед за Ж. Пиаже, заявил о связи морального развития с освоением социальных ролей, и одним из основополагающих факторов морального развития назвал социализацию, взаимодействие со сверстниками и характер восприятия эмоционально значимых ситуаций с трансформацией их в сознании. Интересна концепция социального познания А. Бандуры, утверждавшего, что новые формы поведения возникают вследствие активного подражания или моделирования действий других людей.

Л. С. Выготский называет воображение важнейшей психической способностью человека и выдвигает идею об утверждении творческого характера деятельности человека вообще, и ребенка в частности, опровергая взгляд на творчество как на удел избранных, а также подчеркивает значение театрализации как предметного воплощения образов воображения. Советские ученые-философы: В. А. Лекторский, глубоко исследовавший проблемы индивидуального психического развития, человеческого познания и самосознания, и Э. В. Ильенков, сформулировавший тезис о неразрывности связи сознания человека с продуктивной силой воображения и функционированием творческой фантазии, – в своих трудах обнаружили новые грани соприкосновений философии и психологии, приблизив теоретические заключения к областям практического применения. Исследованиям в направлении развития воображения, фантазии и развивающего обучения посвятили свои труды В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн, В. Т. Кудрявцев, С. А. Шмаков и др.

Все исследования в данной области, являются безусловной теоретической платформой деятельности педагога, работающего с моделью активизирующего или развивающего обучения. Детская школа искусств XXI века находится в состоянии эксперимента, поиска, идет процесс адаптации предпрофессиональных программ обучения, укрепляется новая прогрессивная ступень развития российского дополнительного об-

разования. Отрадно, что сегодня в детской художественной школе, особенно в начальном звене, большая часть заданий профилирующих учебных предметов направлена на развитие образного мышления и воображения. Но потребность введения новых, ярких форм художественно-творческого обучения, стимулирующих ребенка к активному творческому восприятию целостности мира, себя как его части, для полноценного развития воображения, фантазии, его коммуникативных способностей сделала возможным создание и введение в образовательную среду 1–3 классов ДХШ в рамках вариативной части дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 8 лет) уникальной учебной дисциплины: «Основ развития творческой личности» – «ОРТЛ».

Это – образовательная программа, разработанная автором статьи на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», имеющая обучающую, творчески-активизирующую, развивающую, эстетическую, этическую, социально-адаптационную направленность. На освоение программы отводится 98 аудиторных учебных часов и 49 часов, рассчитанных на самостоятельную работу.

Одна из фундаментальных основ программы – эпистемология целостности мира, его творческой, познавательной природы; основной вектор – самопознание и самоощущение личности как уникальной и неповторимой части целого (группы, класса – модели социума) в процессе совместного творчества. Поэтому программа подразумевает коллективные, групповые творческие и познавательные игровые акты детей и призвана связать воедино: игру и обучение, волшебство сказки и сегодняшнюю реальность переживаний ребенка, драматизацию и последующий анализ действий персонажей, ТРИЗ и свободное рассуждение, освобождающую атмосферу сочинительства и алгоритмизированную модель дисциплины урока.

Педагогика творчества – педагогика соединения фантазии с реальностью, что оказывается самым естественным и продуктивным для обучения ребенка возраста младших классов, склонного к творчеству, стремящегося к активному восприятию и самовыражению. Лучший прием для создания творческой освобождающей среды, способный мотивировать личность обучающегося к самопознанию и творчеству – игра – естественный процесс одновременного психического, физического, умственного и духовного действенного развития ребенка, предхудожественная деятельность с включением импровизации, драматизации, сочинительства, методов техники решения изобретательных задач.

Игра, обогащенная сказкой, обеспечивающая эмоциональное благополучие ребенка – профилактика асоциального поведения. Через проживание культуры чувств, мыслей, действия, через развитие эмпатии, через принятие мира во всем его многообразии, появляется возможность почувствовать себя его частью, укоренить множество лучших моральных и нравственных качеств. Игра стимулирует активно-познавательные проявления личности, в особенности интуитивные. Именно взаимодействие интуиции и интеллекта, двух неделимых факторов эпистемологии личности, помогает ребенку раскрывать его потенциал в процессе постижения этических и эстетических законов жизни-действия-творчества, устремляться к гармонии окружающего и внутреннего миров.

Поскольку восприятие от мышления неотделимо, интуиция непременно присутствует в каждом акте познания и требует своего постоянного и кропотливого развития. На уроках «ОРТЛ» возможно наблюдать и развивать живую, действенную форму интуиции, контролировать ее и направлять (контроль над движениями – тоже форма интуиции). Проявляясь в инсценировке, этюдах и тренингах, она требует расхода определенных сил для достижения ребенком верного, устойчивого психического и физического состояния.

Основная форма работы – игра-драматизация. Она способна решить задачи, связан-

ные с концентрацией внимания, развитием фантазии, умением понять, проанализировать эмоциональное состояние и поведение персонажа, вжиться, освоиться в некоем событии, способностью быстрого реагирования (экспромт, импровизация) в предлагаемых обстоятельствах развитием логического мышления, образности видения, а также развивает чувство ответственности за товарищей, за результат совместного творчества, дисциплинированность, организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою мысль, вкус, коммуникабельность, активность.

В процессе творческого взаимодействия на уроках-тренингах, уроках-лабораториях, уроках-спектаклях создается атмосфера коллективной открытости и понимания, в которой ребенок, обретая уверенность в своих возможностях, проявляя инициативу, тем самым выявляет резервы собственных возможностей и в результате получает возможность почувствовать красоту и необычность своего внутреннего мира и мира окружающего. И главное не в том, что будет выполнено отдельным ребенком, а в том, что делается, совершится им вместе с товарищами: и процесс, и результат совместной деятельности обретают общий смысл, что ведет к порождению нового образа себя, своих возможностей. Коллективная предхудожественная деятельность на уроке ОРТЛ накладывает отпечаток на межличностные отношения, стиль общения, сближая ребят, повышают их самооценку, авторитет каждого в группе.

Основные формы деятельности на уроке, предлагаемые детям с 1 по 3 класс: игра, сказка, драматизация и сочинительство, формируют вектор целеустремленности, развивают «духовность инстинкта», влияющего на выбор поступка, готовят основу для возвращения творческой свободной личности.

В результате комплексного воздействия коллективная творческая деятельность формирует личность, активно устремленную к постижению художественных и нравствен-

ных ценностей, обогащает опытом практических действий, суммирует интеллектуальный анализ и эстетическое созерцание.

Импровизационность предхудожественной драматической деятельности устанавливает факт интереса к активному творческому поиску; коллективность – непременно чувство партнера, ответственность друг за друга на разных уровнях, эмпатию и толерантность. Рейтинг самоуважения ребенка заметно повышается, ведь его личность интересна окружающим, теперь ему известно, что завладеть вниманием и быть убедительным, вызвать доверие и эмоциональный отклик, возможно при условии максимальной открытости миру. По окончании курса, предусмотренного программой, заложены основы активизации стимулов личности ребенка к проявлению креативности в процессе самовыражения; начала осознания важности раскрытия собственного потенциала в выбранных действиях, адресованных миру. Сформирован стимул для приобретения и развития профессиональных качеств, художественно-творческих навыков и умений, связанных с индивидуальными способностями и необходимости их проявления. В процессе коллективного творчества, где группа превращалась в единый творческий организм, помещенный в атмосферу бесед, игр, инсценировок, тренингов, мозговых штурмов, диспутов и сказочных перевоплощений, дети получали удовольствие от погружения в глубины познания человеческих отношений: с другим, с природой, миром, искусством. Обучающиеся, взяв с собой разбуженные воображение и фантазию, опыт (пусть пока малый), интуицию, интеллект, любознательность, будут продолжать учиться ощущать и координировать собственную принадлежность и качество взаимодействия с областями действительного бытия, то есть, творчески функционируя, гармонично входить в состав непрерывно действующего мира.

Список литературы

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991.
3. Ильенков Э. В. Личность и творчество. – М.: Языки русской культуры, 1999.

4. Кудрявцев В. Т. Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающего дошкольного образования. – М.: Вентана-Граф, 2007.
5. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. – М.: Карапуз, 2006.
6. Лекторский В. А. Теория познания в 4 томах. Том 3. – М.: Мысль, 1993.
7. Менкс М. Ван Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб., 2001.
8. Савенков А. И. Одаренный ребенок дома и в школе. Потенциал личности и программа развития. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004.
9. Шашкова З. В. Занятия по дошкольной подготовке: развитие творческого мышления. – М.: Глобус, 2007.
10. Шмаков С. А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Новая школа, 1994.
11. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978.
12. Скрипкина Ю. В. Коммуникативный аспект творческой деятельности в дистанционном обучении // Интернет-журнал «Эйдос». – 2012. – № 5. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2012/0829-07.htm>

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАЩИМИСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

М. В. Шарова,

МБУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 10, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается важность внеклассной творческой деятельности с учащимися в современной системе дополнительного художественного образования. Особое внимание уделено практическому опыту работы в музейных и пленэрных практиках, развитию одарённости учащихся, раскрытию их творческого потенциала, подчёркивается значение внеклассной работы для успешного обучения школьников.

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, детская школа искусств, внеклассная деятельность, проектная деятельность, пленэр, музей, выставка, творческий опыт, мероприятия, учебный предмет «Композиция станковая».

Одной из особенностей учащихся детских школ искусств в отдалённых районах города зачастую является отсутствие активного художественного опыта, получаемого в своей семье. Родители не имеют возможности, а иногда и желания, помогать в творческом развитии своим детям, возить их в театры, музеи, ходить в походы. А ведь творческим детям культурная среда нужна для развития, «необходимо, чтобы художник обладал развитым умом, горячим сердцем, был человеком, способным глубоко и самостоятельно мыслить...» [4, с. 1]. В учебной деятельности дефицит культурной среды отразился на предмете «Станковая композиция»: скудость фантазии, отсутствие любознательности, примитивность замыслов, дети не могут придумывать интересные сюжеты, нет образов, которые обычно рождаются из культурного поля юных художников. В практической работе стало ясно, что для успешной деятельности преподавателям необходимо организовать для учащихся до-

полнительную насыщенную творческую жизнь в стенах школы и за её пределами.

Первым шагом на новом интересном пути стали различные праздники на отделении изобразительного искусства – День яблочка, День влюблённых в живопись, Посвящение в первоклассники, День художника. Эти мероприятия, организованные по принципу сотрудничества с детьми, предоставили учащимся новый широкий круг разновозрастного общения и возможность самоутверждения в ближайшем социальном окружении, помогли выработать некоторые самые необходимые социальные навыки – сотрудничества, терпимости, преодоления трудных ситуаций, содействуя освоению подрастающим поколением жизненной самоорганизации. Ребята придумывали и проводили конкурсы, создавали образы и текст, шили костюмы; на проекте «Посвящение в первоклассники» стали нашими активными помощниками и организаторами, с удовольствием вживаясь в роль магистров,

встречающих юное поколение. Также активно откликнулись учащиеся и на организованный районный конкурс «Разноцветные мечты», ставший частью празднования Дня художника – радует не только их бескорыстная помощь, но и возникающее в процессе чувство сплочённости их небольшого коллектива, их взаимовыручка и радость самореализации. Дополнили школьную жизнь и совместные творческие проекты по дизайнерскому оформлению школы к различным мероприятиям – создание своими руками настроения для всех учеников и преподавателей на несколько недель дарит ребятам удовольствие и новое понимание своих талантов.

Ещё одной формой работы стали семейные выставочные проекты – в них участвуют мамы, тётки, дедушки наших учеников, занимающиеся определённым художественным хобби – вышивки, интерьерные куклы, камнерезное искусство, живопись и кружевоплетение воспринимаются совсем иначе, когда они связаны с близкими, знакомыми, друзьями.

Следующей ступенькой стали совместные выезды в театры и музеи города, прежде всего с целью расширения кругозора и приобретения активного зрительского опы-

та. Мы искренне убеждены, что чем больше разнообразных художественных наблюдений присутствует в жизни ребят, тем больше у них шансов найти созвучную себе деятельность, обрести свой путь в будущем. Музейная практика потребовала достаточно долгого погружения – привычка посещать выставки, рассматривать предметы искусства и получать удовольствие от процесса возникла не сразу. Но приобретаемое «насмотривание», вместе с чувством причастности к широкому культурному полю города, подарило учащимся ощущение себя как художественной команды, привело к определённой зрелости суждений и повышению самооценки. Теперь уже от них мы слышим нетерпеливые вопросы о планах на каникулы и выходные, они вносят свои предложения, зовут с собой друзей и родных, сами организуют для родителей культурные «вылазки».

Состоялись и успешные пленэрные поездки – прежде всего по достопримечательностям области. «Самый главный художественный навык – это навык поэтического видения мира. Без этого нет искусства, только ремесло» [7, с. 15], – писал Б. М. Неменский. Природный заповедник «Оленьи ручьи», археологический памятник

«Палкинские каменные палатки», питомник хищных птиц «Халзан», архитектурный музей под открытым небом в Нижней Синячихе – эти небольшие однодневные путешествия становятся целыми приключениями, сближают ребят с природой, развивают их художественную наблюдательность, создают обстановку, в которой отсутствует внешнее оценивание, помогают расширить детский опыт коммуникации.

Первая более дальняя пленэрная практика была осуществлена совместно с программой «Юный художник» в Санкт-Петербурге. Для детей она стала замечательным опытом, подобным интенсивному тренингу – погружение в атмосферу культурной столицы, творческие встречи с мастерами искусства, большой объем исторической информации, осознание возможности будущего обучения в лучших художественных вузах, непростое привыкание к ежедневной работе в форме мастер-классов и круглосуточное общение с учителями и однокашниками, в котором возникла возможность многое обсудить и по-новому оценить друг друга. Много радости принесли ребятам и заслуженные за лучшие акварели награды, и последующая выставка пленэрных работ, и как будто заново открывшиеся способности к живописи. По возвращении родилась идея организации подобной самостоятельной музейной и пленэрной практики следующим летом в Москве, которая и была с успехом реализована.

В работе «Педагогика искусства» Б. М. Неменский писал: «Как строить изучение жизни в процессе ученичества глубже, далее природы, как приблизиться к познанию

действительности во всей её сложности как к источнику духовных и языковых наших проблем? ... Мы уже говорили о духовно-пластической основе художественного творчества. Духовное познание жизни для художника прочно связано с её пластическим познанием, но реальная жизнь гораздо глубже, много сложнее любого задания, решаемого в живописи или рисунке даже на пленэре. Возможно, летние практики должны быть расширены, должны стать поисковыми семестрами, ведущими... к свободе самостоятельных контактов с жизнью ... нужно искать путь к связи своих студентов не просто с познанием природы, но с познанием самой жизни и с мастерством её интерпретации» [6, с. 212–213].

В новом творческом путешествии мы постарались воплотить новые идеи – включили в программу посещение не только музеев изобразительного искусства, но и близких учащимся по возможному профессиональному кругу, например, палеонтологического и исторического, особенно в связи с тем, что среди наших ребят были и выпускники прошлого года. Проведение части экскурсий педагогами позволило непосредственно решать поставленные нами задачи. Появилась возможность проведения пленэров не в форме мастер-классов, а с использованием учениками разных живописных и графических техник в их индивидуальном темпоритме. Мы согласны с М. Р. Азизуловой, отметившей, что «работа на открытом воздухе – необходимая часть предпрофессиональной программы «Живопись» для применения знаний, полученных во вре-

мя аудиторных занятий в художественной школе. Пленэр даёт большую свободу выбора техники, способствует собранности и самостоятельности в работе, а также способствует раскрытию потенциала ученика и вышlifовыванию его собственного стиля» [1, с. 18]. Таким образом, осуществилось проявление в юных художниках их личных скрытых способностей, состоялось немало творческих открытий.

Успех московской поездки был закреплён первой зарубежной музейно-пленэрной практикой в Чехии летом 2018 года. Её ведущей идеей стало знакомство учащихся с европейской культурой, атмосферой средневековья и барокко. При составлении программы мы постарались создать ребятам максимальное разнообразие художественных впечатлений, от Дрезденской галереи и развалин средневековых замков до пленэра в зоопарке и прогулки по «блошиному рынку». Порадовали преподавателей новые пленэрные открытия учеников, их интенсивный творческий рост в такой короткий по сравнению с учебным годом период, а

для них в свою очередь особенным открытием стала живопись средневековья в одном из музеев Праги. Так развивается «заинтересованное внимание ребенка, чуткость к «несущественному» и «случайному» чувственному многообразию мира – это ценная предпосылка, на которую надо опираться на пути художественного развития» [5, с. 1].

Ученики, активно участвующие во внеклассной деятельности, получают дополнительный творческий опыт, интереснее воплощают свои идеи в работах. Активизируется любознательность ребят, возникает желание лучше учиться, желание проявить себя, участвовать в конкурсах и школьной жизни. А взаимодействие преподавателей и учеников во внеклассной работе, радость от интересных событий, их энергия и незабываемые впечатления дают возможность доверительных отношений в учебном процессе, уверенность ученика в поддержке взрослого как старшего товарища, что важно для раскрытия творческого потенциала каждого ученика. Внеклассная деятельность позволяет педагогам лучше узнавать ребят,

открывать в них скрытые способности. Подмечено, кстати, что дети, редко посещающие или вовсе не посещающие внеклассные мероприятия, больше подвержены пропускам уроков, тяжело находят общий язык со сверстниками и учителями, чаще склонны к непониманию целей своего образования в школе искусств.

В процессе внеклассной деятельности реализуется важная задача педагога – «так ввести детей в общение с искусством, чтобы все раскрыли свою возрастную одаренность,

испытали чувство причастности к жизни мира, научились видеть проявление души в облике существ и явлений и осознали в себе творческую силу, которая может раскрыться в любой области жизни. А те, кто индивидуально одарен, кто родился, чтобы «всерьез переводить жизнь свою» в художественные образы, войдут в искусство как в приоритетную или единственно возможную область творческой самореализации – область «встречи с самим собой», собственным творческим Я» [5, с. 1].

Список литературы

1. Азизулова М. Р. Продолжение традиций русской акварельной школы в дополнительной предпрофессиональной общеразвивающей программе «Живопись» // Материалы Международной педагогической конференции Международного Форума Детского Творчества «Экология души». – Калининград, 2017. URL : <http://pionerart.ru/content/files/sbornik-kaliningrad-pedkonferenciya2017.compressed.pdf>
2. Богачева Г. Г. Внеурочная деятельность как средство формирования социальной компетентности учащихся // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. – С. 92–106. URL <https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5444/> (дата обращения: 25.01.2019).
3. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации // Народное образование. – 2000. – № 9. – С. 177–180.
4. Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е. А. Кибрик. – Москва // Рисунки. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебное пособие / Сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатъев, Е. В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1989. – С. 178–189. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=132710&p=1>
5. Мелик-Пашаев А. А. Ребенок – художник? (Возрастные предпосылки художественной одаренности) [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Педагогика искусства»: – 2012. – № 2. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/rebenok-hudozhnik-vozzrastnye-predposylki-hudozhestvennoy-odarennosti>
6. Неменский Б. М. Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2007. – 255 с.
7. Неменский Б. М. Познание искусством. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 220 с.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ПРОБЛЕМЫ, ЭТАПЫ, ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Н. С. Шолохова,

МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда

Аннотация. В статье автор делится опытом работы художественного отделения Верхнесалдинской ДШИ, первыми итогами реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 5 и 8 лет).

Ключевые слова: федеральные государственные требования, проблемные векторы, модель развития.

В 1979 году на базе Верхнесалдинской детской музыкальной школы по инициативе В. А. и О. Г. Деевых, преподавателей Краснотурьинского художественного училища, и при активной поддержке директора В. В. Черкасова было открыто художественное отделение. За 39-летнюю историю из

стен школы выпустились 698 юных художников, 33 выпускника отделения сегодня продолжают обучение в средних специальных и высших учебных заведениях Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы по специальностям: дизайнер, архитектор, живописец-мо-

нументалист, театральный художник, преподаватель ИЗО. В настоящее время отделение – одно из самых динамично развивающихся в ДШИ, реализует образовательные программы различной направленности и уровней сложности.

К реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» [2], срок обучения 5 и 8 лет, (далее – ДПП «Живопись») Верхнесалдинская детская школа искусств приступила с 1 сентября 2013 года. Опыт работы с первым набором детей на данную программу сразу выявил несколько проблем, которые значительно влияли на качественный уровень освоения обучающимися предпрофессиональной программы.

Проблема первая: разновозрастные группы. Закон об образовании [3] дает возможность поступать на восьмилетние предпрофессиональные программы детям от 7 до 9 лет, и от 10 до 12 лет на пятилетнюю. Однако такой разбег по возрасту в одной группе не позволяет добиться стабильных результатов в обучении у всех детей, даже при условии достаточно строгого отбора на вступительных испытаниях. Слишком существенная разница в возрастных особенностях детей, их психологических возможностях, мышлении. Кроме того, дети 4 года обучения (по восьмилетней программе) начинают осваивать специальные дисциплины (рисунок, живопись, композиция) в 10 лет, большинству это дается гораздо труднее, нежели детям в 12 лет. Поэтому в следующем наборе мы стали уже на этапе приема заявлений ориентировать детей и родителей на поступление на 5-летнюю программу в возрасте 11–12 лет, на 8-летнюю – 8–9 лет, более младшим предлагаем общеразвивающие программы в качестве подготовки к поступлению.

Проблема вторая: отбор и подготовка детей к освоению ДПП «Живопись». Выравнивая возраст детей в группах, мы понимаем, что дети, которые в большинстве своем все любят рисовать, довольно успешно справляются с программой 1–3 года обучения восьмилетней программы, мониторинг успеваемости показал хороший уровень освоения программы: качественный показатель со-

ставил 74%, средний балл по всем предметам – «хорошо». Однако это совсем не гарантирует в дальнейшем успешность освоения таких сложных дисциплин, как рисунок, живопись, композиция. Результаты мониторинга успеваемости в 4 и 6 классах восьмилетней программы наглядно подтвердили наши опасения: качественный показатель успеваемости в первом полугодии составил 20%, средний балл – «3+». Поэтому возникла идея отказаться от набора на

8-летнюю программу, набирать детей более старшего возраста, у которых уже достаточно сформирована и мотивация на обучение, и мышление, на пятилетнюю программу, а для подготовки к поступлению использовать общеразвивающую программу «Основы ИЗО» (срок обучения 4 года), занимаясь на которой ребенок проявляет не только свои природные данные, но и отношение к учебе, способность к саморазвитию.

Просмотры по итогам двух учебных лет показали очень хороший уровень подготовки детей, процент успеваемости 90–100%, и то, что большинство из них занимается в школе уже 2–3 года позволяет быть уверенными в том, что дети и родители мотивированы на обучение и вполне уверенно справятся с программой предпрофессиональной.

Итак, путем проб и ошибок, была в итоге выработана **модель развития отделения**, позволяющая решить основные задачи: сохранить традиции академического образования; обеспечить высокий уровень освоения предпрофессиональных программ; соответствовать образовательным запросам населения города.

Сложности в процессе реализации ДПП «Живопись» на разных этапах, о которых речь шла выше, – это действительно скорее некие уроки для нас, проблемы, решаемые внутри учреждения на основе опыта, анализа. В качестве **проблемных векторов** реализации ДПП «Живопись» можно отметить материально-технические условия реализации программы и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Причина одна – недостаточное финансирование для улучшения и модернизации

материально-технической базы отделения. Системная работа в этом направлении ведется ежегодно администрацией школы: за счет внебюджетных источников удалось частично обновить натюрмортный фонд, приобрести новые мольберты, учебную мебель в аудитории. Однако наши потребности гораздо выше финансовых возможностей: несколько лет в плане развития отделения стоит приобретение современного оборудования для кабинета истории искусства (интерактивная панель), пополнение методического фонда (наглядные пособия, учебники), некоторые аудитории требуют серьезного ремонта. И это общая проблема школ искусств: заработанных школой денег, конечно, не хватает на все отделения – музыкальное, хореографическое, театральное. В этом вопросе, безусловно, необходима государственная поддержка школ искусств, как минимум финансирование школ для укрепления материальной базы учреждений для выполнения необходимых требований ФГТ в реализации дополнительных предпрофессиональных программ.

Много вопросов возникает у педагогического сообщества в процессе формирования фондов оценочных средств по их содержанию, форме, структуре, оформлению. Особенно остро этот вопрос встал при подготовке к итоговой аттестации учащихся в 2017–2018 году. Как многие школы искусств области, находясь территориально очень удаленно от Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Свердловской области и от других школ Нижнетагильского территориального методического объединения, мы вынуждены были «изобретать велосипед»,

не имея ни примерных Положений (которые хотя бы минимально регламентировали требования к структуре ФОС, их оформлению), ни шаблонов документов, ни, зачастую, ставок методистов в штатном расписании.

Конечно, есть несомненные плюсы в основном принципе современных образовательных программ – их **вариативность**, и основные регламентирующие документы дают школам достаточную свободу в выборе форм проведения, разработке требований к зачетам и экзаменам. Однако все мы находимся в едином образовательном пространстве, реализуем одни и те же образовательные программы. И если промежуточная аттестация (формы, требования, итоги) – это в общем-то внутренняя работа каждой школы, и для нас это постоянная работа по мониторингу успеваемости, уровня освоения программ, выявлению сильных и слабых мест, то при проведении итоговой аттестации всё таки формы, содержание, критерии оценки должны быть едиными.

Благодаря сотрудничеству с городским ресурсным центром по направлению «Изобразительное искусство» г. Екатеринбурга нам удалось разработать адекватные требования к итоговой аттестации обучающихся. Выпускники 2018 года, освоившие ДПП «Живопись» (срок обучения 5 лет), успешно прошли итоговую аттестацию, показав хороший уровень освоения программы, (качественный показатель составил 83% по композиции и 94% по истории искусства, что на практике подтверждает эффективность выработанной нами модели развития отделения в целом.

Список литературы

1. Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). [Электронный ресурс]. URL: <http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf>
2. Федеральные государственные требования минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/#1000>
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

О. Л. Янушевская,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье описан опыт работы библиотеки Детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова за пять лет. Представлен анализ по разработке, формированию и осуществлению проектов, способствующих улучшению транслирования информации о работе школьной библиотеки, как структурного подразделения Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство», созданного на базе ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова и улучшению качества образования. Проанализирована эффективность проводимых мероприятий по поддержке и продвижению чтения. Обозначены ключевые проблемные моменты.

Ключевые слова: библиотека, чтение, методический ресурс, ресурсный центр, обзор новых поступлений, комплектование, экологическое воспитание, чтение по программам, волонтерское движение, краеведение, пространство библиотеки, изобразительное искусство, художественное образование детей, патриотическое воспитание.

В связи с вступлением в силу закона «Об образовании в Российской Федерации» (2013), принятием Концепции развития дополнительного образования (2014), а также в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания художественного образования к реализации предпрофессиональных программ (далее – ФГТ) видоизменяется деятельность библиотеки детских школ искусств. Библиотека становится неотъемлемым ресурсом при реализации дополнительных образовательных программ в сфере искусства, а значит, работа библиотеки – это необходимая часть учебного процесса. Одним из важных моментов работы библиотеки детской школы искусств становится содержательное наполнение фонда, установление систематического комплектования совместно с другими школами искусств, обеспечение учебного процесса необходимыми информационными источниками. Библиотека – полноценно функционирующий методический ресурс для обеспечения образовательного процесса в ДХШ.

С сентября 2011 года ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова начала работу в качестве Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство», взаимодействуя с 4 художественными школами, 10 школами искусств и гимназией «Арт-этюд»,

из 37 школ искусств, которые функционируют в городе Екатеринбурге. С сентября 2012 года в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова реализуется ДПП «Живопись» (срок обучения – 5 лет).

Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга, учредителем школ искусств, в 2013 году был предложен Городской сетевой проект «Организационно-структурная модель оптимизации сети библиотек» – создание библиотечно-информационных центров (далее – БИЦ), а также Городской проект «Модель сетевого взаимодействия муниципальных учреждений культуры города» 2013 года, предложенный на рассмотрение городскому сообществу на НПК «АртЕкатеринбург-2013, 2014».

Основная цель деятельности БИЦ по направлению «Изобразительное искусство» заключается в создании информационно-библиотечной среды, как основы для обеспечения образовательного процесса по предпрофессиональной программе, а также развитие творческого потенциала обучающихся и преподавателей, и оказание методической помощи в повышении профессиональной квалификации преподавателей и сотрудников школы.

Библиотека в ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова существует уже более 50 лет. Библиотечный фонд школы формировался

постепенно из разных источников. Проблема комплектования фонда существовала всегда, но именно сейчас в современной среде она приобретает стратегически важный характер. Современному человеку необходимо чётко ориентироваться в информационном пространстве. Литература лавиной выходит на всеобщее обозрение, доступность в сети Интернет позволяет «зарыться» с головой в этом информационном море. Поэтому так важно, в сложившихся условиях абсолютного отсутствия планового комплектования школ искусств, наиболее чётко фильтровать и искать инструменты для возможной реализации пополнения фонда школьной библиотеки. Тем самым выполнять задачу, поставленную перед библиотекой – быть полноценно функционирующим методическим ресурсом для обеспечения образовательного процесса в ДХШ. В настоящий момент хотелось бы констатировать тот факт, что наполнение фонда печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы – с трудом дотягивает до необходимого уровня. Поэтому мы вплотную занялись данным вопросом: проанализировали государственные требования, собственные ресурсы, оценили возможности, навели порядок в фонде, списали устаревшие издания, изучили профильный рынок книжной продукции, новые учебно-методические издания, опубликованные с учётом новых предпрофессиональных программ, запланировали приобретение учебных пособий, разработали проекты, для реализации планов пополнения библиотеки. Усилили информационные методы по популяризации деятельности библиотеки через сайт школы, разработали модуль раздела «Библиотека», где можно описывать издания, информировать о новых поступлениях в фонд. Это поможет, на наш взгляд, продвижению информации о наполняемости фонда библиотеки. В ближайшем будущем мы обязательно запустим оперативное информирование. При этом необходимо было отойти от традиционного восприятия предоставления подобной информации по

типу «электронного каталога», поэтому решено было сделать «ТОП-10» – вывести на первый план в поисковике порядка десяти книг, которые привлекут внимание пользователей данным ресурсом. Страница на сайте будет оформлена изображением обложки документа, библиографическим описанием, а также краткой аннотацией.

Через социальные сети мы вовлекли новую целевую аудиторию, провели исследование – опрос читателей и потенциальной аудитории преподавателей – художников и искусствоведов. Выстроили поэтапную программу работы библиотеки на год: помимо ведения основной библиотечно-библиографической работы, были разработаны локально-правовые акты для обслуживания внешних пользователей: предоставление информационных услуг посредством сетевого взаимодействия: а именно, информирование городской общественности о составе фонда библиотеки, обеспечение и научно-методическое сопровождение пользователей для улучшения качества образовательного процесса и результатов педагогической деятельности.

Сегодня модель библиотечно-информационного центра ДХШ № 1 включает порядка десяти традиционных и новых проектов. Проект «Буккроссинг»: систематическое обновление полки в вестибюле школы из книг, принесённых на утилизацию. Культурно-информационный общешкольный проект «Культурная жизнь мегаполиса»: выполняет важную функцию по формированию культурной среды для обучающихся, путём освещения мероприятий и демонстрации афиш на стендах школы, этот профориентационный проект помогает развитию внеурочной деятельности, что является неотъемлемой частью образовательного процесса. Экологический проект «Сбор макулатуры: сделаем наш мир чище и лучше» – утилизация отходов бумажного производства, стал одним из финансовых источников пополнения библиотечного фонда, проект востребован и нашёл отклик в нашем сообществе, в него включились различные участники: родители, друзья школы, сотрудники, выпускники, сторонние организации. Проект «Книга в

дар» – выявление уникальных экземпляров в фонде библиотеки, но не представляющих ценность для наших пользователей – безвозмездная передача данных документов тем адресатам, для кого они представляют интерес. Проект «Книги рядом» – размещение информации о пополнении фонда библиотеки. На сайте школы в разделе «Библиотека» реализуется проект «Календарь памятных дат», в котором освещаются памятные даты известных персон в области изобразительного искусства. Новый проект «День чтения»: это областная Акция, проводимая ежегодно Министерством культуры Свердловской области. Цель – популяризация книги и чтения среди детей, подростков и молодёжи. Куратор акции: Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. Крапивина. Подобные массовые мероприятия повышают интерес к книге, укрепляют значимость чтения в жизни человека, развивают творческие способности и укрепляют взаимосвязь с печатными носителями.

Осуществляем взаимодействие с муниципальными библиотеками города по вопросам инвентаризации и систематизации фонда. Провели статистический учёт периодики, сформировали уникальную подборку профильных журналов «Юный художник» (с 1978 года), «Художественная школа» и др.

В планах на ближайшее время: создание тематической и алфавитной картотеки статей; описание фонда библиотеки, создание электронного каталога; работа на широкую аудиторию, удовлетворение запросов внешних пользователей.

Наше преимущество: продуманная политика реализации задачи – полноценное функционирование библиотеки, как информационного ресурса в сфере изобразительного искусства.

Наша сверхцель: создание современного информационного центра, оборудованного с учётом новых технологий, сопровождающего не только образовательный процесс, но и позволяющего ведение воспитательной внеклассной деятельности школы (а именно выставочной деятельности и процесса по-

вышения квалификации преподавателей). Библиотечный центр может обеспечивать методическую, исследовательскую и аналитическую деятельность преподавателей школы и города, реализующих образовательные программы в области изобразительного искусства.

Школой активно поддерживается Городской сетевой проект «Организационно-структурная модель оптимизации сети библиотек». Мы расширяем круг читателей до городского и даже областного масштаба.

Участники VIII Открытой научно-практической конференции в области художественного образования детей «АртЕкатеринбург-2014» (28–29 октября 2014 года, Екатеринбург) пришли к следующим выводам:

1. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, как документ, отражающий государственную культурную политику России, позволяет обеспечить современные подходы к исполнению всей системой отечественного художественного образования детей, имеющей особый статус, действующего законодательства РФ.

2. Для обеспечения высокого качества всей системы образовательных учреждений дополнительного образования детей необходимо предусмотреть следующие механизмы повышения эффективности: механизмы многоканального сбалансированного софинансирования.

Об этом софинансировании для комплектования фондов школьных библиотек и хотелось бы сказать. В настоящее время, трудно представить себе библиотеку, удовлетворяющую потребности современного поколения. Чаще всего слышишь и понимаешь, что библиотека не соответствует требованиям обучающихся к предоставлению источников информации. Мало кто желает взять в руки книгу, которой более 10 лет. Огромное количество виртуальной литературы просматриваются «по диагонали», прежде всего для того, чтобы составить библиографические списки, используемые в конце выполненной работы (курсовая, реферат, доклад по теме и т.д.), представив их, как прочитанные инструменты. Но ведь

мы говорим о качественном образовании, а значит, необходимо проходить тщательную, а не поверхностную подготовку по заданным векторам. Тщательная подготовка может быть выстроена на основе современных источников информации. Учитывая острую нехватку времени современного человека, вряд ли обучающийся воспользуется услугами крупных библиотек, если есть возможность в его образовательном учреждении найти такую информацию, так сказать «не выходя из дома». При этом хотелось бы отметить, что если нет «сбалансированного» софинансирования, то и нет приобретений. Нет структуры. Нет наполнения. Несмотря на это, детские школы искусств Екатеринбурга, функционируя в сложнейших социально-экономических и нормативно-законодательных условиях работы российского образования, смогли не только сохранить лучшие традиции «старой школы», но и выстроить за последние пять лет векторы развития, необходимые для стратегического обновления содержания художественного образования детей:

1. Обеспечение доступности художественного образования детей для жителей Екатеринбурга и создание условий для реализации способностей талантливых и одарённых детей.

2. Модернизации содержания образовательных программ в области художественного образования детей (по видам искусств) и развитие новых направлений деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры.

3. Развитие материально-технической базы детских школ искусств в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса в сфере культуры и искусства [9]. Но к вопросу о сопровождении литературой учебных предметов так никто и не подошёл.

К проблеме комплектования продуктами, имеющими терминологическое обобщение и структурирование, изложение тем по изучению истории изобразительного искусства, обращаются многие современные исследователи, такие как доктор культурологии, профессор, директор ООО «Инсти-

тут образовательных стратегий» И. Я. Мурзина, и др. И ФГТ требует, чтобы каждый ребёнок ДХШ был обеспечен необходимым объёмом информации по каждой теме [1]. Нашей школе в этом смысле повезло – наш фонд справляется с выполнением данного требования благодаря тому, что наполняемость фонда более 5000 экземпляров. При условии, что в среднем количество обучающихся в нашей ДХШ составляет 400 человек – можно сделать вывод, что каждый из них достаточно обеспечен документами, необходимыми для успешного освоения предпрофессиональных программ. Однако хотелось бы отметить, что эти документы и иные материальные носители в основном состоят из монографий, альбомов, репродукций и биографических сведений об известных персонах в сфере изобразительного искусства. А также содержат справочную информацию. Документов, содержащих методику преподавания, технологию ведения учебного процесса, рассказывающих о примерах, конкретных проработках и образцах выполнения тех или иных задач, имеющих чёткую структуру по основным темам в области истории изобразительного искусства – недостаточно. Те единицы, которыми владеет наша библиотека – это, в основном, штучные экземпляры, подаренные к юбилейным датам, составляют редкие издания фонда и не могут выдаваться на абонементе, что затрудняет возможность их изучения. Проводимые на базе нашей школы мероприятия ГРЦ ИЗО, дали нам возможность провести анкетирование преподавателей из других ДХШ и ДШИ Екатеринбурга и Свердловской области. Удалось выяснить, что основной контингент пользуется определёнными интернет-площадками при подготовке к урокам, составлении учебных планов или ведению исследовательской/научной работы. В ответ на наши предложения, большинство из преподавателей готовы работать в режиме консультирования по электронной почте или другим контакт-сервисам, чтобы иметь возможность быстро овладевать информацией о наличии тех или иных интересующих их документах. Всем известна фраза, что каждый должен заниматься своим

делом, и человеку, не владеющему навыком освоения интернет-площадок трудно сориентироваться в поиске информации. Что же говорить о детской аудитории?

С точки зрения доктора педагогических наук, профессора, действительного члена (академика) Российской академии образования, академика-секретаря Отделения общего среднего образования РАО Станислава Петровича Ломова, «одной из важных позиций в системе дополнительного образования является профилирование ребёнка в жизни... Это скорее формирование информационного поля, которое должен создать преподаватель, чтобы сориентировать ученика...» [2]. Создание информационного поля предполагает сопровождение образовательного процесса подготовленной информацией, а не предоставление ему поставленной задачи и непосредственного доступа к глобальному поиску. Поиск – даёт выбор. Ориентирование – должно быть создано специалистами. Ломов С. П. – известный автор учебников по изобразительному искусству для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Продолжая линию деятельности психологии в гармоническом развитии школьников, где творчеству отводится большая роль, он выстраивает учебный материал на лучших примерах классического искусства. Эти учебники созданы для системы общего образования. Что же касается подготовки данной литературы в бюджетных учреждениях культуры дополнительного предпрофессионального образования – по факту это большой вопрос.

«В 1711 году Пётр I организовал светскую школу рисования. Уже тогда учащиеся рисовали изображения, связанные с окружающей средой. Художники-педагоги понимали, что одной практики недостаточно. Необходимы теоретические знания для того, чтобы правильно построить изображение, сделать анализ рисуемого объекта» [8].

Миссия школьной библиотеки ДХШ заключается в удовлетворении индивидуальных потребностей обучающихся в области художественного образования и эстетического воспитания; формировании общей культуры личности обучающихся, соци-

ализации обучающихся к жизни в обществе; создании условий для приобретения обучающимися комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы; обеспечении духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся; формировании умения у обучающихся желания воспринимать и оценивать культурные ценности. Весь спектр этих важных направлений необходимо закладывать в учебные пособия, разработанные специально для ДХШ и ДШИ, запускать сбалансированное финансирование и обеспечивать поддержку на государственном уровне. Информационный контент сопровождения образовательного процесса однозначно важен для будущих поколений и нуждается в особом и тщательно проработанном продукте.

Совместными усилиями с администрацией школы тщательно формируется фонд, доукомплектовывается (при первой возможности) для того, чтобы данный ресурс, как инструмент – заработал в системе художественного образования на городском уровне.

Так, пополнение библиотеки новыми учебными пособиями, созданными специально для предпрофессиональной ступени обучения, качественно изменило современный образовательный процесс в ДХШ № 1. Стабильно повышается уровень подготовки обучающихся по дисциплине «история искусств» путём апробации учебного пособия А. Л. Филипповой. Автор – искусствовед, преподаватель Краснодарского художественного училища и Краснодарского краевого учебно-методического центра, член Международной Ассоциации искусствоведов и художественных критиков.

Проект «Библиотека XXI века. Перегрузка» призван решать следующие задачи: создание единого информационного пространства для преподавателей и художников сферы изобразительного искусства; организовать информационное сопровождение деятельности ГРЦ ИЗО, внедряющего инновации в систему художественного предпрофессионального образования детей

Екатеринбурга и Свердловской области по направлению «Изобразительное искусство».

Проанализировав деятельность библиотеки за 5 лет можно отметить следующую статистику: на сайте и в социальных сетях представлена информация о новых поступлениях в фонд библиотеки – порядка 50 документов (при полном отсутствии внешнего финансирования), в среднем библиотека обслуживает за год 400–500 пользователей, обеспечивает выдачу около 2000 экземпляров в год, участвует в 10 выставках (оформление витрин тематическими изданиями и дополняя экспозиции выставки иллюстрациями), проводит экскурсии по библиотеке – порядка 550 слушателей (учитывая ме-

роприятия, проводимые ГРЦ ИЗО в течение учебного года).

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что библиотека ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова – полноценно функционирующий методический ресурс, необходимый для обеспечения образовательного процесса. Создание библиотеки, как некоего Библиотечно-информационного центра для городского сообщества в сфере художественного образования Екатеринбурга является приоритетной задачей Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова на следующий период.

Список литературы

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе [Текст] : Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2012 г. № 23578 [Электронный ресурс] // URL: https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 21.11.2018).
2. Государственные образовательные стандарты второго поколения образовательной области «Искусство»: проблемы апробации и внедрения [Текст] // Художественная школа. – 2009. – № 6 (33). – С. 38–39.
3. Детская школа искусств: традиции и новации: материалы научно-практической конференции (2 ноября 2016 г.). – Смоленск: СГИИ, 2016. – 120 с.
4. Иванова Н. С. Образовательная область «Искусство» в региональной школе [Текст] / Н. С. Иванова // Художественная школа. – 2010. – № 6 (39). – С. 38–41.
5. Научные открытия 2018. XXXVIII Международная научно-практическая конференция [Электронный ресурс]. – М.: Издательство «Олимп», 2018. – 397 с.
6. Психология творчества и одаренности : материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Москва, 20–21 апреля 2018 г. : сборник статей / Отв. ред. Д. Б. Богоявленская. – М.: МПГУ, 2018. – 500 с.
7. Рекомендации по организационно – методическому обеспечению школьного информационно-библиотечного центра с учетом перехода на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и потребности интеграции библиотек общеобразовательных организаций и библиотек, подведомственных Минкультуры России [Электронный ресурс] : ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Центр образовательных информационных технологий, ресурсов и сетей, Москва, 2015 // URL : http://paninoschool.ru/wp-content/uploads/2015/08/FIRO_Rekomendacii_-1.pdf (дата обращения: 27.11.2018).
8. Трансформация роли библиотеки в современном обществе : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 21–24 сентября 2015 г. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ ВО ВСГИК, 2015. – 379 с.
9. Управление современной детской школой искусств: опыт, проблемы, перспективы: Сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции в области художественного образования детей «АРТ-ЕКАТЕРИНБУРГ» (с международным участием). Т. 1 / Сост.: Т. Е. Воинкова, Н. Ю. Перевышина / ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2015. – 150 с.

Часть 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК»

«УЧИМСЯ У ПРИРОДЫ»: РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ ПРИРОДНЫХ ФОРМ И ОБЪЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (1 класс ДХШ)

Е. Л. Ворожева,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена анализу методического опыта обучения изобразительному искусству учащихся 1 класса художественной школы с использованием темы «рисование с натуры природных форм и объектов» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись», реализуемой в детской художественной школе № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург.

Ключевые слова: рисование с натуры, красота природных форм, обучение рисунку, живописи, композиции, программа «Живопись» ДПОП.

*«Природа так обо всем позаботилась,
что повсюду ты находишь чему учиться».*
Леонардо да Винчи

Рисование с натуры – это самый распространённый метод обучения рисованию в художественной школе. В основном рисование с натуры основывается на изображении предметов быта, натюрморта, фигуры человека и только в конце второго учебного года учащиеся выходят на пленэр.

Рисование с натуры мелких природных форм и объектов позволяет учиться у природы, не выходя за пределы классной аудитории. В процессе изучения натуры идет тренировка глазомера, развивается внимание к общей форме, пропорциям предмета, соразмерности его частей и деталей. Развивается наблюдательность и зрительная память.

К сожалению, мало учебной литературы по обучению академической живописи и зарисовке с натуры. Обращаясь к первоисточникам русской реалистической школы рисования, хочу отметить книги А. О. Барщ «Наброски и зарисовки» и «Рисунок в средней художественной школе», автор которых подробно описывает методику обучения юного художника рисованию набросков и зарисовок с натуры, их значение и необхо-

димость для развития наблюдательности, которая необходима для художника: «Постоянно предъявляемые требования к точности рисунка, воспитывают в учениках чувство ответственности за свою работу, привычку внимательно анализировать натуру и одновременно способность сохранять в зрительной памяти образ увиденного» [3, с. 9].

Большое внимание автор уделяет развитию глазомера. Он пишет о том, что рисование с натуры малых природных форм и объектов, способствует лучшему развитию глазомера в начале обучения, так как на изображении небольшого объекта очень заметны искажения пропорций. Юный художник, под руководством преподавателя, учится работать над изображением объектов грамотно, «от целого к частному». Учится анализу строения и пластики предмета. Рисование с натуры природных форм и объектов развивает умение видеть красоту в простых предметах. Обучение в рамках классической школы рисования строится от «простого к сложному» – это важно для создания ситуации успеха, которая помогает формирова-

нию устойчивого интереса и любви к рисованию.

По учебной программе в 1 классе перед преподавателем стоят такие задачи обучения учащихся изобразительному искусству как:

- приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;

- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами;

- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;

- освоение знаний о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах;

- знаний разнообразных техник живописи;

- освоение знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя;

- умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды;

- приобретение навыков последовательного ведения живописной работы;

Все эти задачи можно решить на уроках рисования с натуры малых природных форм и объектов.

В каждой художественной школе есть своя рабочая программа, построенная на основе примерной программы «Живопись» для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ, разработанной Т. Н. Кулаковской [5] с применением методических разработок, накопленных десятилетиями в данном учебном заведении.

В программе ДПП «Живопись» со сроком обучения 5 лет, в ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, рисованию с натуры природных форм в 1 классе уделяется достаточно большое количество часов. 31 час аудиторных и 16 часов самостоятельной работы по рисунку и 26 часов аудиторных занятий и 7 самостоятельной работы по живописи. Начало обучения посвящено изучению плоских природных форм, таких как перья птиц, бабочки, листья и кора деревьев. На этих

занятиях ученики знакомятся с понятиями симметрия и асимметрия, силуэт, фактура и материальность изучаемого объекта. Учащиеся осваивают техники работы простым карандашом, с использованием линии и штриха. Выполняют зарисовки с натуры сухих растений – трав, веток деревьев, камней, ракушек. Работа с натуры над этими объектами – прекрасная возможность познакомить учеников с богатым разнообразием графических материалов, их выразительными возможностями и техниками изображения. Ребятам важно «прочувствовать» пластику и изобразить натуру как можно точнее и выразительнее. Освоить новую технику изображения, например, приемы работы углем, пастелью, другими «мягкими» материалами. Учащиеся изучают техники работы тушью пером и кистью, гелиевой ручкой, линером.

На уроках живописи учащиеся пишут этюды с натуры: листьев деревьев, шишек, перьев птиц, березового полена. Этюды овощей и фруктов. Во время живописи с натуры природных форм и объектов начинающие художники развивают умение передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды. Знакомятся с разнообразием техник акварельной живописи, ее художественных и эстетических свойств, отрабатывают основные приемы (заливка, мазок, по-сырому). Осваивают навыки последовательного ведения живописной работы. Работы выполняются на уроке или в качестве домашних заданий.

Задания усложняются по мере освоения учащимися программы обучения. На следующем этапе обучения ставятся задачи передачи объема и пространства в изображении с натуры: веточки сосны, шишек, овощей и фруктов. Это могут быть кратковременные рисунки «от пятна» на основе тона и штриха карандашом или резинкой по заштрихованной поверхности. Следующим этапом обучения становятся длительные зарисовки с натуры с передачей формы, объема, тоновых отношений на светлом или темном фоне яиц и луковиц, таким образом учащиеся готовятся к изображению более сложных форм: чучел птиц и животных, предметов быта.

Зарисовки и этюды природных форм и объектов необходимы, как тренировка руки и глаза, а также как подготовительный материал для дальнейшего использования в академических натюрмортах, декоративных и станковых композициях различных жанров.

Зрительная память сохраняет устойчивое общее представление о виденной форме, ее пропорциях и строении, и поэтому дает возможность рисовать мертвую и живую форму «от себя», по представлению и воображению, а это очень облегчает работу учащихся над композицией.

В программе станковой композиции 1-го класса «Живопись» предлагаются темы, в которых присутствуют изображения природных форм и объектов. Такие как «Осенние листья на асфальте», «Деревья осенью», «Сказочный лес», «Морское дно» (аудиторные 15 часов, самостоятельные 27 часов). Это темы, непосредственно связанные с использованием изображений объектов природы, изучаемых на уроках рисования с натуры. Конечно, цели и задачи на уроках композиции в большей степени направлены на изучение композиционных законов, правил и приемов, на приобретение учащимися опыта творческой деятельности. Но содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных предметов: «Живопись»

и «Рисунок». В каждом из этих предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой также ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Подводя итоги работы с учащимися по этой теме можно сделать заключение о том, что рисование с натуры природных форм и объектов на первом году обучения позволяет научить учащихся разнообразным техникам и приемам работы графическими и живописными материалами. Сформировать у учащихся навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры. Получить знания о свойствах живописных материалов, их возможностях и эстетических качествах, основных закономерностей создания цветового строя. Тема дает возможность учащимся приобрести навыки последовательного ведения графической и живописной работы. Юные художники учатся у природы совершенству форм и конструкций, красоте цветовых оттенков и их сочетанию. Изучение объектов природы, любование красотой, разнообразием форм и окраски ее «творений», способствует развитию художественно-эстетического вкуса.

Список литературы

1. Акварельная живопись : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2009. – 159 с.
2. Акварельная живопись [Текст] : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – 2 изд. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2012. – 22 с.
3. Барщ, А. О. наброски и зарисовки [Текст] : [Учеб.-метод. пособие для худож. училищ и училищ прикл. искусства]. – М.: Искусство, 1970. – 166 с. : ил.
4. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе [Текст] / А. О. Барщ. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 299 с. : ил.
5. Кулаковская, Т. Н. Рабочая программа, построенная на основе примерной программы «Живопись» для ДХШ и ДШИ [Текст] / Т. Н. Кулаковская. – М., 2003.
6. Никольский, В. А. Петр Петрович Кончаловский [Текст] : [Его творческий путь] / Текст В. А. Никольского. – М.: Всекохудожник, 1936. – 152 с. : ил.

РИСУНОК НАТЮРМОРТА ИЗ ПРЕДМЕТОВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ НА ФОНЕ ДРАПИРОВКИ С КРУПНЫМ РИСУНКОМ, НА УРОВНЕ ГЛАЗ (2 класс ДХШ)

Ю. Г. Клементьева,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. Методическая статья, раскрывающая особенности выполнения задания дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Рисунок», 2 класс. Описание алгоритма выполнения работы и критериев оценивания задания.

Ключевые слова: академический рисунок, натюрморт, перспектива, методика преподавания, ДХШ.

Методике обучения детей изобразительному искусству посвящено немало литературы. Обстоятельные методические работы, раскрывающие методику обучения рисунка в детских художественных школах, разрабатывали А. О. Барщ [1], Г. В. Беда [2] и др. В научно-методической литературе освещается последовательность освоения учебных дисциплин в ДХШ и ДШИ, сформулированы актуальные методические рекомендации, которые являют собой обобщенный преподавательский опыт.

В предложенной ниже работе конкретизированы особенности выполнения натюрморта с нетрадиционной точкой зрения – выше линии горизонта, представлен алгоритм его выполнения, а также определены критерии оценки детских работ.

Методические рекомендации к постановке

На начальном этапе обучения рисунку особенно важно подобрать предметы четко различимые по тону, их форма должна быть понятна ребёнку. Предметы поставить так, чтобы четко прочитывалась тональная разница между ними. Например, цилиндрический – доминирует по тону над остальными предметами постановки, драпировка с рисунком светлее главного предмета, а орнамент на ней – темнее драпировки, но светлее главного предмета.

До момента, когда учащиеся приступят к изображению натюрморта, преподавателю следует продумать размещение рисующих относительно натуры. Им желательно встать к натюрмарту таким образом, чтобы

ближняя линия стола совпадала с уровнем глаз (попадала на линию горизонта). При подобном ракурсе дно цилиндрического, призматического предметов, а так же сама линия стола сольются в единую прямую линию.

Перед обучающимися стоит задача – сделать построение предметов цилиндрической и призматической формы, расположенных выше линии горизонта. Поскольку все постановки, выполняемые учениками в течение второго класса, располагались ниже линии горизонта, многие из детей, не проанализировав натуру, не учтя расположения постановки относительно уровня глаз, выстраивают предметы не верно, следуя «штампу», рисуя постановку точно так же, как и предыдущие. Перед тем как приступить к прорисовке эллипсов, можно выполнить ряд упражнений, актуализирующих знания обучающихся о законах перспективы (например, перспективные сокращения круга, рис. 1).

Рассмотрим *алгоритм выполнения практического задания*, условно разделив весь процесс рисунка на этапы.

I этап. Компоновка, размещение группы предметов на плоскости листа

На этапе компоновки рисующие обозначают ближнюю линию стола, а на ней отмечают месторасположение предметов, учитывая расположение зрительного центра. «Под зрительным центром следует понимать центр картинной плоскости, его зрительную пирамиду» [3; с. 70]. Рисунок ведется с соблюдением закона равновесия

в композиции. Вокруг предметов должно остаться достаточное количество свободного пространства, «воздуха», при этом сами предметы не должны восприниматься мелкими.

II этап. Перспективное построение конструкций объемных тел

Построение ведется от общего – к частному. Сравнивая предметы между собой, обучающиеся определяют общие пропорциональные отношения, а затем внутренние пропорции каждого предмета поочередно.

Когда силуэт предмета определен – обучающиеся рисуют эллипсы, согласно их расположению относительно линии горизонта. Важно проследить степень раскрываемости эллипсов предмета (линия стола совпадает с линией горизонта рисующих, поэтому все эллипсы находятся близко к линии горизонта, следовательно, их раскрываемость будет невелика). Уже на этапе построения нужно усилить по тону напряжение ближних линий, граней.

III этап. Копирование рисунка на ткани

Копируя рисунок, обучающиеся сравнивают элементы рисунка по величине с остальными предметами постановки, а так же стараются проследить взаимное расположение элементов рисунка и других предметов, то есть намечают габариты и направления элементов рисунка.

На дальней вертикальной плоскости рисунок может быть обобщенным, на ближней-скопирован более детально, точно. Этот прием позволит точнее отделить ближний и дальний планы. Для передачи плановости, усиливается напряжение линий рисунка на ближней вертикальной плоскости

IV этап. Светотеневая проработка форм

1) светотеневая проработка предметов.

На этом этапе необходимо выявить объем предметов посредством светотени. Обучающиеся начинают прорабатывать теневые зоны, сравнивая их между собой. Для сохранения цельности в рисунке работу «не следует вести частями, то есть, полностью прорабатывать предметы по очереди, один за другим. Последовательное и постепенное выявление форм должно производиться по всему рисунку в соответствии со светотональными отношениями на натуре»[3; с. 71].

2) светотеневая проработка драпировки с рисунком

Начинать выполнение драпировки следует с набора тональности узоров на ткани. Сформировать пространство позволит набор насыщенного тона узора на ближней вертикальной плоскости, легкого и светлого – на дальней. При проработке рисунка на драпировке важно избегать того, чтобы узор на ткани перебивал внимание зрителя от композиционного центра. Работа ведется

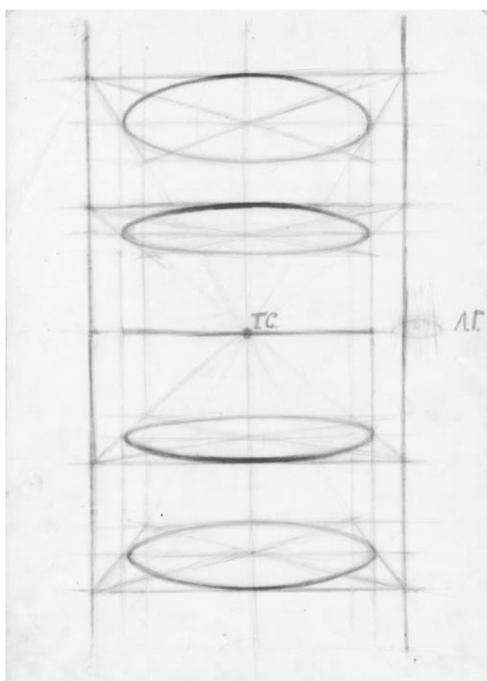

Рис. 1

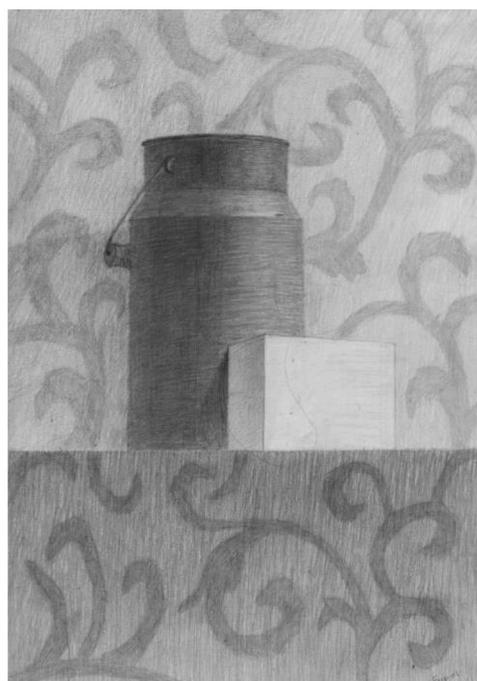

Рис. 2

с учетом освещения. Сверху рисунка обучающиеся прокладывают тон самой ткани, так же учитывая освещенность плоскостей.

V этап. Обобщение. Завершение работы

Этап завершения предполагает «подчинение второстепенных предметов натюрморта главному-доминанте, то есть выявление в цельно читаемой композиции композиционного и смыслового центра» [4; с. 26] (рис. 2).

Ниже предложены параметры, по которым оценивается законченная работа: композиционные умения, умения выявлять силуэт, пропорции предметов, построение предметов с учетом перспективных сокращений, передача светотональных отношений, умения передачи объема, качество

штриха, умение подчинять второстепенное главному, цельность.

Исходя из предложенных критериев, выставляются отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Отметка 5 «отлично» предполагает выполнение вышеперечисленных параметров, с незначительными нарушениями

Отметка 4 «хорошо» допускает незначительные ошибки в передаче пропорциональных, тональных отношений, некоторую дробность и небрежность рисунка

Отметка 3 «удовлетворительно». Предполагает грубые ошибки в компоновке, нарушение светотональных отношений, неумение передачи объемов, незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

Список литературы

1. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 286 с.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Рип-Холдинг, 2015. – 270 с.
3. Лагутин А. А. Рисунок: натюрморт, голова. Технологические приемы выполнения. – Волгоград: Учитель, 2009. – 208 с.
4. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2007. – 480 с.
5. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»: учебный предмет «Рисунок». URL: [http:// www. iroski.ru](http://www.iroski.ru) (дата обращения : 21.11.2018).

МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ УЧЕБНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА В ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Е. И. Кокотеева,

ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт работы преподавателя по постановке учебного натюрморта в детской художественной школе, используемые им основные задачи и принципы.

Ключевые слова: художественное образование Екатеринбурга, академический натюрморт, виды академического натюрморта, методика постановки натюрморта, правила и принципы постановки учебного натюрморта, предпрофессиональная программа «Живопись».

*Натюрморт – это одна из острых бесед
живописца с натурой.
К. С. Петров-Водкин*

Рисование с натуры является определяющим методом освоения учащимися детских школ искусств изобразительной грамоты по рисунку и живописи. Поэтому эффективность обучения напрямую зависит от правильно, грамотно поставленных натюрмортов. Над теорией их постановки

работали такие известные художники-теоретики, как В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик, Н. П. Крымов. О методе сравнения тона и цвета изображаемых объектов писал художник Б. В. Иогансон. К. С. Кузин в своих работах по психологии искусства, говоря о поисках интересного образа натюрморта,

особое значение придавал схемам его композиционного построения [4].

В Детской художественной школе № 1 имени П. П. Чистякова большое внимание всегда уделялось методике постановки натюрморта. Этой теме были посвящены семинары и практические занятия под руководством преподавателя школы, Заслуженного художника РФ В. Г. Анциферова. Разработкой методики занималась преподаватель С. Р. Максимова. Опираясь на предыдущий положительный опыт методической работы по данной теме и учитывая ее актуальность, в школе проходит постоянный процесс изучения методики постановки учебных натюрмортов, выявляются и решаются проблемные вопросы по данной теме. Условно натюрморты можно разделить на *виды*:

- натюрморт учебный (академический); отличается строгой постановкой учебной цели, дающей обучающимся основы изобразительной грамоты;

- натюрморт в интерьере; предполагает постановку, соподчиненную с интерьером;

- натюрморт в пейзаже; здесь главная задача постановки неразрывно связана с естественной средой;

- натюрморт сюжетно-тематический; подразумевает объединение различных предметов постановки единой темой, сюжетом.

При работе над созданием натурной постановки педагог должен руководствоваться следующими *принципами*:

- принцип научности; натурная постановка должна позволять учащимся развивать мышление, направленное на выявление закономерностей при решении аналитических задач, развивать их интеллект и эстетические чувства.

- принцип последовательности; натюрморт должен быть построен с учетом определенной базы знаний учащихся, сформированной предыдущими заданиями учебной программы.

- принцип доступности; преподаватель должен учитывать возраст детей, их умственные и физические возможности.

Рекомендуется так же соблюдать определенные *правила* постановки учебного натюрморта.

В первую очередь необходимо *руководствоваться учебной программой*, которая содержит логически выстроенные темы и задания по каждому году обучения, прописаны все их цели и задачи. Но поскольку процесс постановки натюрморта, несомненно, творческий, зачастую он должен происходить задолго до его практического исполнения. Так, Н. Кончаловская, дочь художника П. Кончаловского, вспоминает, как долго и трудно складывалось у художника представление о будущей работе. Основная работа происходила в процессе обдумывания о теме, основной композиционной схеме, предметах, составляющих группу. У автора складывался умозрительный образ и только после этого он приступал к работе.

Великий русский художник К. С. Петров-Водкин так писал о натюрморте: «Натюрморт-это одна из острых бесед живописца с натурой. В нем сюжет и психологизм загораживают определение предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, – в этом основное требование натюрморта» [6, с. 19].

Несомненно, образ будущего натюрморта во многом зависит от личности педагога-художника, его творческих и педагогических приоритетов. Но здесь его могут подстергать ошибки, которые часто являются причиной трудностей, с которыми, вероятнее всего, столкнутся учащиеся и приведут их к неудовлетворительному результату.

Процесс создания натюрморта нужно начинать с четкого осмысления преподавателем учебной задачи. Необходимо сознавать роль согласованности предметов по их размеру, цвету, фактуре, тональным отношениям. Затем создается образ натюрморта, его сюжетная линия. И тут преподавателя подстерегает первая ошибка. Стараясь поставить интересный, привлекательный для детей натюрморт, увлекаясь эффектами, преподаватель зачастую забывает о принципе доступности. В результате постановка может быть усложнена набором лишних предметов, перегружена деталями. В погоне за эффектностью может быть нарушено смысловое единство. Необходимо следить, чтобы в натюрморте не присутствовали

«случайные» предметы. Рядом с предметами крестьянского быта нелепо может смотреть изящная фарфоровая посуда.

Концентрируя внимание учащихся на главном предмете постановки, педагог дает возможность оценить его основные качества как носителя материальной культуры, его бытовую и эстетическую ценность. Так же необходимо помнить, что тематика постановки должна соответствовать принципу доступности, возможности осмысления ее учащимися определенного возраста.

Определив тему постановки, преподаватель приступает к подбору предметов для натюрморта. И здесь подстерегает следующая опасность. На этом этапе он должен обязательно *опираться на программу по рисунку* соответствующего года обучения. В частности на темы, посвященные построению геометрических тел и предметов быта комбинированной формы.

Выбранные предметы должны соответствовать программе по своей сложности и быть понятными для построения учениками. Например, лучше не выбирать предмет, содержащий в себе шаровидную форму (например, крынку) в 1–3 классах по программе «Живопись», т.к. учащиеся еще не знакомы с построением шара и распределением светотени на нем.

Предметы для 1-го класса лучше выбирать цилиндрической формы, не осложненной деталями (пр. кружка, кастрюля и т.д.). Во 2-м классе, когда учащиеся познакомились с построением конуса, можно использовать различные предметы конической формы (пр. кофейник, чайник, несложные по форме вазы и т.д.). Далее, в старших классах, это могут быть предметы более сложной, комбинированной формы. Предметы, используемые в постановке, должны быть ясными по форме и выразительными по силуэту. Это могут быть предметы домашнего обихода. Не рекомендуется использовать предметы с многочисленными декоративными элементами и сомнительной эстетической ценности.

Большое значение придается расположению предметной плоскости. Она может быть ниже линии горизонта, или параллельна ей

в зависимости от поставленной задачи. Так в 1-м классе большое внимание в программе уделяется выразительности силуэта предмета. Соответственно, в ней есть и задания, где предметная плоскость по возможности совпадает с уровнем зрения учащихся. Постановка ниже линии горизонта позволяет более точно передать форму предметов. Существует вариант расположения сюжетно-тематического натюрморта на полу.

Работая над учебной постановкой, необходимо учитывать *основные законы композиции*.

В натюрморте должен присутствовать *композиционный центр*. Как правило, он может выделяться цветом, тоном, размером и не совпадать с геометрическим. Очень важно, чтобы композиционный центр не нарушал *закон равновесия* масс предметов и драпировки. Все объекты должны быть расставлены так на натурной плоскости, чтобы сложилась единая смысловая, целостная картина, с обязательной внутренней связью между предметами. Это отвечает следующему правилу композиции – *неделимости ее частей*.

Композиция может быть развернута по горизонтали, вертикали или диагонали. На переднем плане располагают более мелкие и контрастные по тону и цвету предметы, на втором – главный предмет и уравнивающие его объекты. Часто композиционную схему подчиняют какой-либо геометрической форме. Предметы условно вписываются в квадрат, прямоугольник или круг. Этот способ использовали художники с древности. Нужно избегать таких моментов, как выстраивание предметов по одной линии или сильного перегораживания, а так же соприкосновения их силуэтов.

Роль драпировки – служить не только фоном, но и помогать в создании тональной и колористической цельности постановки. На фоне драпировки излишне активной по тону и цвету, с ярким рисунком, вся группа предметов просто «потеряется». И, напротив, яркое пятно драпировки с орнаментом, может украсить натюрморт и даже стать его композиционным центром.

Большое внимание нужно уделить формированию складок. Они должны появляться в

постепенно, согласованно с программой по рисунку, не перегружать постановку и, как правило, располагаться на переднем плане.

Особое значение придается *освещению натюрморта*. Свет делает предметы объемнее и всю постановку выразительнее. Им даже можно подчеркнуть сюжетную линию. Традиционно, в художественных школах используется верхнее боковое освещение. Но необходимо учитывать наиболее оптимальный вариант. Сложность представляют предметы с гладкой поверхностью (керамика, стекло) так как они сильно «бликуют», что мешает цельному восприятию их формы. Предметы матовой поверхности и из пластмассы не имеют бликов, слабо впитывают в себя рефлексы окружающей среды. Поэтому их графическое и живописное изображение представляет определенные трудности для учащихся.

При создании постановки нужно помнить и о приемах, позволяющих добиться выразительности эмоционального строя натюрморта. Это использование *контраста* или *нюанса* в выборе тона, формы, цвета и фактуры предметов в зависимости от поставленных учебных задач. *Цветовой строй живописного натюрморта (колорит)* может быть выстроен в различных цветовых гаммах, как теплой, так и холодной, с использованием родственной или родственно-контрастной гаммы. Главное сохранить единство и выразительность колористического строя в постановке.

В заключении хочется еще раз отметить, что научный и творческий подходы при постановке учебного натюрморта являются залогом успешного освоения учащимися программы в детских школах искусств.

Список литературы

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Рип-Холдинг, 2015. – 270 с.
2. Лагутин А. А. Рисунок: натюрморт, голова. Технологические приемы выполнения. – Волгоград: Учитель, 2009. – 208 с.
3. Иогансон Б. В. Школа изобразительного искусства. Т. 2. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 160 с.
4. Кузин В. С. Психология : [Учебник для худож. уч-щ] / В. С. Кузин; под ред. Б. Ф. Ломова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 256 с.
5. Майкапар А. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. 1878–1939. Серия: Великие художники. Т. 66. – М.: Директ-Академия, 2010. – 52 с.
6. Могилевцев В. А. Основы композиции. – СПб.: 4арт | 4art, 2017. – 88 с.

ПЕРЕХОД К ПОСТРОЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ БЫТА И ИЗУЧЕНИЮ ПРОПОРЦИЙ УЧАЩИМИСЯ 1 КЛАССА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДПП «ЖИВОПИСЬ»

*Е. С. Колеватых,
МБУК ДО ЕДШИ № 10, г. Екатеринбург*

Аннотация. Статья посвящена трудностям, которые возникают у учащихся первого класса ДШИ при работе с натурой, когда ребенок впервые сталкивается с особенностями построения предмета быта. Автор работы рассматривает методику работы над линейно-конструктивным рисунком, учитывая психологические особенности детского возраста. Главная задача – развитие у детей объемно-пространственного восприятия изображения на двухмерной плоскости листа.

Ключевые слова: рисунок, графика, линия, пространство, психологические особенности восприятия, первый класс ДШИ, ДПП «Живопись», пропорции.

В программе по рисунку для первого класса ДШИ по программе «Живопись» сроком обучения 5 лет учащиеся во второй четверти переходят от простых упражнений к штриху, плоскостному рисунку, изучению таких основных понятий, как «линия», «ритм», «симметрия-асимметрия», «перспектива», «тон», к сложным задачам на построение предметов быта и геометрических фигур, изучению пропорций и изображению объема.

Как показывает многолетний опыт, это самый сложный и важный этап в формировании юного художника. На этом этапе у ребенка происходит резкий переход от детского рисунка к профессиональной графике. Учащиеся получают новый навык, с помощью которого они приближаются к реалистичному изображению окружающего их мира, начинают работать с натурой. Благодаря этим занятиям ребенок делает первый шаг к основам анализа, сравнения, выявлению конструкции формы, научается чувствовать пропорции и выразительность предмета. Учащиеся впервые обращаются к линейно-конструктивному рисунку, учатся с помощью линии изображать объемно-пространственные отношения. Для учащегося очень важно освоить и композиционные задачи – размещение предметов на листе бумаги.

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается педагог, становится особенность развития детского восприятия. В первом классе обучения в ДШИ дети различаются эмоционально и по характеру мыслительной деятельности. То, что один

ребенок понимает с первого раза, некоторым необходимо разъяснять не один раз. Другой ребенок свой непонимание задач тут же перекладывает на личностные отношения, считая, что педагог его не любит. Соответственно, тут же, «по цепочке» возникает следующая проблема – родители начинают вмешиваться в педагогический процесс, выражая свое зачастую агрессивное недовольство. Приходится проводить с родителями беседы, что ребенок находится на сложном этапе перехода от простого рисования к более сложному, где необходимо решать следующие операции: анализ, сравнение, обобщение, конкретизация. На этом этапе построение предметов быта – как математика, геометрия или черчение со своими законами и формулами, которые необходимо постичь.

Ребенок в этом возрасте каждый день совершает свой маленький подвиг – он продвигается вперед. Именно на этом этапе к ребенку приходит осознание того, что школа искусств – это не кружок по изобразительной деятельности, а настоящий ежедневный труд.

Первый класс ДШИ связан не только с формированием основ профессионального изобразительного искусства, это еще первый уровень подросткового возраста, когда ребенок начинает воспринимать мир иначе. Как отмечают психологи, «подросток прощается с детством, со старой, привычной жизнью. Оказавшись на пороге истинной взрослости, он весь устремлен в будущее, которое притягивает и тревожит его» [1, с. 39]. Задача педагога состоит в том, чтобы

помочь ребенку пройти самый сложный и важный этап с минимальными потерями, как эмоциональными, так и психологическими. В этом возрасте ребенок уже психологически готов перейти на новую ступень, отличающуюся развитием критического и абстрактного мышления.

За годы работы с первым классом ДШИ по ДПП «Живопись» было выработано следующее задание по рисунку, для более комфортного и понятного перехода учащихся к пониманию построения предметов быта, эллипсов и изучению пропорций.

Задание выглядит так: ставится натюрморт из пяти различных бутылок, ваз или чашечек. Один предмет самый широкий, второй – узкий и высокий, третий обязательно самый маленький. И еще два предмета не схожих по характеру. Задача, которая ставится перед ребенком, стоит следующая: увидеть разницу в характерных особенностях предмета. Изучить пропорции, беря за единицу измерения самый маленький предмет. Многие психологи изучали, как ребенок воспринимает трехмерное изображение и пространство, и пришли к выводу, что чаще всего ребенок берет за эталон один из предметов и с помощью него начинает соизмерять остальные. [5]

На занятии педагог учит методам вычисления соотношений пропорций разных предметов, применяя знакомые детям способы из уроков математики. Вычисляем, сколько раз выбранная единица измерения укладывается в высоту любого предмета, сколько раз в ширину. Ребенок должен применить свои познания в композиции, чтобы поместить все предметы в свой лист. Это одна из серьезных проблем, с которой сталкивается юных художник, – необходимо просчитать варианты компоновки, учитывая особенности всех предметов (самый высокий, самый широкий). Впервые столкнувшись с натурой, ребенок начинает сравнивать, анализировать, наблюдать. Начинается переход от плоского изображения к объемному через внимательное обследование натуры.

После успешного выполнения первого этапа задания, когда учащийся справился с

компоновкой и выявлением пропорций, мы переходим к изучению оси симметрии. Глазомер в этом возрасте почти не развит, поэтому чтобы облегчить задачу, педагог должен обратить внимание учащихся на то, что край у листа бумаги образует угол в 90° , соответственно, это можно использовать при построении оси симметрии у предмета быта.

На этом этапе педагог встречается с определенной сложностью: нежеланием проверять, насколько точно и качественно выполнена работа, одинаковое ли расстояние от точки оси симметрии в основании предмета до его вершины относительно края листа. А условием будущего успешного обучения является умение построить оси симметрии относительно края листа. Поэтому в задании обязательно пять предметов – чтобы ребенок смог закрепить приобретенные навыки.

После построения оси симметрии перед ребенком ставится следующая задача – выявление характерных черт у того или иного предмета. Если в натюрморте две бутылки, педагог помогает детям выделить различия, подчеркнуть уникальность каждого предмета. Так формируется готовность анализировать, сравнивать и наблюдать. Важно, и в этом состоит задача педагога, объяснить функции оси симметрии и необходимость измерений: если нарисовать предмет с одной стороны относительно оси симметрии, а вторую, лишь пытаюсь повторить силуэт первой, велика вероятность, что предмет не будет симметричен.

Когда готовы силуэты предметов, следующим этапом является изучение построения эллипса. На этом этапе учащийся изучает превращение круга в эллипс с помощью линейной перспективы. Педагог объясняет, что на линии горизонта круг превращается в тонкую линию. Учащийся должен понять и выучить главное правило изображения круга в пространстве – чем ниже, тем шире, чем выше, тем уже. Педагогу необходимо показать учащимся метод построения эллипса через вписывание его в прямоугольник. Условием успешного освоения материала становится психологическая готовность ребенка к очередной постановке задач – сфор-

мированность у него навыков передачи четкой конструкции предметов, выявлением пропорций, объема и формы, выявлением планов, на которых они расположены.

Задание по построению натюрморта завершается выявлением пространства в линейно-конструктивном рисунке с помощью ширины линии. На этом этапе учащийся знакомится с новым понятием – нажим на карандаш. Это очень важный элемент в формировании будущего художника, когда необходимо с помощью линии научиться передавать объем и пространство в рисунке. То, что ближе к нам, то становится более активным в тоне, а то, что дальше от нас – рисуется с меньшим нажимом. Обычно дети успешно справляются с этим заданием. Если изображение первого предмета дается им очень тяжело, то в построении пятого у них уже не возникает трудностей. Приобретенные знания учащиеся начинают применять на практике в живописи.

На этом этапе обучения важно создавать ситуацию успеха, поддерживать ребенка. Психолог Л. С. Выготский отмечал, что развитие детей обусловлено внутренней логикой – накапливающие изменения приводят к значительным сдвигам, связанные с преодолением трудностей. Поэтому очень важно чтобы переход на новую ступень развития проходил для ребенка без стресса, который может затормозить или исказить дальнейшее развитие: «...следует указать на особую важность культивирования творчества в школьном возрасте.

Будущее человек постигает при помощи творческого воображения; ориентировка в будущем, поведение, опирающееся на будущее и исходящее из этого будущего, есть главнейшая функция воображения, и поскольку основная воспитательная установка педагогической работы заключается в направлении поведения школьника по линии подготовки его к будущему, постольку развитие и упражнение его воображения являются одной из основных сил в процессе осуществления этой цели. Создание творческой личности, устремленной в будущее, подготавливается творческим воображением, воплощающимся в настоящем» [4, с. 74].

Первый класс ДШИ – это самый важный этап в формировании будущего художника. Именно здесь закладываются овладение начальными основами изобразительного искусства, приобретаются навыки владения художественными материалами, изучаются основные принципы художественного языка для выражения творческих идей.

Именно данный этап – переход к линейно-конструктивному рисунку и к работе с натурой является самым ответственным шагом. В итоге, ребенок начинает композиционно мыслить, планировать и анализировать свою деятельность, четко выявлять конструкцию формы предметов, изучать и сравнивать пропорции предметов, а также добиваться художественной выразительности рисунка.

Список литературы

1. Андреева Л. В., Брюхова Н. Г., Кочетовская Е. В., Мирошниченко С. С., Терехова Г. В., Тихонова Ю. В. Возрастная и педагогическая психология: механизмы и условия психического развития и формирования личности: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – 169 с.
2. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 300 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 480 с.
4. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
5. Лагутина О. Р. Развитие знания ребенка о пространстве // Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2017. – № 1. – С. 133–137.
6. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Агар, 2000. – 251 с.
7. Фомина Н. Н. Формы выявления и развития художественной одаренности детей в период подросткового кризиса // Педагогика искусства. – 2015. – № 4. – С. 24–37. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/fomina_24-37.pdf

ФАКТУРА И ШТРИХОВКА В РИСУНКЕ. ЖИВОПИСНЫЙ РИСУНОК

Н. В. Костюк,

МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда

Аннотация. Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учётом требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и решает следующие задачи: приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира; формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических творческих задач; формирование навыков передачи материальности и фактур предметов. Статья содержит опыт работы педагога по решению поставленных задач.

Ключевые слова: фактура, текстура, графические средства, штриховка, наблюдать, линия.

Воссоздавая форму предмета и передачу её объёма, ученик должен передавать фактуру поверхности или материальности предмета. Даже самый простой контурный рисунок имеет свои текстуры.

Основой рисунка являются линии и штрихи. Линии в рисунке формируют контур объектов, а штрихи образуют их тональность, создавая иллюзию светотени, объёма и пространства.

В рисунке *линия* (прямая, ломаная или кривая, условно не имеющая толщины) способна отобразить видимые контуры объекта, создать ощущение объёма, формировать иллюзию пространственности и подчеркивать наиболее контрастные участки. Достигается это за счет характера линии: ее формы, толщины и насыщенности. *Штрих* – это короткая линия, формирующая визуальный объем объекта и пространство вокруг него в рисунке. В классическом (академическом) рисунке штрихи наносятся по форме изображаемых объектов. Множество упорядоченных штрихов формируют тон рисунка [1; 2].

1. Знакомство с различными графическими приёмами для передачи различных текстур

Мы живём в мире, заполненным разнообразием форм, текстур (видимый рисунок поверхности) и поверхностей. Даже самый простой контурный рисунок имеет свою текстуру. Мы узнаём объект не только по его конкретной форме, но и по его текстуре его поверхности. Вещи бывают гладкие, грубые, мягкие или жёсткие. В рисунках мы должны

создать иллюзию поверхностных текстур – фактуры (фактура – характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность).

Четких правил передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через экспериментирование с техникой и материалами рисунка, через изучение и наблюдение натуры.

В первый год обучения работа выполняется по воображению. На втором году обучения выполняется работа с натуры.

2. Творческий натюрморт

Учащимся предлагается поэкспериментировать с текстурой, применяя полученные знания и навыки.

2-й класс. Составить натюрморт из предложенных предметов. Сопоставить по масштабу, подобрать ритм расположения предметов, дополняя свою композицию деталями и драпировками. Используя различные технические приёмы, учащимся необходимо передать материальность предметам. Оценивается целостность восприятия всего натюрморта, разнообразие технических приёмов передачи материальности предметов, умение грамотно сочетать фактуры.

3-й класс. Тематический натюрморт «Осень».

Предлагается составить натюрморт из овощей и фруктов с натуры, для этого найти наиболее удачное расположение предметов различной величины и формы, разной тональности на листе заданного формата, срифмовать формы и пятна. Рекомендуются использовать различные приёмы графики.

Натюрморт на заданную тему «Чаепитие» – возможность самостоятельно вы-

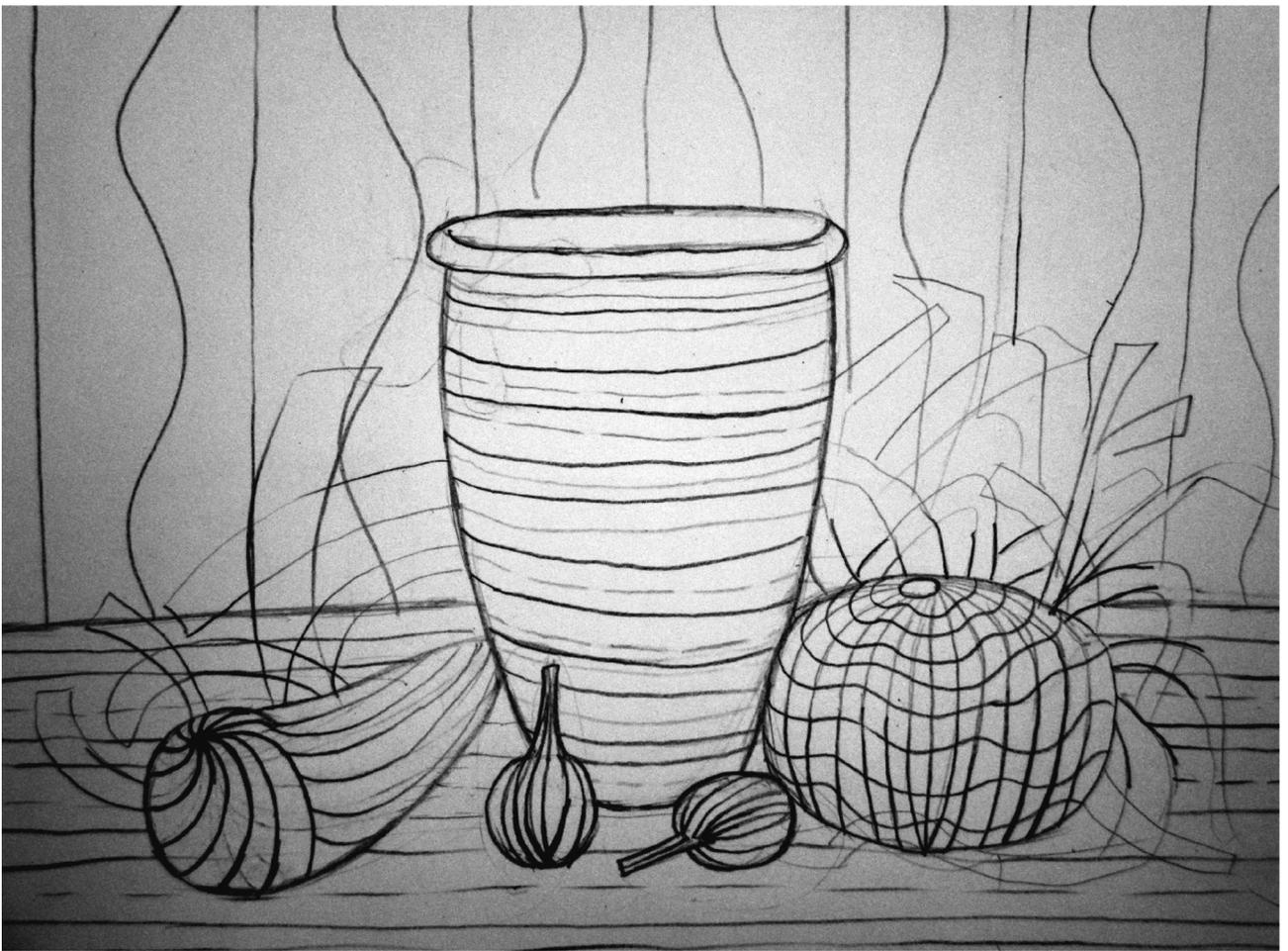
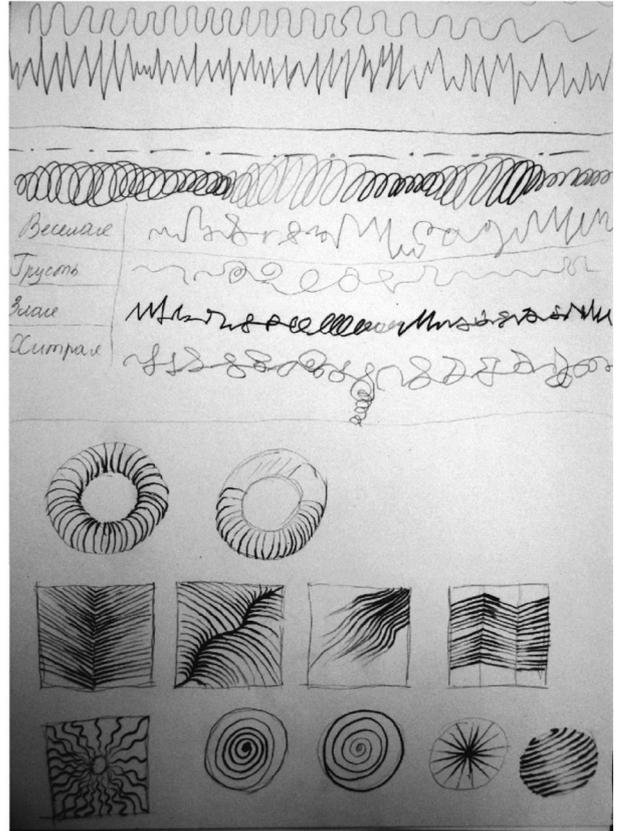
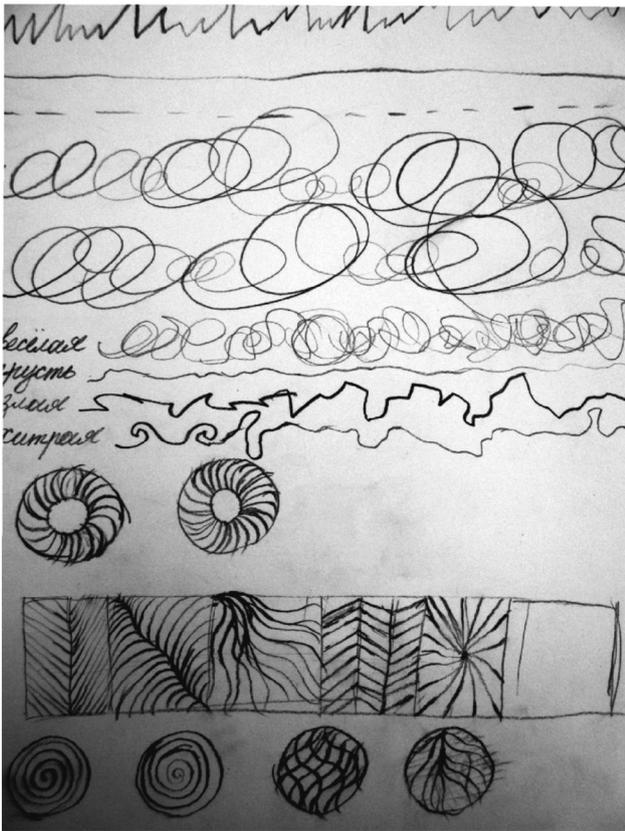

Рис. 1

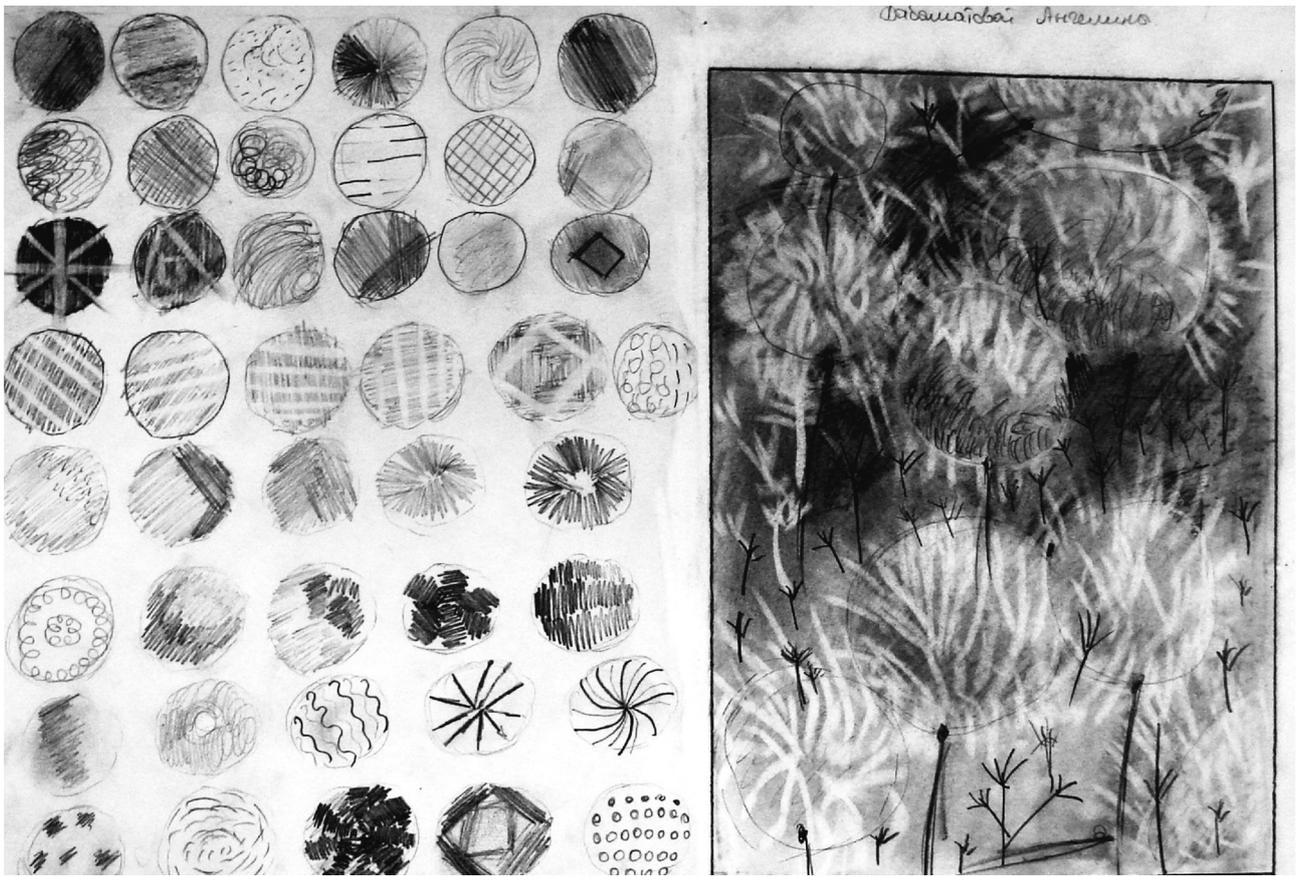

Рис. 2

Рис. 3

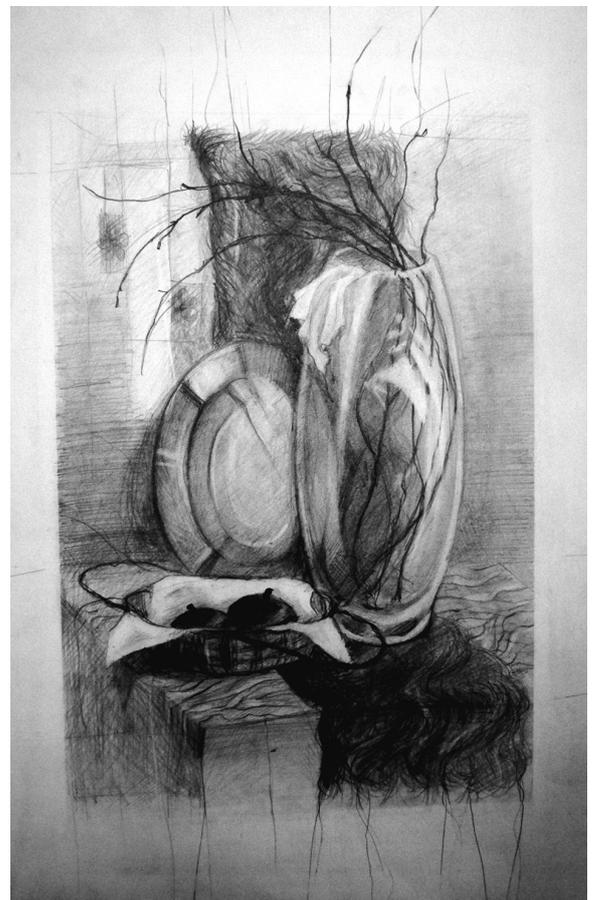

Рис. 4

Рис. 5

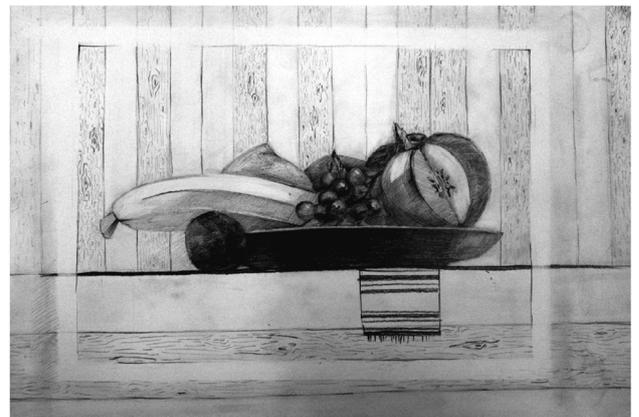

Рис. 6

Рис. 7

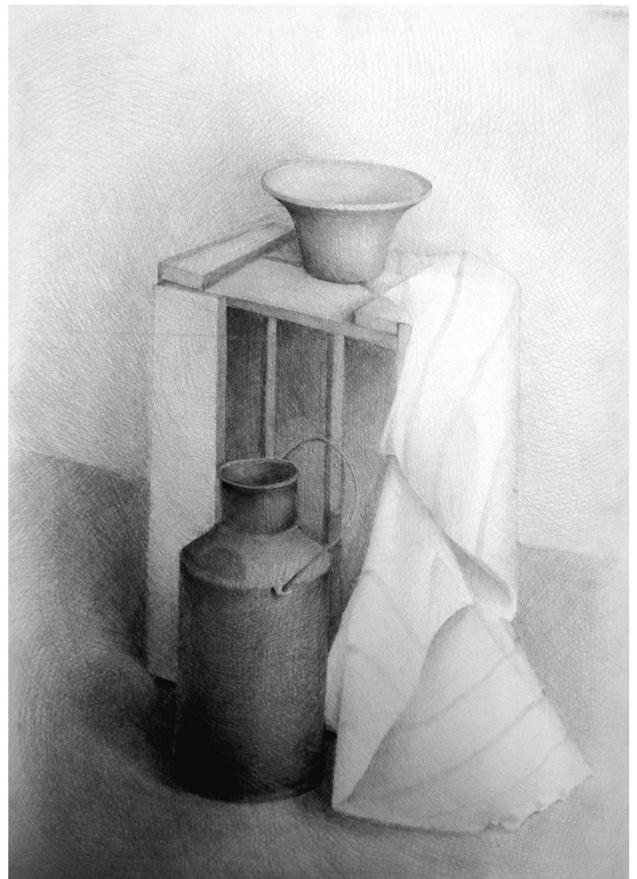

Рис. 8

Рис. 9

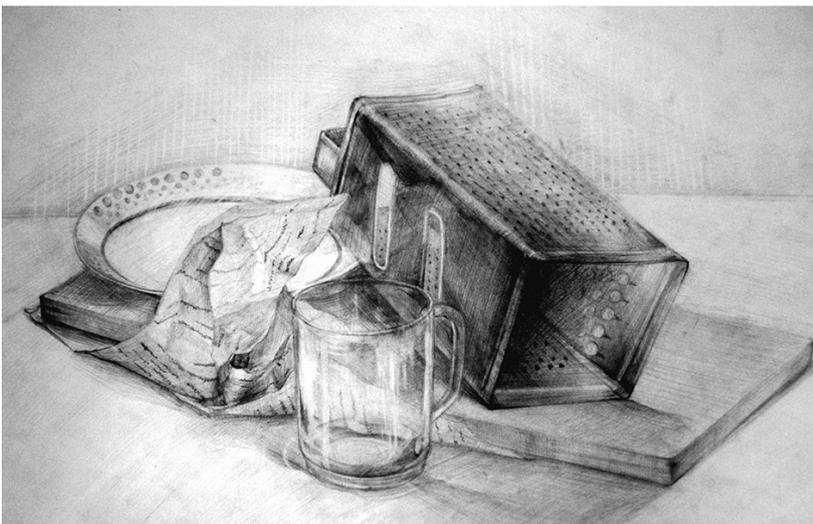
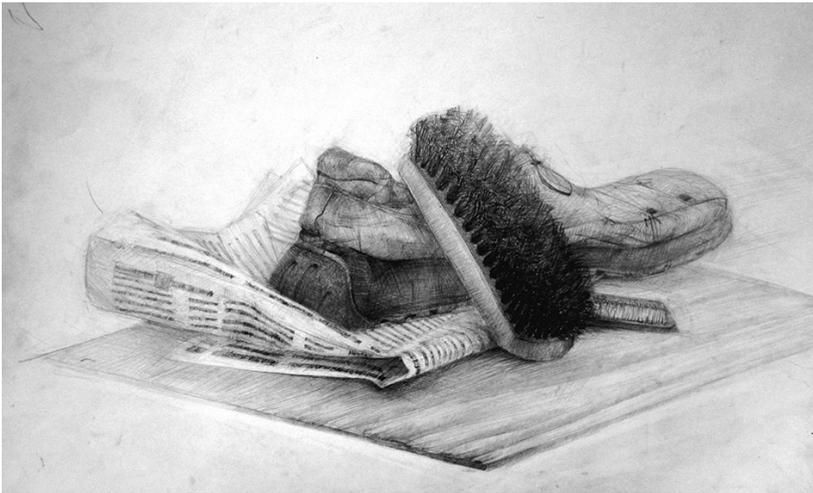

Рис. 10

брать изображение и технические приёмы, стимулируют творческую мысль, память, воображение, формирует художественное мышление.

3. Учебный (академический)

натюрморт

В академическом рисунке есть свои традиции в плане штриховки. Академический рисунок – это мастерство по передаче объема и фактуры при помощи светотени. Наша цель в рисунке передать не только форму о объём предметам, но и прозрачность стекла, мягкость меха, твёрдость металла...

Чтобы добиться успеха, мы должны «почувствовать» особые качества этих материалов, понять, чем они отличаются, а также применить технические приёмы для передачи материальности. Картина может быть точно задумана и скомпонована, но зако-

Список литературы

1. Паранюшкин Р. В. Техника рисунка. Учебное пособие. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 186 с.
2. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : Учебник. – М.: Эксмо, 2010. – 480 с.

«ПРИНЦИП КУБА» В АКАДЕМИЧЕСКОМ РИСУНКЕ

М. В. Мартьянова, А. А. Клементьева,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. Статья связана с актуальностью знания и применения понятия «принцип при изображении сложной формы». Данная идея конфигурируется на примере использования «принципа куба» в рисунке головы человека. В тексте в сжатом виде излагается методика освоения «принципа куба» в образовательных процессах, ведущихся в детской школе искусств (художественной школе).

Ключевые слова: принцип, «принципа куба», «угловая перспектива», прямая/центральная перспектива, визуальное моделирование.

Принцип в значении ведущего, первостепенного закона (или закономерности), по которому в рисунке осуществляется процесс освоения визуального моделирования, является существенным, а, точнее, базовым для подготовки рисовальщика. Особенно важным понятие «принцип» следует считать в обучении будущих художников и дизайнеров на первом этапе образовательного пути – учёбе в художественной школе или студии.

«Принцип» как структурообразующий и формообразующий компонент, в настоящее время должен получить актуальное призна-

ненность ей придают детали, формы и текстуры. Оценивается сформированность культуры штриха, умение «положить» штрих по форме предмета.

4. Живописный рисунок

Живописный рисунок – это свободный полёт штриха, живое и разнообразное и разнообразное движение теней, резкие удары и тончайшие переходы. Всё работает на образ и выразительность. Здесь техника выдвигается на первый план, именно технические приёмы придают рисунку отличительные черты. В живописном рисунке уместно всё: и линия, и затирание, и плавные растяжки, и случайные эффекты, и откровенная чернота. В таких заданиях учащиеся применяют все свои знания и умения полученные за годы обучения.

ние у педагогов-художников, т.к. это понятие необходимо для осуществления теоретико-практического синтеза в эффективных учебных процессах.

Вид (модальность) принципа может быть самой разной, в зависимости от объекта (объектов) изображения. Например, выдающийся европейский педагог-художник прошлого века Антон Ашбе, держа в руках шар, как наглядное пособие, объяснял обучающимся у него художникам «принцип шара», который определял особенности рисунка головы и фигуры человека, его конструктивно-тональное целостное моделирование.

Помимо «принципа шара» большую роль в обучении художника играет также «принцип куба», который даёт возможность наряду с «принципом шара» видеть и освоить на уровне «принципиальной схемы» изображение такой сложной формы, как голова человека.

Безусловно, чтобы овладеть «принципом куба» необходимо освоить рисунок самого куба в целостном конструктивно-тональном виде и в рамках законов и закономерностей применения прямой (итальянской, центральной) перспективы.

Вообще, прямая/центральная перспектива является методом в формировании визуального мышления человека. Это, например, зафиксировано в следующем высказывании современного теоретика искусства Р. Арнхейма: «Европейская живопись XIV и XV веков достигла своей вершины приблизительно к 1430 году, когда была открыта центральная перспектива. История живописи этого периода богата замечательными примерами того, как человеческая мысль нащупывала решение визуальной проблемы с помощью всех своих способностей: либо интуитивной силой восприятия, либо логической силой интеллекта. Развитие происходило по пути логического решения проблемы» [1, с. 275].

Наиболее существенные смыслы для образовательных процессов прямая/центральная перспектива содержит в том своём варианте, который маркируется, как «угло-

вая перспектива». Именно в ней «принцип куба» получает тот аспект содержания, который необходим для глубокого и целостного понимания графического моделирования формы вообще. Поэтому методика рисунка куба в «угловой перспективе» – это не локальный метод изображения, а некое базовое средство «графического понимания формы» в рамках самой разной *объектной тематики*.

В академической образовательной системе, рисующий всегда должен изображать предмет (объект), исходя из конструкции этого предмета, будь то картонная коробка или голова Аполлона. Обучение проходит более успешно, при условии, что приобретение навыков следования конструктивной основе закладывается в самом начале освоения данной темы. Наиболее лаконично и органично конструктивные смыслы выражены в геометрических телах, рисуя которые с натуры, ученики осваивают важнейшие принципы графической визуализации [2, с. 12].

«Принцип куба», который, например, в рисунке головы определяет обобщение конструктивно-тонального «решения» формы, даёт возможность видеть голову как *форму кубическую*, со специфическим подходом к конструкту (куб), а также к тоновому обобщению (выделению лицевой и боковой частей головы).

Понимание этого принципа можно видеть в учебных работах, выполненных под руководством М. В. Мартьяновой (рис. 1–6).

Рис. 1

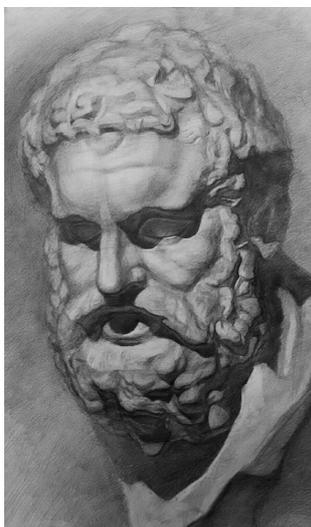

Рис. 2

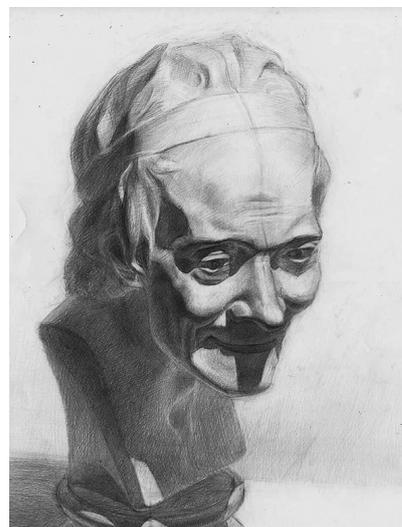

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Конструктивно-тоновое решение формы в этих рисунках подчинено как конструкции куба, так и обобщенному тоновому раскрытию условных граней кубической формы – лицевой и боковой частей головы.

Освоение «принципа куба» в учебном процессе должно быть связано с рисованием куба и подчинено стандартному алгоритму действий в условиях «угловой перспективы».

Как правило, алгоритмизированный процесс включает в себя такие этапы: выбор формата; определение габаритных размеров; компоновку в листе; построение вспомогательной горизонтали через нижнюю точку куба; определение местоположения нижней ближней точки куба по горизонтальной координате; построение ближних нижних углов

куба методом «от горизонтали»; построение основания куба с учетом различной степени перспективного сокращения ребёр; построение вертикальных ребер с учетом «воздушной перспективы»; уточнение вертикальной пропорции куба; построение верхней грани куба; построение т.н. натюрмортной плоскости (стол и т.п.); завершение работы по линейному построению и переход к тоновой структурной характеристике куба в условном пространстве.

В дальнейшем навыки рисунка куба логически проецируются на более сложные (соответствующие принципу) формы. Сами навыки «проецирования куба» (как принципа) последовательно и целенаправленно должны включаться в деятельность обучаемых.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Тихонов С. В. и др. Рисунок: Учеб. пособие для вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Г. Подрезков. – М.: Стройиздат, 1995. – 296 с.

ИЗУЧЕНИЕ ТОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

О. Р. Хатмулина,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания тональных отношений в учебных дисциплинах «Рисунок» и «Живопись» с учетом возрастных восприятий учеников начальных и старших классов. Автор приходит к выводу, что последовательно выстроенные практические задания от простого к сложному приводят к грамотному тональному разбору рисунка и, как следствие, грамотному пространственному рисунку.

Ключевые слова: обучение, методика, рисунок, натура, сравнение, тон, тональная шкала, тональные отношения, последовательность.

Преподавание учебного предмета «Рисунок» в детской художественной школе как базовой дисциплины в области изобразительной грамоты требует от преподавателя не только методической грамотности. Предпрофессиональная программа «Живопись» предполагает изучение всех специальных дисциплин по принципу «от простого к сложному», в учебном предмете «Рисунок» – от линейного и силуэтного плоскостного решения рисунка до решения постановок в пространстве с полным тональным разбором. Академический рисунок является технической базой изобразительных искусств, поэтому должен глубоко изучаться художниками, скульпторами и архитекторами.

Учебная программа в 1 классе знакомит ребенка с азами академического рисунка. Работе в тоне предшествует практическое знакомство учащихся с понятиями пропорции, компоновка, перспектива. Приобретенные навыки с последующим использованием принципов тональных отношений закрепляются множеством заданий и упражнений. Только когда ребенок поймет, что такое тон и тональные отношения, он сможет свободно пользоваться знаниями и сумеет применить их на практике, выражая свои творческие идеи в графике, живописи и композиции.

Для усвоения детьми понятия «тональные отношения» преподавателем продумывается комплекс упражнений, посвященных «тону» и «тональной шкале». Комплекс практических упражнений помогает ребенку видеть тональные отношения в живопи-

си, композиции, выстраивать грамотно цветотональные отношения.

Каждый цвет имеет свой тон, который должен научиться видеть ребенок. Преподаватель ставит перед собой задачу научить ученика видеть тон цветового пятна и грамотно выстраивать тональную шкалу и цветотональные отношения. Наблюдение за натурой, штудирование – один из приемов развития видения тона и тональных отношений.

Рисование с натуры – это самый распространенный метод обучения рисованию в художественной школе. В процессе наблюдения натуры идет тренировка глазомера, развивается внимание к общей форме, изучение пропорций предмета, соразмерности его частей и деталей, развивается наблюдательность и зрительная память. Юный художник под руководством преподавателя учится работать над изображением объектов поэтапно, «от целого к частному»: от анализа строения и пластики предмета к совершенствованию умений и навыков работы различными изобразительными материалами, сравнению одного предмета с другим и с окружением, изучению влияния освещения на предметы.

Уже во 2 классе перед учащимися ставится задача тонального разбора постановки. Педагог предлагает уделить особое внимание изучению тона и тональных отношений.

В академическом рисунке мы встречаемся с такими понятиями как «тон» (светосила, которая зависит от освещения, собственной

окраски предметов, степени их удаленности от наблюдателя) и «тональный масштаб» (передача света, тени, полутонов пропорционально тому, что мы наблюдаем в натуре) [2]. Создание тонального масштаба или тональной шкалы необходимо как для грамотного академического рисунка, так и при работе над станковой композицией. Стоит заметить, что разработка тональной шкалы требуется при работе любыми художественными материалами, будь то акварель, масло, гуашь, пастель, сепия, сангина, соус, уголь или карандаш. Действуя по принципу «от простого – к сложному», в младших классах ставят несложные постановки на два, максимум – три тона. Для более старших детей тональная шкала усложняется до четырех–пяти тонов.

Рассмотрим методическое ведение одной из постановок. Перед выполнением натурального рисунка с тональным разбором необходимо создание индивидуальной тональной шкалы. Наблюдая натуру, нам необходимо научиться определять самый светлый тон в постановке, самый темный тон и средний тон. Но у нас нет средств, чтобы передать всю полноту и разнообразие тонов. Самый светлый блик мы не можем сделать белее, чем бумага, а самую темную тень – темнее, чем карандаш или уголь. Поэтому мы будем учиться выстраивать параллельную тональную шкалу.

Можно предложить учащимся один из простых способов видения тона: с помощью

современных средств связи (смартфоны, телефоны), которые сегодня есть у каждого учащегося, можно сфотографировать постановку и посмотреть, как она будет выглядеть в черно-белом изображении. Прежде чем рисовать или писать любую натуру, можно обсудить тональные особенности с учениками вслух, составить словесный, поэтический портрет. Обсудить форму каждого предмета, характер силуэта, обратить внимание на то, чем предметы отличаются друг от друга.

Приведем пример. Вот постановка, которую надо нарисовать – ее цветное изображение (рис. 1). А нам надо увидеть в ней не цвет, а только тон. Этого в какой-то степени можно добиться, если смотреть сильно прищуренными глазами (рис. 2).

Теперь посмотрим, какой тональный диапазон мы сможем использовать. Необходимо определить самое светлое и самое темное из доступных нам средств. Затем найти средний тон между ними. После этого найти промежуточные тона между средним и светлым и между средним и темным. Всего пять тонов.

Это самая простая, базовая тональная шкала. Однако она может меняться в зависимости от используемых материалов и от поставленной задачи.

Например, шкала может сместиться в сторону светлых (рис. 3) или в сторону темных тонов (рис. 4).

Рис. 1. Натюрморт из трех предметов с драпировкой на нейтральном фоне

Рис. 2. Тональное изображение натюрморта

Рис. 3. Натюрморт на 5 тонов с раскладкой в светлую сторону

Рис. 4. Натюрморт на 5 тонов с раскладкой в темную сторону

На занятиях рисунком мы добиваемся того, чтобы тональная шкала не пассивно срисовывалась, а именно осознанно выстраивалась каждым учеником. Сравнение одного предмета с другим, предметов с окружением – это важный навык, который в будущем станет для учащихся незаменимым не только в учебном предмете «Рисунок», но и на курсах «Живопись» и «Композиция». Это умение очень важно для состоявшегося художника и его обязательно нужно развивать в учениках. Основные задачи при выполнении академического рисунка: организовать пространство листа, компоновка предметов в формате листа, сравнивать предметы друг с другом, достоверно переда-

вать их форму, тональность этих предметов, суметь передать линейную и световоздушную перспективу.

Автор рассказал в статье о накопленном опыте преподавания и методике обучения детей основам изобразительной грамоты для понимания тональных отношений с обязательным выстраиванием тональной шкалы. Тема сложна для детей, и поэтому всегда останется актуальной для изучения. Учить правильным тональным отношениям, передаче трехмерного пространства – это одна из главных педагогических задач для создания выразительных графических, живописных и композиционных рисунков.

Список литературы

1. Акварельная живопись : учебное пособие / Школа акварели Сергея Андрияки ; [авт. текста: С. Н. Андрияка, Н. В. Беседнова, О. В. Волокитина]. – 2 изд. – Москва : Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2013. – Ч. 1: Начальный рисунок. – 2009. – 159 с. : ил.
2. Благих Н. М. Занятия рисунком и живописью для взрослых. Тональный рисунок. URL: http://art-exercises.ru/risunok/zhivopisniy_risunok/tone/
3. Барщ А. О. наброски и зарисовки: Учеб.-метод. пособие для худож. училищ и училищ прикл. искусства. – М.: Искусство, 1970. – 166 с. : ил.
4. Барщ А. О. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 299 с. : ил.
5. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие. – СПб: АРТИНДЕКС, 2007. – 72 с. : ил.
6. Шаронов В. В. Свет и цвет. – М.: Физматгиз, 1961. – 311 с. : ил.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ СВЕТОТОНАЛЬНЫХ ГРАДАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ С УЧАЩИМИСЯ ДХШ И ДШИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП «ЖИВОПИСЬ»

Н. Б. Хлистунова,

ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт по проведению уроков академического рисунка по теме «Светотональные градации» с учащимися ДШИ первого года обучения по ДПП «Живопись». Свет выявляет форму, давая нам возможность увидеть ее объем, фактуру, насыщенность тона и цвета. Часто ребенок не может увидеть разницу в тональных градациях – это составляет основную трудность в обучении академическому рисунку на начальном этапе. Небольшие упражнения, которое описаны в этой статье, помогают ему в этом разобраться.

Ключевые слова: художественное творчество, рисунок, натура, зрительный образ, свето-теневая моделировка, свето-теневая градация.

В детской художественной школе рисунок является ведущей и самой трудной дисциплиной. Основной целью предмета «Рисунок» является визуально-пространственное развитие мышления учащихся, которое

осуществляется на практике в ходе личной художественной деятельности. Признаками творческих способностей называют умение видеть пропорции, передавать сходство с натурой, но не механическим переносом ко-

личества деталей и подробностей, а умением находить и определять, видеть гармонию целого, которая передаёт самое характерное для натуры [1, с. 104–105].

Существенным препятствием в развитии творческих способностей учащихся можно назвать отсутствие необходимых знаний, умений и навыков (как незнание алфавита при чтении). Обладая знаниями о воздушной и линейной перспективе, светотени, конструктивной связи предметов, усваивая знания по композиции, научаясь графическим умениям и навыкам, ученик развивает свой творческий потенциал изобразительной деятельности. Однако нельзя забывать о существовании оптических иллюзий (систематические ошибки зрительного восприятия), связанных с особенностями строения зрительной системы человека и обусловленных присущим им ограничениям и погрешностям восприятия и переработки информации [2]. Действительно, при рассматривании определенных объектов в специфическом окружении или в особых условиях наблюдения, человек зачастую не вполне правильно оценивает размер, форму или цвет объектов, характер их движения, условия освещения и т. д. Иногда «ошибочные» видимые образы очень убедительны. Поэтому художник рисует не столько то, «что он видит», а то, что он «знает».

Педагог перед каждой новой постановкой должен обратить внимание учеников на то, где расположена линия горизонта, где находятся точки схода, предложить вспомнить, какие светотеневые градации им известны. Это происходит на протяжении первого и второго года обучения, пока не выработается рефлекторное знание и применение нужных навыков в рисунке. Если линейная перспектива связана с геометрическим построением, то светотеневые градации нуждаются не только в построении, но и в видении их тональных различий.

Для лучшего понимания и воспроизведения светотональных различий предлагается упражнение «Нюансные и контрастные тональные растяжки» (рис. 1.). Светотеневые градации показывает сравнение двух одинаковых окружностей, одна из которых заштриховывается одинаковым по насыщенности тоном, а на другой присутствуют все шесть светотональных градаций (рис. 2.). В литературе по методике преподавания рисунка мы найдем схемы по расположению свето-теневых градаций [3; 4]. Но если мы не только нарисуем схему расположения градаций, но и обозначим их цифрами, увеличивающимися по мере нарастания насыщенности тона, учащимся становится понятнее, каким должен быть рефлекс по отношению к полутону и свету. Чем больше цифра, тем темнее градация (рис. 3.).

Обучение ведется от простого к сложному, поэтому изучение академического рисунка начинается с изображения гипсовых геометрических тел на белом фоне (рис. 4.). В этом случае цифровое значение насыщенности тона совпадает: № 6 – действительно темнее всех остальных градаций. Другое соотношение градаций при постановке темных бытовых предметов на светлом фоне падающая тень будет светлее, чем предмет.

Не менее значимым показателем способностей к художественно-творческой деятельности является любовь к изобразительной деятельности, сопровождающаяся огромной работоспособностью. Трудолюбие является качеством, которое отражает развитие личности в целом [4]. Зачастую, на начальном этапе обучения, ученики с большим трудом соглашаются на исправление ошибок. Им кажется, что они уже проделали огромную работу, проведя несколько линий. Однако внесение исправлений является неотъемлемым этапом работы над рисунком, поэтому мы уделяем большое внимание развитию этих способностей.

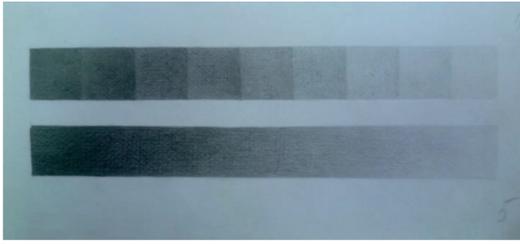

Рис. 1. Нюансные и контрастные тональные растяжки

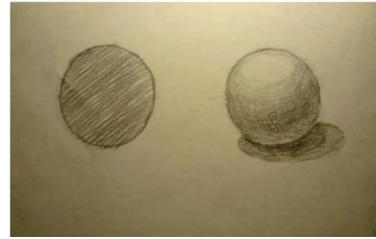

Рис. 2. Светотеневые градации

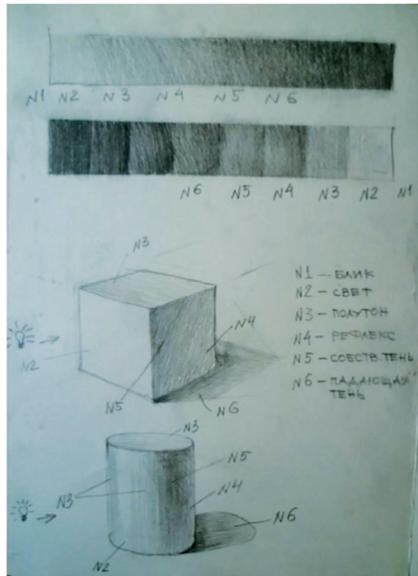

Рис. 3. Схема изображения градаций

Рис. 4. Изображение гипсовых геометрических тел на белом фоне

Список литературы

1. Валери П. Об искусстве. – М.: Искусство, 2010. – 523 с.
2. Киселева Е. Д. Оптические иллюзии. – М.: Издательство «Эксмо», 2016. – 128 с.
3. Ли Н. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2011. – 480 с.: ил.
4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5–8 классов. В 4-х ч. Часть 1. – Обнинск: Титул, 1998. – 96 с.

Часть 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ»

ОТ ГРИЗАЙЛИ К ЦВЕТУ

*Л. И. Кожина,
МБУДО ДШИ № 3, г. Саранул*

Аннотация. В статье автор анализирует типичные ошибки при освоении живописных техник, дает методические рекомендации к ведению учебного предмета «Живопись» в рамках предпрофессиональных программ в сфере изобразительного искусства, реализуемых детскими школами искусств. Автор делает акцент на важности использования техники гризайли в преподавании учебных предметов «Рисунок» и «Живопись».

Ключевые слова: форма, цвет, тон, гризайль, акварельная реалистическая живопись, детская школа искусств.

Форма – одно из основных средств изобразительного искусства. Говоря о форме, сразу же, подсознательно, вспоминается и цвет. Но, несмотря на их тесное соседство, они все же являются антиподами в психологическом смысле. Форма и цвет воспринимаются раздельно; люди различного возраста и психологического склада реагируют на цвет и форму по-разному и ценят их неодинаково.

Несмотря на различия в психологическом смысле, в живописи цвет и форма составляют почти неразлучное единство, могут действовать заодно, быть направленными к одной цели. Говоря конкретно: цвет в живописи выявляет форму. В реалистической живописи эти два понятия не делимы.

Учащиеся, осваивающие предпрофессиональные программы в сфере изобразительного искусства, в учебных работах по предмету «Живопись» должны грамотно передать цветовые отношения и при этом не забывать о форме и объеме предметов. Эта задача не из простых. Типичная ошибка – увлечение цветом в ущерб передаче объема тоном. Они забывают, что тон является неотъемлемой частью живописи. Получается, что за живописностью мазков теряется объем, глубина, пространство, т. е. все то, что необходимо для передачи правдивого изображения предметов. Поэтому прежде чем приступить к изображению в цвете, полез-

но познакомиться с процессом тонального изображения натуры в технике гризайль.

Гризайль помогает начинающим художникам понять и ощутить соотношения тона и объема, не отвлекаясь на поиски подходящих цветов.

Техника гризайли помогает обучающимся получить и усвоить следующие умения в рисунке:

- знание о трехмерности предмета;
- умение и навыки по освоению светотени;
- навыки по владению всем диапазоном тонального рисунка от самого темного до самого светлого;
- умение последовательно рисовать натюрморт из трех-четырёх предметов, разбирая их в тоне, передавая их материальность.

Гризайль необходима как переходный этап для овладения приемами многослойной цветной акварели. Результатом освоения техники гризайли является:

- умение изображать отдельные предметы без фона, передавать светотень и материальность предмета;
- умение изображать предметы с фоном (фон должен быть той средой, которая помогает выявить предмет);
- умение в постановке из трех-четырёх предметов кистью передавать материальность предметов, их взаимосвязь при помощи касаний каждого со средой;

– приобретение навыков по выявлению главного и второстепенного, видению большой формы в большом сложном натюрморте.

После гризайли учащиеся переходят к полной палитре красок.

Многолетний опыт освоения техники гризайли дает положительный результат при освоении дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 5 лет) в ДШИ № 3 города Сарапул, Удмуртской республики.

При изучении техники ведется методическая работа по изучению исторического аспекта развития и применения гризайли в архитектуре и живописи.

Гризайль в архитектуре. Изначально гризайль служила для имитации скульптур-

ных рельефов на стенах и потолке. Художники старались максимально точно нарисовать архитектурные детали так, чтобы имитировать объем. В сочетании с многоцветной росписью они получались невероятно красивыми, и с первого взгляда невозможно было отличить, где скульптура, а где живопись, особенно в случае гризайли на потолке.

Способность гризайли имитировать живописными средствами скульптурный рельеф широко использовалась в украшении интерьеров дворцов и особняков. Нередко мастера настолько мастерски использовали оптическую иллюзию, что зрителю приходилось ломать голову, что же перед ним: скульптура или живопись. На рисунках 1 и 2 представлены примеры такой иллюзии.

Рис. 1. Вестибюль Дворца усадьбы Кусково, Москва

Вестибюль Дворца усадьбы Кусково. Этот вестибюль является весьма интересным с точки зрения интерьера. На первый взгляд кажется, что он целиком отделан камнем. Однако, его стены расписаны масляной краской по штукатурке, имитируя розовый и серо-зеленый мрамор. Декоративные вазы в нишах, золоченые гирлянды и венчающие пилястры беломраморные капители сделаны из папье-маше.

Другим примером использования гризайли служит приведенный справа потолок в галерее Арацци, находящейся в папском дворце. Если, с какой-то натяжкой, еще можно сказать, что узоры потолка расписаны, а не вылеплены, то про скульптурную группу в центре потолка этого никак не ска-

Рис. 2. Потолок в галерее Арацци, Ватикан

жешь. Тем не менее, это тоже не барельеф, а роспись в технике гризайль. Все света и тени выполнены столь искусно, что барельеф кажется реально выпуклым.

Гризайль в живописи. Тончайшие градации оттенков одного цвета позволяли мастерам гризайли превосходно передавать объём, светотеневую моделировку барельефов. Позже гризайль перекочевала в станковую живопись. Поначалу ее использовали в качестве вспомогательного инструмента, например, для создания эскизов, но затем она переросла в самостоятельный вид живописи.

Начала расширяться палитра, живописцы стали использовать сепию. Затем гризайль стала синей, красноватой. В технике

гризайли ученики делали наброски с натуры и с античных образцов.

Итальянские художники эпохи Ренессанса, работая над буон-фресками – по сырой штукатурке, сначала писали на стене мягкими кистями однотонными черно-серыми пигментами, разбавляя их водой. Потом по гризайли наносили белые блики известковой водой, а затем уже прописывали цветными лессировками кусок стены. Постепенно вводили цветные пигменты мазками в разбавлении с известковой водой, при этом фигуры и предметы в тенях прописывали акварельно, лессировочно, а освещенные – корпусно, пастозно мазками. Таким же методом писали фрески древнерусские живописцы Андрей Рублев, Дионисий и другие. Обязательным этапом этой работы была гризайль.

Художники XVIII–XIX веков, работавшие в станковой живописи масляными красками, во многих случаях переводили рису-

нок композиции на холст, затем на первом этапе делали гризайль или серо-белую, или сепией, охрой красной, английской красной тонкими слоями лессировочно с прокладкой освещенных частей фигур белилами. Таким образом, в живописи выявляются сразу объем, рельефность, соотношение частей композиции в тоне. После просыхания красок в конце этого этапа живописи художник приступал к работе различными цветами, к полихромной живописи. Так писали Александр Иванов – сохранились эти этюды гризайлю к картине «Явление Христа народу»; Карл Брюллов выполнял гризайлевые эскизы к картинам, портретам.

Однако в основном гризайль в живописи использовалась и используется для создания одноцветного подмалевка, поверх которого накладываются цветные лессировки, чтобы придать нужный цвет каждому участку картины (рис. 3).

Рис. 3. Пример освоения (поэтапности) учебной работы техники гризайли в живописи

Другими словами, гризайль используется для прорисовки формы живописных объектов, например головы, позволяя отвлечься от их цвета. Свет и тени, например, наносятся краской одного цвета, позволяя забыть о цвете и думать только о форме, совсем как в карандашном рисунке.

А когда нужная комбинация светотени достигнута и форма получена, можно заняться цветом, практически забыв о форме, поскольку гризайль, просвечивая через лессировки, делает цвет темнее или светлее именно там, где этого требует форма (рис. 4).

Интересно, что сегодня многие живописцы различают учебную и художественную гризайль. Учебная гризайль может быть вполне самостоятельной работой, которая

помогает отработать приемы владения тоном. Также учебная гризайль используется в качестве основного рисунка, а затем художник постепенно вводит в работу цвета.

Техника гризайль имеет свое очарование, иногда в одноцветном варианте у живописца получается подобрать настолько точное сочетание и соотношение оттенков, что работа способна передать ощущение цвета. Кроме того гризайль – это вид живописи, который дает возможность фантазировать и представлять картину в собственной цветовой гамме.

На начальном этапе обучения акварельной живописи придается огромное значение предварительным упражнениям в тоновом изображении кистью. Учащиеся, которые в

Рис. 4. Пример учебной работы от гризайли к цвету

достаточной степени решили задачи тонового изображения в акварельной технике, как правило, более успешно продвигаются в дальнейшем обучении.

Учащиеся сталкиваются и с другой проблемой. Это переход от одной живописной техники к другой, от акварели к гуаши. Сложность заключается в том, что они начинают работать с новым видом письма, который имеет свои характерные свойства

и технику исполнения. Поэтому знакомство со свойствами гуашевых красок целесообразно начинать именно с задания, выполняемого в технике гризайль.

Все сказанное еще раз подтверждает тезис о необходимости и важности использования в начальной стадии обучения техники гризайль при освоении дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (срок обучения 5 лет).

Список литературы

1. Беда Г. В. Живопись. – М.: Просвещение, 1986.
2. Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.
3. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. – Минск: Беларусь, 2005. – 151 с.
4. Рёскин Дж. Лекции об искусстве; пер. с англ. П. Когана; под ред. Е. Кононенко. – М.: БСГ-Пресс, 2006. – 319 с.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ И КОМПОЗИЦИИ В ДХШ И ДШИ

Е. В. Савичева,

МБУК ДО ДХШ № 3 имени А. И. Корзухина, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преподавания цветоведения, как важной составляющей обучения детей изобразительному искусству. Статья посвящена исследованию гармоничных сочетаний цветов и применения их на уроках живописи и композиции в детских художественных школах и детских школах искусств в рамках предпрофессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: преподавание цветоведения, цветовые гармонии, гармонизатор, живопись, композиция.

В возрасте 11–15 лет, когда появляются способности к размышлениям и рассуждениям, к самокритике, к сравнительному анализу своих и чужих произведений, у детей на смену творческой свободе и уверенности часто приходят робость, нерешительность, порой неверие в свои возможности, стремление к подражанию, рисовыванию.

Поэтому всем, кто занимается живописью, станковой и декоративной композицией, нужна дисциплинирующая сила знания цветовых гармоний. Независимо от наличия таланта и прирожденного чувства цвета, которыми обладают некоторые люди, эти знания любому рисующему всегда помогают преодолеть свою неуверенность при выборе того или иного цветового решения.

Если вовремя не заниматься с обучающимися изучением закономерностей свойств цвета, не вооружать их необходимыми навыками в применении этих знаний на уроках, то в подростковом возрасте обязательно наступает разлад между тем, что ребята хотят выразить и что умеют.

Литература по изобразительному искусству представлена многочисленными разработками в области изучения цвета в живописи, станковой и декоративной композиции. Мы считаем, что для обучающихся художественных школ и художественных отделений школ искусств оптимальной является теория художника и теоретика цветоведения В.М. Шугаева, который систематизировал различные виды гармонических сочетаний цветовых тонов и привёл их к трём основным видам: сочетание родствен-

ных цветов; сочетание родственно-контрастных цветов; сочетание контрастных цветов.

Цветоведение – важная составляющая в обучении детей изобразительному искусству. В рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» в ДХШ № 3 имени А.И. Корзухина предмет «цветоведение» входит в вариативную часть. Кроме того, изучение основ цветоведения происходит на таких предметах, как живопись, станковая, прикладная композиция, где обучающиеся получают знания о способах взаимодействия цветов в композиции, об основных закономерностях построения гармонических соотношений цвета. При составлении цветовой гаммы дети учатся следовать не только получаемым от преподавателя теоретическим знаниям, а так же «слушать себя».

Предлагаемый метод освоения навыков применения цвета заключается в следующем:

1. После выполнения линейного эскиза ученик определяет колорит будущей композиции.
2. Выполняется упражнение на гармонизацию цветов в зависимости от типа гармонии.
3. Сгармонизованными цветами выполняется эскиз, а впоследствии и сам рисунок в натуральную величину.

Предлагаемый способ работы: совместная деятельность, поиск, беседа между учителем и учеником, где учитель – помощник, старший друг, советчик в поисках истины, в

овладении мастерством. Обучение проходит в коллективной (теория) и индивидуальной (практика) форме.

Результаты:

Первый этап. Однотоновая цветовая гармония – использование одного хроматического цвета плюс белый и черный. Такая ограниченность дает возможность создать достаточно гармоничные цветовые и тональные отношения.

Второй этап. Дети изучают гармонию родственных цветов. Учащиеся должны усвоить принцип гармонизации родственных цветов, когда основной цвет в каждом оттенке находится в одинаковом количестве. Дети выполняют упражнения на гармонизацию трех родственных цветов, используя гармонизатор.

Третий этап. Учащиеся выполняют работы, используя гармонию дополнительных цветов. Для создания гармонии дополнительных цветов нужно выбрать два диаметрально расположенных в цветовом круге цвета. Для создания оттенков два дополнительных цвета смешивают друг с другом, получая градации то одного цвета, то другого и, наконец, когда данные два дополнительных цвета смешаны в равных пропорциях, получается нейтральный цвет, который тоже может быть использован в композиции.

Четвёртый этап. Гораздо сложнее создать гармонию родственно-контрастных цветовых отношений. Здесь на помощь учащимся приходит так называемый «гармонизатор» «цветовой квадрат». В качестве исходных нужно взять любые, крестообразно расположенные в спектральном круге цвета, т.е. два взаимно перпендикулярных диаметра (получается четырехцветный гармонизатор). Гармонизатор «цветовой квадрат» может быть двухцветным, т.е. два диагональных квадрата могут быть цветными, а два оставшихся – белым и черным. Принять четыре исходных цвета и построить квадрат, разместив их в углах. Попарно смешав

каждые два цвета, можно будет замкнуть стороны квадрата. Число делений в переходных шкалах логично будет принять в 3, 5, 7 ступеней. Средняя ступень должна быть точной зрительной серединой. Данный гармонизатор позволяет построить цветовые родственно-контрастные группы.

В результате обучения дети:

- усваивают три основные характеристики цвета, понятия «основные» цвета, «вторичные» и «третичные» цвета;

- умеют определять дополнительные, родственные, родственно-контрастные, контрастные цвета;

- умеют гармонизировать родственные, родственно-контрастные, дополнительные цвета и применять эти умения в живописных работах;

- закрепляют понятие «колорит».

Применение вышеуказанных упражнений использовалось нами на протяжении последних десяти лет. Были получены следующие результаты: применяя знания основ цветоведения, обучающиеся более активно включаются в творческий процесс, ценят и понимают возможности цвета, убеждаются в том, что достоинства произведения не обуславливаются обилием и яркостью красок, что без гармонии и красоты оттенков, без знания законов цвета для выражения замыслов трудно рассчитывать на успех.

Кроме того, задача педагога состоит еще и в том, чтобы разглядеть, развить и укрепить индивидуальные творческие способности учеников. Это достигается путем предоставления учащимся выбора гармоничных цветовых сочетаний, а также предоставления возможности импровизации (на втором и третьем году обучения), когда ученик овладел определенными техническими навыками.

Главное, чтобы субъективная предрасположенность ребенка к определенной цветовой гамме, его объективное отношение к цвету давали импульс для дальнейшего обучения и выполнения выразительных работ.

Список литературы:

1. Цветовой круг Шугаева [электронный ресурс] // URL: https://www.liveinternet.ru/users/larisa_lebedeva/post373874783/
2. Иттен И. Искусство цвета [электронный ресурс] // URL: <https://colorscheme.ru/art-of-color/abstract.htmltataru/catalogs/>
3. Метод живописи Константина Коровина [Электронный ресурс] // URL: <https://8-poster.ru/onenews/1304/>

ПРЕПОДАВАНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО ЭТЮДА В АКВАРЕЛИ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ»

С. Г. Углова,

МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преподавания краткосрочных и длительных этюдов акварелью, отведение количества часов в программе для дополнительных предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства. Особое внимание уделено техническим приемам, комбинации приемов в работе акварелью, а так же этапам ведения этюдов. В результате работы с учащимися над акварельными этюдами выявлена целесообразность чередования краткосрочного и длительного этюдов в процессе обучения. Описываются некоторые ошибки и методы их устранения учащимися при ведении акварельного этюда. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме изучения акварельной живописи в детских художественных школах и школах искусств.

Ключевые слова: Акварельный этюд, техника, натюрморт, цвет, светотень, кисть, дополнительная предпрофессиональная программа «Живопись».

В процессе преподавания акварельной живописи в 1–5 классах в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (5-летний срок обучения), в нашей школе искусств особое внимание уделяется акварельным этюдам. Мною были исследованы этапы и правила ведения краткосрочных и длительных этюдов, целесообразность их чередования в программе. На уроках применяются различные подходы и методы объяснения техники акварели от начала ведения этюда до полного его завершения. Мною двигало желание научить учащихся делать акварельный этюд свежим и технически «акварельным».

Для изучения проблемы мною проведен анализ акварельных этюдов, выполненных учениками с 1 по 5 классы.

Задача преподавателя научить выполнять акварельный этюд планомерно, поэтапно, учитывая технические возможности акварельных красок, а так же времени, отведенного в программе на этюд.

Краткосрочный этюд – это быстрое и беглое выполнение изображения, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества природы. Длительный этюд – пластическое решение с проработкой деталей.

Основной вид учебного задания по живописи – этюд с натуры. Задачи учебных постановок даны в программе в определенной

последовательности и имеют тенденцию постоянного усложнения. Изучение технических приемов в акварели: вливание, подливание, лессировка, мазок (рис. 1).

В акварельных односеансных этюдах, в одну прозрачную красочную прописку, часто у детей ощущается недостаточная интенсивность красок. В основном мы встречаем это на этюдах в 1 классе. В этюдах натюрмортов 2 класса, уже появляется стремление как-то насытить цвет. Обычно учащиеся прибегают к наслаиванию густых мазков акварельной краской. Этим достигается, в какой-то мере, желательное уплотнение цвета, но только до той поры, пока вода не испарилась из краски. Этюд высыхает и заметно тускнеет, глохнет цвет густых мазков. Этюд становится грязным. Как можно этого избежать?

Обратимся к качеству бумаги. Оно играет здесь огромную роль. Можно использовать такой прием: взять очень шероховатую, с глубокими и крупными зернами бумагу и наносить на нее акварельную краску, придавая мольберту почти горизонтальное положение. Это дает уплотнение цвета, потому что краска, затекающая между зернами бумаги, насыщает и цвет, не лишая его чистоты, свежести и прозрачности. Достоинством хорошего самостоятельного краткосрочного этюда являются свежесть, эмоциональность и острота восприятия природы, выразительность изображения.

Рис. 1

Рис. 2

Наиболее эффективным акварельным приемом работы является живопись «по сырому», но в тоже время – это один из самых сложных приемов. Во 2 классе первое задание в учебном году начинается с этюда «по сырому». Полезно выполнять этюды «по сырому», полностью смачивая поверхность листа (рис. 2).

Краткосрочные этюды с натуры не относятся к сложным композиционно-тематическим формам изображения, поэтому многие педагоги относятся к ним как к лишней трате ценного учебного времени, так как мастерство учащихся оценивается по более длительным этюдам. Вот упорно и пишутся учащимися этюды, а точнее «записываются и переписываются», уходя в черноту, серость, теряя самое ценное – первоначальное свежее впечатление. Конечно, длительным заданиям должна отводиться большая часть времени, но, если в программе по живописи оставить только долговременные этюды,

убрав краткосрочные, качество первых резко снижается.

В учебном процессе краткосрочные задания можно разделить на два вида: краткосрочные этюды как подготовительный эскизный материал, предназначенный для работы над длительным этюдом, и краткосрочные этюды как самостоятельные задания. Подготовительный этюд помогает понять живописные отношения и первоначальную эмоцию от увиденного в натуре, которую трудно выдержать в долгосрочном этюде. Такой этюд можно назвать подсказкой, так как во время работы над большим этюдом учащиеся периодически обращаются к нему за помощью. По времени этюды выполняются от 15 до 20 минут в зависимости от степени мастерства учащихся. Чем выше подготовка, тем меньше времени затрачивается на выполнение этюда (рис. 3).

Длительные этюды, как правило, это сплав сложных форм и цветотональных решений.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

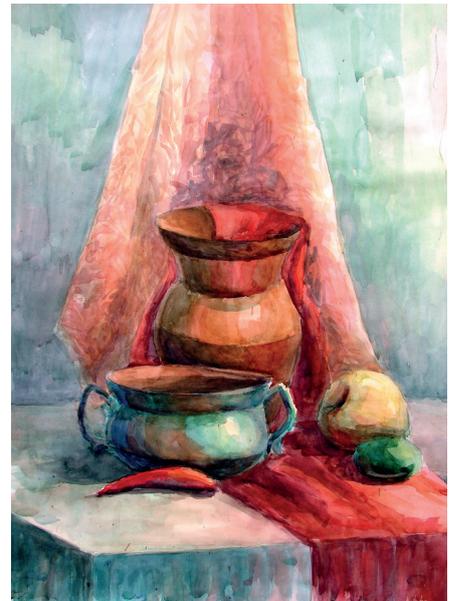

Рис. 7

Работу над длительными этюдами условно можно разделить на этапы. Первый этап – нанесение контура. Рисунок под акварель должен быть легким. Иногда можно предложить учащемуся перевести построенный натюрморт на чистый лист, в том случае если он сильно перетер его ластиком или зачернил карандашом при построении [1].

Второй этап – выявление основных цветовых отношений и градаций светотени, от светлого – к темному, если работают в технике постепенного усиления цветосилы акварельных прописок. Поэтому акварельный этюд чаще всего начинают с прописывания самых светлых мест по всему этюду, сравнивая их цветовые оттенки. Затем прокрывают полутени, тоже сразу на всех предметах, также анализируя их оттенки между собой и с цветом освещенных мест. Далее прописывают тени, насыщая этюд цветом и тоном (рис. 4).

Существует и другой способ, когда наносят собственные цвета по всей освещенной части предметов и сразу пишут тени, согласовывая свет и тень по цвету. А полутона и полутени наносят последующими прописками, лессировками по этой первоначальной раскладке основных цветовых пятен. Первый способ, таким образом, заключается в исполнении этюда от светотени к цвету, а во втором этюд ведут от цвета к светотени (рис. 5).

Некоторые школы применяют белила, но белила внесут в этюд мутно-грязный цвет, убивая тем самым прозрачность и суть акварели.

О мазке в акварельном этюде. Характер мазка помогает лепить форму и, по моим наблюдениям, передает особенности характера конкретного ученика. В акварели, можно достигать тончайших переходов от оттенка к оттенку, сливая мазки, нанося их влажно или вливая краску в уже положенный мазок. Можно наносить и мазки-пятна с четкими краями, напоминающие цветные камешки мозаики. Обычно для получения таких мазков планшет тоже приподнимают, чтобы краска не растекалась. [2, с. 25–26] Этим обеспечивается четкость мазков, которые, как бы гранят объемную форму. На быстрые этюды в выпускном классе, в программе отводится 6 часов [4, с. 14–15] (рис. 6).

Прелесть акварели придают и свободные «подтеки» краски, а как управлять ими, учащиеся уже знают. К сожалению, учащиеся 1 и 2 класса, да и последующих тоже, очень боятся подобных подтеков и, вместо того чтобы учиться управлять ими, пишут почти сухой кистью, тем самым засушивают этюд. Кистью надо учить передавать изгибы поверхности предметов у краев их формы. Можно между этими мазками влить и переходный оттенок, если он увиден в натуре (рис. 7–9).

Рис. 8

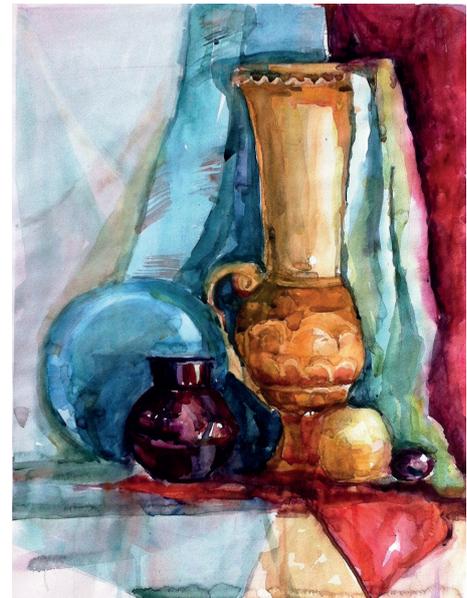

Рис. 9

Этап детализовки в этюде ведется более тонкими кистями. Детализирующие мазки должны лечь уверенно, точно и свежо. Соблюдать правила нанесения прозрачных мазков на этой стадии особенно важно. Завершающее обобщение ведется широкими лессировками, в основном предназначенными для ослабления яркости тех мест, которые должны отступить на дальний план, для обобщения фона, и наоборот, для усиления цвета выпуклостей первых планов, наиболее сочных и ярких в натуре. Преподаватель должен научить вести этюд поэтапно, чувствуя технику акварели, но если в процессе детализовки этюд приобрел несколько «замученный» вид и был слишком перегружен наслоениями красок, например в тенях, то перед завершающими прописками его лучше отмыть. Для этого этюд подносят на планшете под водопроводный кран и весь заливают водой. Если надо переписать только часть этюда, то действуют широкой сильно увлажненной кистью.

Затем решительными прописками в манере а-ля прима смело оживляют этюд, воскрешая первое, наиболее яркое впечатление от натуры. Применяется также способ обобщения, который усиливает цветовой тон этюда в целом. Если для мотива, например, характерно преобладание теплых тонов, то завершающее обобщение этюда можно провести, закрывая его тонким кра-

сочным слоем соответствующего оттенка, а затем делая акцентирующие удары в наиболее красочных местах. Последний прием нельзя применять механически, не опираясь на технический опыт, главное, на глубокое понимание колористического решения этюда [3].

В различных источниках есть мнение отказать от слишком длительных этюдов, многие преподаватели школ говорят о ненужности длительного этюда. Но это же как раз толчок в освоении техники, рост учащегося. От краткосрочного этюда до длительного рисунка меняется и совершенствуется владение техникой и умение последовательно и логично вести работу. Появляется смелость и точность нанесения красок.

Я согласна с мнением преподавателя Гомельского государственного художественного колледжа С. Курашовой – нужны оба вида этюдов, и краткосрочный, и длительный.

Одной из основных, но несколько противоречивых задач акварельной живописи, является с одной стороны – выработка профессиональных навыков поэтапного ведения работы над длительным этюдом. С другой стороны определяется своеобразием различных технических приемов, применяемых в акварели, которая не «любит» длительных проработок и где «улучшение» этюда путем скрупулёзной, добросовестной

работы может перерасти в его ухудшение (замученность), которое не всегда легко исправить. [5]

Вывод: Учебный процесс на уроках живописи должен носить познавательный, творческий характер. Абсолютно очевидно, что применение только одного вида из этюдов краткосрочного или длительного, нецелесообразно, поэтому следует разумно сочетать

работу над длительными этюдами и этюдами кратковременного характера. При одностороннем увлечении каким-либо одним видом учебных заданий вырабатывается штамп, заученность приемов, живописной палитры. Чередование различных видов учебных заданий и методики их выполнения активизирует восприятие природы, позволяет разнообразнее и глубже изучать ее.

Список литературы

1. Акварельный натюрморт Елена Базанова [Электронный ресурс] // URL: <https://obiskusstve.com/1378300680106674624/velikolepnye-akvarelnye-natyurmorty-eleny-bazanovoj/>
2. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. – М.: Арт-Родник, 2004
3. Сухарев А. И., Щегинин И. Д. Технология акварельной живописи // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2.; (дата обращения: 22.11.2018).
4. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе [Текст] : Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012№.156 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2012 г. № 23578 [Электронный ресурс] // URL: https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_
5. Пособие по акварельной живописи. Гомельского государственного художественного колледжа из архива Светланы Курашовой. http://aqarelle.com/aquatech_1.html

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ» В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

М. Н. Ягилович,

МБУК ДО ЕДШИ № 2, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена теме декоративного натюрморта, которая используется в учебном процессе школ искусств, с целью развития творческих способностей учащихся. Особое внимание уделено методике выполнения декоративного натюрморта. Автор приходит к выводу, что занятия декоративной живописью помогают учащимся глубже понять и тоньше почувствовать всю глубину и красоту изобразительного искусства.

Ключевые слова: декоративный натюрморт, методика, учебный предмет «Живопись».

Вся современная система обучения делает преимущественный акцент на всестороннем развитии ребенка. Поэтому особую важность приобретает занятие искусством, в том числе и изобразительным. Изобразительное искусство – это средство самовыражения ребенка. Для него процесс рисования – это процесс мышления, познания, чувствования.

Обучение в школе искусств дает возможность развиваться ребенку интеллектуально, эмоционально и творчески. Одна из ведущих задач обучения в школе искусств – творческое развитие личности ребенка.

Тема «Декоративный натюрморт» как никакая другая помогает проявиться творческому началу в учащихся, помогает им раскрыться, дает возможность для простора фантазии.

В художественной педагогике накоплен большой опыт в области методики обучения изобразительному искусству, в частности, натюрморту, в том числе и декоративному. Являясь продуктом творческой деятельности, декоративный натюрморт развивает общую изобразительную грамотность у учеников, поскольку в нем соблюдаются те же основные законы, что и в натюрморте ака-

демическом (передача плановости, композиционное решение листа, колористическая гармония) [4].

Методик выполнения декоративного натюрморта в профильных средне-специальных и высших учебных заведениях множество.

В данной статье уделено внимание методике обучения декоративному натюрморту в школе искусств. Один из самых распространенных способов стилизации в школе искусств является способ стилизации декоративного натюрморта «под витраж». Для школьников – это одна из самых легко усваиваемых техник стилизации натюрморта.

В статье М. В. Кузмичевой «Стилизация натюрморта под витраж» выделены три основных способа стилизации. Первый способ – «контурный», который имитирует свинцовый переплет. Второй способ – это «произвольная стилизация» под витраж. Где наличие контура является не обязательным, либо может быть любого по цвету и толщине. Третий способ – стилизация натюрморта под «технику мастера». В данном виде стилизации все подчинено стилю выбранного художника [2, с. 69].

В школе искусств, стилизация декоративного натюрморта «под витраж» выполняется первым способом стилизации – «контурным».

Декоративный натюрморт чаще всего выполняется с натуры.

Задания по теме «Декоративный натюрморт» в технике «контурный витраж» учащиеся выполняют по следующей методике:

1. Выбор формата. Компонировка предметов в листе
2. Построение формы предметов
3. Разбивка на части предметов и фона (имитация витража)
4. Работа с цветом
5. Детальная проработка композиции, заполнение предметов и фона контуром (прожилками).

Список литературы

1. Борисов В. Ю. Развитие художественно-образного мышления школьников 4-5 классов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2011. – № 125. – С. 176–179.
2. Кузмичева М. В. Стилизация натюрморта под витраж» как метод декоративного видения // Альманах мировой науки. – 2016. – № 5-2 (8). – С. 64–71.

Этапы выполнения декоративного натюрморта (подробное изложение методики):

1-й этап. Выбор наиболее интересного формата изображения. Главное – организовано расположить предметы в плоскости листа, следить за тем, чтобы правая и левая части были равномерно заполнены.

2-й этап. Построение формы предметов. Проводим осевые линии, проверяем пропорции. Придаем объем изображению.

3-й этап. Разбиваем композицию на части, имитируя витраж, придавая натюрморту декоративность.

4-й этап. Выполнение колористического решения натюрморта. В декоративном натюрморте главное – гармония цвета. Используется не более 3-х цветов. Путём смешивания этих цветов, можно получить множество оттенков.

5-й этап. Заполнение предметов и фона контуром (прожилками). Главные предметы имеют более толстую или насыщенную по цвету обводку, а дальний план – предметы менее значимые и драпировки – более тонкую. Контур должен быть замкнутым [2, с. 69].

Это основные этапы выполнения работы над декоративным натюрмортом в технике «контурный витраж».

Благодаря данной методике учащиеся школ искусств получают интересные творческие работы, т.к. выполняют задания увлеченно, выступая в роли юного художника.

Следуя методике выполнения декоративного натюрморта, дети, обучающиеся в школе искусств, получают знания и умения стилизации предметов, условного решения пространства, развивают образное мышление, чувство цветовой гармонии, ритма, и в целом активизируют свои творческие способности. Занятия декоративной живописью помогают учащимся глубже понять и тоньше почувствовать всю глубину и красоту изобразительного искусства.

3. Маркова Е. Р. Методика обучения декоративному натюрморту // Аспирант. – 2016. – № 3 (19). – С. 33–35.
4. Маркова Е. Р. Развитие воображения и образного мышления посредством декоративного натюрморта у учащихся в учреждениях дополнительного образования художественного профиля // Nauka-rastudent.ru. – 2016. – № 06 (030). URL: <http://naukarastudent.ru/30/3493/>
5. Софронов Г. А., Юдина И. Р. Формирование предметных компетенций в условиях ФГОС художественно-выразительными средствами натюрморта, выполненного в декоративной живописной технике // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 27. – С. 129–132.
6. Скрипникова Е. В. Композиционные принципы декоративного натюрморта // Омский научный вестник. – 2011. – № 6. – С. 240–241.
7. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом: Учебное пособие для студентов худ – граф. факультетов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1982.

Часть 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ»

СОЗДАНИЕ ПЛАКАТА В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

Е. В. Барышева,

МАОУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена знакомству учащихся детской школы искусств с самым молодым видом изобразительного искусства – плакатом, раскрывается актуальность темы, историческое происхождение плаката, его назначение и средства выразительности. Приведена последовательность практической работы над плакатом и примеры его выполнения.

Ключевые слова: плакат, афиша, графика, синтез текста и изображения, шрифт, силуэт, масштаб, контраст, символика.

В примерной программе по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Композиция станковая» в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет, предметная область ПО.01. Художественное Творчество в 1 полугодии 6 класса есть тема – 1.3 «Шрифтовая композиция», где задача сформулирована как создание композиции, в которой шрифт будет нести главную смысловую и эстетическую нагрузку. Трансформируя эту тему на нашу реальность, и придавая ей большую актуальность, учащимся ставится задача – создать плакат, используя выразительность графических средств – изобразительный ряд, слоган, а также шрифтовую композицию, работая исключительно в декоративном ключе и не используя работу станкового характера.

Стимулом для работы над данной темой также служит ежегодное участие наших учеников в межрегиональном конкурсе плакатов, который проводят ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и ГАПОУ колледж Свердловской обл. «Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра», учредитель – Министерство культуры Свердловской области.

Так, в 2018 году основной темой VIII Межрегионального конкурса плаката, стал призыв «Хочу Мира!».

В самом начале работы над данной темой, необходимо познакомить учащихся с самым происхождением данного направления графического дизайна, его назначением и языком – средствами изображения плаката. Плакат – это броское, сравнительно крупное по размеру изображение с кратким текстом, в котором художественный образ возникает от взаимодействия слова и изображения.

Плакат – один из самых молодых видов изобразительного искусства. Считается, что плакат возник в результате эволюции от шрифтовых театральные афиш и объявлений, на которых все большее место занимали орнамент и фигурные изображения. Язык плаката часто использует такой прием как гротеск и символизм – это преувеличение, условность, отклонение от нормы. Виды плаката очень разнообразны. По своему назначению их можно разделить на несколько групп: агитационный, политический, информационный, рекламный и др. виды плакатов [1; 2; 7].

Выразительные средства графики – это линия, штрих, контур, пятно, тон, а также может использоваться цвет. В графике всегда ощущается плоскость листа бумаги. В современном плакате может быть использована любая графическая техника, фотография, живопись, даже элементы скульптуры. Плакат, как правило, рассчитан на самые широкие массы зрителей, и работает

в общественных местах. Поскольку плакаты быстро сменяют друг друга, им приходится решать несколько специфических задач.

Первая задача – привлечь внимание зрителя. Плакат заставляет обратить на себя внимание. Потенциальный зритель, который занят своими мыслями и спешит, может заметить только лист броский, выделяющийся на окружающем информационном фоне. Для этого используются: крупный размер, яркий цвет, острый текст, контраст и ритм.

Вторая задача – донести до зрителя смысл плаката. Именно такими задачами продиктованы относительно большие размеры плакатов. Во имя краткости, доходчивости и выразительности в плакате применяются ясные символы и знаки, условность, обобщение изображения, упрощение цветовых отношений.

Композиция в плакате решает все: выбор художественного языка, перспективы, реального или условного соотношения фигур и предметов, плоскостного или объемного изображения, ритм, соотношение цветовых пятен, выбор нужного шрифта. В хорошем плакате все должно быть взвешенно и осознанно, также необходимо выделение главного и отказ от второстепенных деталей. Часто используется силуэт, совмещение различных масштабов, символичность и многозначность изобразительных элементов – зрительных образов.

Рассматривая с учениками плакаты – образцы высокого искусства, нельзя не заметить, как один элемент может трансформироваться в другой, противоположный по смыслу, или изображение объектов не равнозначно изображению бросаемой ими тени, то есть вступает в силу иносказание, заставляющее человека думать, размышлять и находить объяснение смысл, заложенный автором. Так как внимание зрителя к плакату длится секунды, то за это время плакат должен передать нужную информацию. Поэтому необходим зрительный образ. Именно из-за дефицита времени восприятия в плакате часто используется художественная метафора, краткий текст – слоган, яркий, хлесткий, нередко – имеющий двой-

ной смысл речевой оборот, создавая единую композицию [2; 3 4; 5].

Плакат – это синтез текста и изображения, одно невозможно без другого. Текст, составляющий обязательный элемент плаката, должен быть кратким и понятным с первого прочтения. Характер шрифта должен соответствовать содержанию плаката, хорошо читаться [4; 8]. Разумеется, помня о соблюдении всех этих требований, надо стремиться сохранить цельность, собранность плаката в пределах листа бумаги.

Сначала следует выполнить композиционные наброски, в которых определяется формат будущей композиции (горизонтальный, вертикальный, квадратный), он должен соответствовать композиционному замыслу. Пожалуй, самый важный этап работы – работа над эскизом. Эскиз плаката следует делать небольшого размера, на четверти альбомного листа, нужно выполнить несколько вариантов композиционного решения.

Затем следует выбрать наиболее удачный эскиз. Далее необходимо продумать цветовое решение плаката, ограничивая цветовую гамму. Эскиз должен быть таким, чтобы, рассматривая его с расстояния вытянутой руки, создавалось впечатление, что мы видим плакат с противоположной стороны улицы. Далее выбранный вариант композиции следует перенести на формат А2. Поиск выразительных средств индивидуальный. Необходимо последовательно работать над созданием плаката: от эскиза к завершению композиции. Мера законченности творческой работы определяется решением задач выбранной темы.

Очень важно «загореться» конкретной идеей, определить – что ты хочешь донести до человека. Так, в плакатах, выражающих идею мира, можно противопоставить символы мира и войны (работа Куликовой Е., где идею мира отождествляет бумажный журавлик, а войну – очертания вражеского бомбардировщика), а также эту идею можно интерпретировать как вполне мирную иллюстрацию детских песен: «Пусть всегда солнце!» (работа Маковой Д.) и «Аист на крыше (работа Лебедевой).

Интересно «поиграть» слоганом – выделить размером и формой нужные слова или слоги, которые придают всему плакату нужную значимость. Работая над актуальной темой – мира в Сирии, в слове Пальмира выделена часть слова – ПальМИРа, а буквы изображены тенями знаменитой арки (работа Убайдовой К.).

По итогам работы с учащимися школы искусств можно сделать следующий вывод: Плакат очень интересный вид графики, который позволяет юным художникам дать волю своему воображению и отличный способ освоить новую технику, получить новые знания и навыки.

10 признаков хорошего плаката:

– Хорошая читаемость.

– Контрастность.
– Размер и расположение.
– Плакат должен работать, независимо от размера. Смысловое и графическое противопоставление.

– Большие изображения, использование разного масштаба.

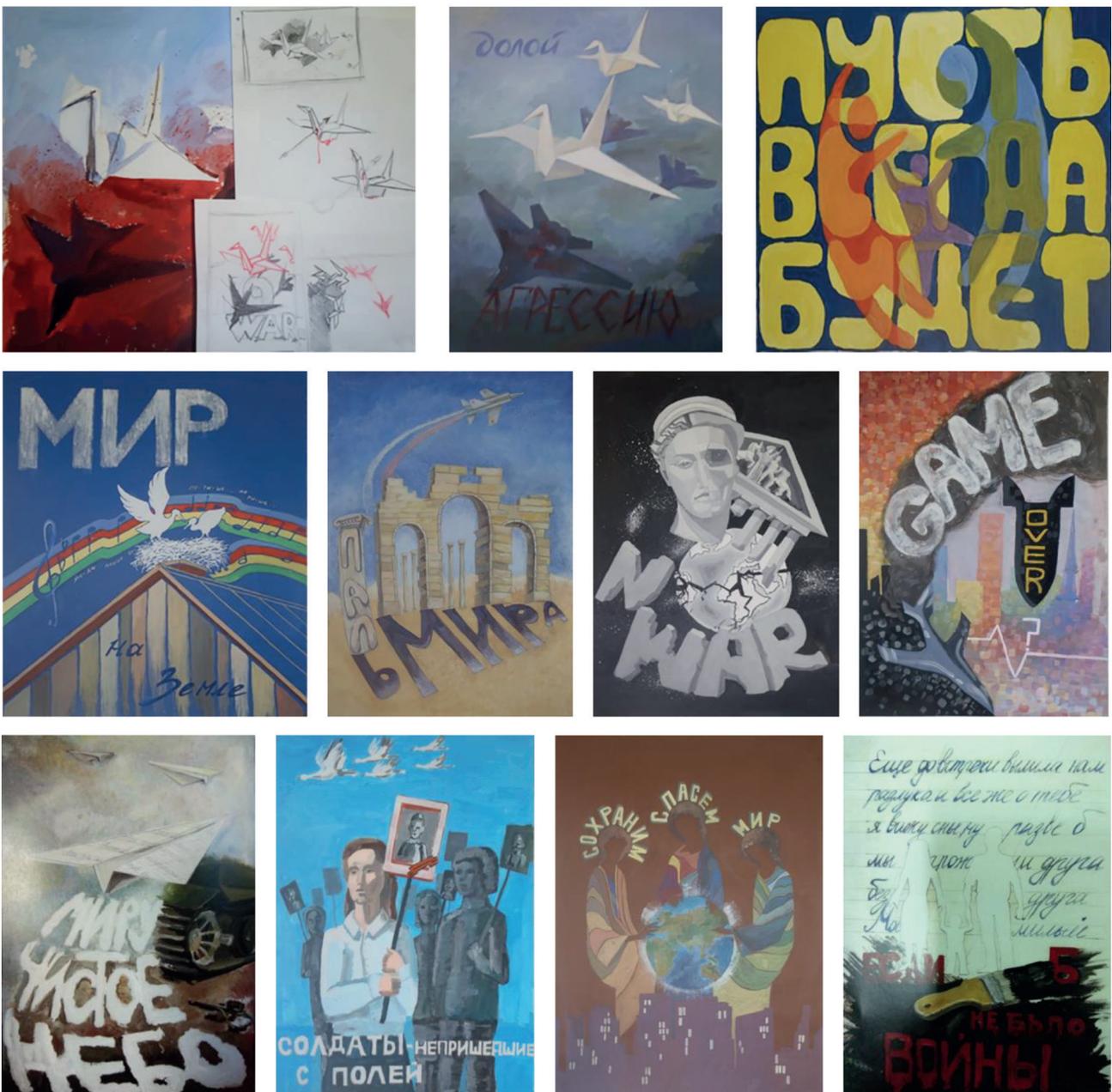
– Негативное пространство. Не стоит заполнять все пространство, нужно оставлять свободный «воздух».

– Призыв к действию. Заставить людей совершить какое-то действие.

– Необычная типографика. Совмещение необычных техник.

– Смелость. Выходить за рамки и пользоваться необычными элементами.

– Ручная работа.

Список литературы

1. Бабурина Н. И. Русский плакат : вторая половина XIX – начало XX века. – Л.: Художник РСФСР, 1988.
2. Демосфенова Г. и др. Советский политический плакат. – М.: Искусство, 1994.
3. Корецкий В. М. Товарищ плакат. – М.: Плакат, 1981.
4. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. – М.: Плакат, 1981.
5. Снопков П., Снопков, А., Шклярчук А. Русский рекламный плакат. – М.: Контакт-Культура, 2001.
6. Снарский О. В. Шрифт в наглядной агитации. – М.: Плакат, 1978.
7. Плакат // Энциклопедия русского авангарда. URL: rusavangard.ru/online/history/plakat/
8. Егина Е. Российский плакат XIX – начала XX веков. URL: www.advertiser-school.ru/advertising-history/russian-poster-19-20-century.html
9. Смишка И. Как создать постер, заслуживающий внимания. URL: <https://say-hi.me/design/10-sovetov-kak-sozdat-poster-zasluzhivayushhij-vnimaniya.html>

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КОМПОЗИЦИОННЫМ УПРАЖНЕНИЯМ НА ВОСПРИЯТИЕ НАТУРНОЙ ПОСТАНОВКИ НАТЮРМОРТА (по предмету «Станковая композиция» к заданиям 6–8 классов по теме «Творческий тематический натюрморт»)

Т. Е. Белопухова,

МБУ ДО ДХШ, Новоуральский городской округ

Аннотация. Данный материал представляет собой ряд композиционных упражнений на восприятие натурной постановки (натюрморта), способы стилизации и интерпретации природы, сопровождающийся методическими рекомендациями и предназначенный для аудиторной или самостоятельной работы по предмету «Станковая композиция» (задание «Творческий тематический натюрморт», 6–8 курс пятилетнего обучения по программе «Живопись» ФГТ).

Ключевые слова: станковая композиция, упражнения, восприятие природы, интерпретация, творческий натюрморт.

«В творчестве большое значение имеет художественный образ, возникновение которого связано со зрительными впечатлениями. И чем ярче эти впечатления, чем больше их запас, тем свободнее чувствует себя художник при решении поставленных задач», – эти замечательные слова принадлежат ведущим специалистам Уралальской государственной архитектурно-художественной академии (ныне – университету) – М. А. Смирновой и О. Н. Сокаревой [9, с. 4].

В практике создания творческого натюрморта на основе заданной постановки известны разнообразные приемы и способы моделирования интерпретированного изображения. Они описаны в методической литературе. Интересны рекомендации и практические разработки по этому вопросу преподавателя МАРХИ В. Л. Барышникова [1, с. 86–89]. В заданиях используется та или иная палитра средств и приемов плоскостного и объемного изображения. Восприятие

натюрморта, как и любой постановки с натуры зависит от поставленных учебных или творческих задач.

В немалой степени восприятие зависит от личных художественных, эстетических и колористических предпочтений самого ученика. При решении творческих задач в написании натюрморта учащимся иногда трудно увидеть натурную постановку в ином ключе, нежели обычном реалистическом. На примере предложенной методики можно проследить, каким образом может происходить трактовка, стилизация натюрморта, «прочтение» натурной постановки. Предложенный алгоритм восприятия натуры поможет учащимся в решении задач творческой интерпретации натюрморта.

Приведенные ниже упражнения разработаны для тренировки у учащихся композиционно-изобразительных навыков, а также видения и вариативного восприятия натурной постановки, как источника множественных трактовок будущей композиции. Данные упражнения могут иметь вид самостоятельных краткосрочных, живописных и тональных эскизов, а могут стать подготовительным этапом к выполнению творческого тематического задания. В подобных упражнениях можно задавать различные изобразительные конструкции и колористические схемы. Здесь представлена часть некоторых возможных комбинаций. В целом их можно рассматривать как формальные композиционные разработки. Если коротко сформулировать, то в каждом из предлагаемых

случаев следует условно выделить одно из изобразительных средств или приемов композиции, сильно или частично ослабив другие. В первом случае рассматриваем только силуэты предметов, во втором – цветовые контрасты, в третьем – игру света и тени без учета цвета, в четвертом – образующиеся линии и тональные ходы, в пятом случае – все в комплексе. Выбор данных изобразительных моделей не случаен, он носит систематизированный характер. Ход упражнений предполагает развитие навыков «ограничения» нашего восприятия натуры по «заданной схеме», а затем вновь «восстановления» целостности этого восприятия. Также он создает условия, при которых учащийся произвольно может варьировать композиционно-стилистические и тонально-колористические комбинации при условном изображении натуры и дополнить заданный ряд своей «моделью».

Появление данного методического материала основано на опыте проведения занятий по станковой композиции и живописи на старших курсах и в предпрофессиональных группах обучения ДХШ.

1. Восприятие натурной постановки через ритм и пластику плоских силуэтов. На рис. 1 представлена постановка натюрморта в аудитории, на основе которой будут выполнены композиционные упражнения. На рис. 2 изображено первое упражнение композиционного ряда, в котором натура воспринимается как ритм и пластика плоских силуэтов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

В композиции при этом нивелируется объем предметов, отсутствует конкретное освещение, не передается воздушная среда. Пространство в композиции условное: используется большей частью прием «заслонения» предметов. Возможно использование контурных линий. В композиции передаются цветовые характеристики предметов и фона, отсутствуют падающие тени. Композиция натюрморта строится на гармонизации локальных цветовых пятен. Натюрморт приобретает аппликативный, условно – плоскостной характер. Мы видим преобладание силуэтов предметов, тогда как форма прочитывается весьма условно.

2. Восприятие натурной постановки через ритм и пластику цветовых и тональных контрастов условно-объемных форм предметов. Мы видим как та же постановка (рис. 3) может восприниматься как ритм и пластика цветовых и тональных контрастов, присущих предметным формам (рис. 4).

В композиции натюрморта в данном случае цветовые и тональные контрасты усиливаются. Практически отсутствуют полутона, что придает натюрморту некоторую декоративность. Освещение в композиции условное боковое. Композиция строится на гармонии цветотональных пятен при решении задач тепло-холодности и тонального контраста на свету и в тени. Пограничный и цветовой контраст освещенных и теневых

Рис. 4

частей постановки здесь играет решающую роль. Освещенные части предметов являются цветовой доминантой композиции, впрочем, как теневые части предметов являются доминантой тональной.

3. Восприятие натурной постановки через ритм и пластику света и тени в узком цветовом диапазоне. Опорная постановка (рис. 5) может восприниматься зрителем как ритм и пластика световых и теневых частей природы, но при этом роль цветовой составляющей здесь снижается (рис. 6).

Цветовые отношения в композиции тяготеют к ахроматизации или цветовой монохромности. Усиливаются тональные контрасты на границе света и тени предметов и с фоном. Акцентируется ритм собственных и падающих теней постановки. Рефлексы и полутона предметов могут как усиливаться, так и практически нивелироваться. Передача освещенности и игры света и тени имеют первостепенное значение. Мы видим, как свет, выявляя форму предметов в пространственной среде, играет здесь ведущую роль, хотя небольшие цветовые нюансы и легкие акценты все же сохраняются.

4. Восприятие натурной постановки через ритм и пластику линий и тональных пятен. Изначальная постановка (рис. 7) может восприниматься нами как ритм и пластика контурных линий и тональных переходов (рис. 8).

Рис. 5

Рис. 6

В композиции в таком случае нивелируются цветовые и пространственные характеристики предметов и фона. Объем и освещенность отсутствуют или приобретают условный характер. В натюрморте преобладают контурные, а так же наполняющие силуэты предметов орнаментально-декоративные линии и разнообразные тональные ходы и растяжки. Натюрморт тяготеет к графическому прочтению или приобретает вполне графический вид. По-разному условно трактуется предметно-пространственная среда и вся работа выстраивается на красоте ритмичных линий и тональных пятен. Компози-

ции при этом могут быть как декоративными, так и условно пространственными.

5. Восприятие натурной постановки через ритм и пластику объемных форм в пространственной среде. На заключительном этапе мы нашу постановку (рис. 9) попробуем рассмотреть через призму того, что было сделано в предыдущих упражнениях, и воспринять натуру как бы по-новому, но уже целостно, как ритм и пластику объемных форм в пространственной среде (рис. 10).

Композиция в данном случае выстраивается в реалистическом ключе: на любовании и передаче объемных форм и материально-

Рис. 7

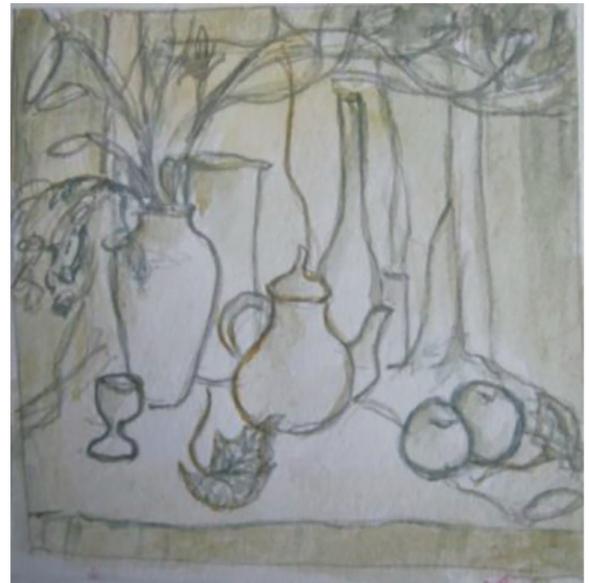

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

сти предметов, плановости, характерного освещения, колористических особенностей постановки. В зависимости от собственных предпочтений учащийся может задавать своей композиции черты эмоционального импрессионистического, или более строго академического характера: важную роль здесь играет поставленная перед исполнителем задача, а также используемый модуль мазка.

Таким образом, апеллируя терминологически-понятийным багажом, проходя практически через поиск разнообразных композиционных решений, постепенно

обретая навык вычленения и соединения композиционных факторов, учащиеся становятся более свободными в дальнейшей творческой художественной деятельности. Существующая обширная научная, учебная и методическая литература по станковой композиции в данной тематике, призвана облегчить преподавателю путь в реализации этой свободы для своих учеников. И каждый, применяя личный, пусть небольшой опыт и собственное понимание и видение, будет способен находить свои ключи и подходы в решении практических и творческих задач на уроках станковой композиции.

Список литературы

1. Барышников В. Л. Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись». – М.: Архитектура, 2010. – 117 с.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.
3. Бесчастнов Н. П., Кулаков В. Я. Живопись (учебное пособие для вузов). – М.: Ленпромбытгиздат, 1993. – 256 с.
4. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – 410 с.
5. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985. – 214 с.
6. Иогансон Б. В. и др. Школа изобразительного искусства. 2 выпуск. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 180 с.
7. Пучков А. С. Методика работы над натюрмортом. – М.: Просвещение, 1982. – 160 с.
8. Стародуб К. И., Евдокимова Н. А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 192 с.
9. Смирнова М. А., Сокарева О. Н. Архитектурно-художественный образ в графической композиции. Методические разработки. – Екатеринбург: Архитектон, 2007. – 54 с.

МЕЖДУ ДЕТСКОЙ ВОЗРАСТНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОСТЬЮ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Из опыта работы с детьми над творческими заданиями

Т. В. Бояринова,

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 2», г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена построению процесса сотворчества, чтобы решение художественных задач стало интересным и захватывающим «личным» делом ребенка. Сбережению детской выразительности и непосредственности в работе над творческими заданиями для выставок, последовательному развитию художественной грамотности учащихся, формированию расположенности ребенка к творческому процессу.

Ключевые слова: детская выразительность, художественная грамотность, этапы создания работы, сотворчество, творческое общение.

«Ребенок изначально несет в себе многие лучшие черты человечества, те общечеловеческие ценности, которые зафиксированы во всех мировых религиях, мифах, легендах, сказках. В детских рисунках почти всегда добро побеждает зло», – отмечает педагог и художник Е. А. Флерица, как и многие другие педагоги, психологи Л. С. Выготский, А. И. Савенков, Н. А. Ветлугина, Р. Г. Казакова, изучавшие феномен детского рисунка. Известный художник и педагог В. С. Щербачев писал, что в отличие от профессионального изображения, где грамотность и выразительность теснейшим образом переплетены, в детском творчестве **выразительность** может быть выделена как самостоятельное качество, независимо от обученности ребенка или грамотности его изображения. Вот почему грустно видеть среди чистосердечных детских работ на выставке – красивые стандартные штампы, навязанные модой, срисовывание, присутствие взрослой руки в детской работе. Эту же подмену мы чувствуем, когда рисунок слишком грамотный, закономерно гармонизированный, вышколенный.

Теоретическая мысль психологов и педагогов, врачей и художников о детском рисовании развивалась от теории «свободного рисования» до «специальной системы занятий». Одни говорили о важности непосредственной детскости рисунка, другие отмечали, что детское творчество стремиться к правдивому изображению и без обучения постепенно затухает. На сегодня сформировалось научное мнение, что изобразитель-

ный опыт ребенка без постепенного освоения законов изобразительного искусства не совершенствуется, но осваивать художественную культуру детям целесообразнее не в рационально-информационном ключе, а путем сотворческой практики с преподавателем.

Сберегать яркую детскую **непосредственность** и развивать ее в **выразительность художественную** – это означает объединить последовательно цели изобразительной работы с детьми: не только создание ярких выставочных работ, но и, в конечном итоге, научить ребенка вести творческую работу. На сегодня, метод поэтапного создания художественного произведения от эскиза к итоговой работе, заключающийся в постепенном усложнении задач, постепенном освоении профессиональных приемов построения изображения, хорошо представлен в предметах станковая и декоративная композиция. Но при применении этого подхода в обучении детей, можно выделить проблему излишней трудоемкости некоторых приемов, которая остро ощущается в связи с изменением темпов жизни. Преподавателю необходимо ответить на вопрос: **как построить процесс сотворчества с ребенком так, чтобы решение художественных задач было не «тяжким трудом», а интересным и захватывающим «личным» делом ребенка?** Предполагаю, что решение находится на пересечении таких векторов действий как: **сотворчество** учащегося и педагога, **подбор эффективных приемов работы, создание условий свободы само-**

выражения ребенка. Наиболее полно все это проявляется в создании творческих работ на конкурсы – это интересная лаборатория взаимодействия преподавателя и ученика, которая получает оценку жюри. С одной стороны, такая работа базируется на знаниях, умениях и навыках, которые ребенок приобретает на изобразительных предметах, с другой стороны, изобретаются новые приемы создания творческой композиции, формирует расположенность ребенка к творческому процессу. Хочется поделиться личным опытом поэтапной работы над творческими заданиями, в которых я ориентировалась на сохранение детской выразительности, личностной **мотивации** учащихся и поддержания их **трудолюбия** через эмоциональные приемы работы и эффективное использование **времени**. Подтверждением продуктивности использованных приемов работы могут стать следующие результаты: повышение интереса самих детей к творческим заданиям, сохранение в работах детской выразительности, оцененные жюри результаты конкурсов-выставок, мониторинг дальнейшего самостоятельного творчества выпускников.

Представим на минутку, что, объявив тему очередного творческого задания, в классе школы искусств, мы сразу увидим загоревшихся идеей юных художников, бросившихся рисовать. На деле, это окажется не всегда так. Не стоит сетовать на «нынешних» учеников, будем двигаться постепенно.

Первый этап в творческой работе ребенка, это «вхождение в тему». И здесь не обойтись без умения педагога заинтересовать. Раскрыть тему, представить ее ребенку интересно, соответственно его возраста, опыта, возможностей. Для каждого ребенка **общая** тема задания должна стать **личной**. Кто-то из детей быстро определяется в сюжете и идее, кому-то приходится повозиться. Придется приложить все умение и талант преподавателя-педагога-художника-искусствоведа! Рассуждаем и «философствуем», обращаемся за помощью к прозе, к стихам, живописи и графике и любой другой информации.

Второй этап – эскизирование. Пытаемся запечатлеть идею в виде быстрого схема-

тичного наброска! «Почеркушки», как называют их дети – наиважнейшие действия, в которых раскрывается истинное творческое авторское зерно! Рождается основная мысль. Полный полет детской фантазии свободы и игры! «Нарисуй мне на бумаге, не рассказывай!» – девиз этапа эскизирования. Слова имеют «разное понимание», «мысли не видимы». Учитель – ученик именно на этом этапе выстраивают мостик, дальнейшего творческого общения взаимопонимания!

Третий этап – поиски выразительности. Мы выбираем эскиз-идею ребенка, и начинаем поиск средств выразительности. Какой характер? Чем изобразить? Какой материал лучше? Каких деталей, тонкостей, знаний не хватает? Где поискать? На этом этапе потребованы личный творческий опыт учителя и более широкий мировой опыт! Учитель здесь, еще раз раскрывает ребенку его тему, и задача не превращать процесс в скучное рутинное ремесло. Мы ищем и совершаем открытия. Ребенок набирает изобразительный материал: фото аналогов и сложных деталей, которые могут пригодиться. Можно успешно применять приемы, ускоряющие работу:

- Сканирование, изменение размеров отдельных элементов изображения.
- Работа с калькой (перемещение в композиционной плоскости).
- Коллажирование из элементов изображения, из полиграфии, из «выкрасок».
- Использование фото материалов, особенно своих личных, с последующей трансформацией изображения предметов, позволяет решать сложные вопросы анатомического изображения, изображения сложных объектов, например, рисование человека, животного в движении.

Задействуем все известные композиционные средства выразительности: **формат** работы, **пропорции** предметов, деталей и фактур (большое, среднее, маленькое), **центры**. Важный момент – это **неразрывность фона и объекта изображения**. **Ритмичность** фона, создающая необходимое движение. Декоративность композиции, свойственная детям, ограниченная плоскостностью, каза-

лось бы, проигрывает объемному изображению, но оказывается, взамен она получает возможности «нереального» сочетания ракурсов предметов, пропорций между предметами, «безгравитационности» внутри плоскости. И подростковые фантастические идеи очень интересно могут быть раскрыты в таком декоративном, стилизованном ключе. В результате должна появиться линейная композиция будущей работы.

Четвертый этап – поиск тона и цветовой гаммы. Трудоемкие изобразительные поиски, которые обычно выполняют студенты в вузах, для детей нужно сокращать, предлагая приемы работы и техники, которые облегчают и ускоряют работу, делают ее интересной и эмоциональной. Это позволяет сохранить авторство ребенка, внести живость, сократить время, не в ущерб качеству и грамотности, обучить новым приемам:

- использование техники коллажа помогает быстрее найти цветовую и тоновую палитру работы.

- использование копировальной техники и светового стола, чтобы не тратить время на длительные повторения вариантов.

- эскизы рисуем не больше А5 формата. В дальнейшем увеличиваем с помощью сканирующей техники. Создать не меньше двух вариантов эскиза в тоне и не меньше двух в цвете.

Пятый этап – итоговая работа. Когда работа ведется на выставку, время ограничено и стадию создания «картона» вполне может заменить, увеличенный на принтере, цветной эскизный вариант с небольшими доработками. А вот на занятиях по композиции стадию «картона» пропускать не следует. При создании конечного произведения работу ведет ребенок-автор самостоятельно, опираясь на свой эскиз. Преподаватель может только подсказать, как зритель, или как технолог.

Хочется упомянуть об огромном значении художественного творчества самого

преподавателя и его выставочной деятельности, конечно, это является для юного художника примером, опытом, которому дети доверяют. А для преподавателя его собственный творческий опыт, это лаборатория поиска ответов на вопросы, которые зададут ему его ученики. Учитель всегда сам находится в творческом поиске, приобретает опыт, учится, изобретает и делится с другими преподавателями приемами творческого процесса для детей, только в результате этого он может вложить зерно творчества и в своих учеников.

В результате применения такой технологии, по моим наблюдениям, увеличился интерес учащихся к творческим заданиям, пропала скованность и незнание с чего начинать работу, дети стали более грамотно подходить к выбору выразительных средств, обсуждать между собой ход работы, повысился процент высоко оцененных жюри работ на конкурсах различного уровня, появилась возможность организации детских выставок на основе большего количества созданных творческих детских работ, а главное, не была утрачена детская возрастная выразительность и авторство.

Мониторинг творческой деятельности выпускников еще не был организован в полной мере, но среди семи выпускниц показал следующие результаты: наличие постоянных зарисовок в альбомах – у всех, мотивация на дальнейшее образование в сфере, связанной с художественным творчеством – у 5, желание участвовать в творческих акциях и выставках у всех. Таким образом, я думаю, что предположение что такой подход к поэтапной работе над творческими заданиями, в которых я ориентировалась на сохранение детской непосредственности, личностной **мотивации** учащихся и поддержания их **трудолюбия** через эмоциональные приемы работы и эффективное использование **времени**, оказался продуктивным.

Список литературы

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Гуманитарный центр «Владос», 2008. – 271 с.
2. Михайлова Л. В. Цветы в художественном текстиле. Учеб. изд.: – Спб.; М.: Речь, 2015. – 303 с.
3. Мухина В. С. Изобразительная деятельность как форма усвоения социального опыта. – М.: Педагогика, 1981. – 240 с.

4. Риччи К. Дети – художники / Коррадо Риччи; пер. под ред. и с предисл. Л. Г. Оршанского. – М.: В. М. Саблин, 1911. – 84 с.
5. Розетт И. И. Психология фантазии. Экспериментально-теоретические исследования внутренних закономерностей продуктов умственной деятельности. – Минск: Университетское, 1991. – 339 с.
6. Флёрина Е. А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. – М.: Учпедгиз, 1956. – 91 с.
7. Шорохов Е. В. Композиция. Учеб. для студентов худож.-грф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 207 с.

О РАЗВИТИИ АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

М. И. Вершинина,

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена развитию ассоциативного мышления детей на уроках станковой композиции. Автор считает развитое ассоциативное мышление важным условием работы над композицией и предлагает способы его развития на уроках в детской школе искусств.

Ключевые слова: ассоциативное мышление, станковая композиция, развитие, детская художественная школа.

Для успешной работы над композицией детям, обучающимся рисованию, очень помогает развитие ассоциативного мышления. Для этого, в свою очередь, необходимо освоение художественных средств и образного выразительного языка. На начальном этапе обучения в этом помогают необычные техники [2]. В работе даже с самыми маленькими учениками нередко творческий педагог применяет рисование ладошками, кляксографию, раздувание краски, оттиск мятой бумагой... [8]

Один из эффективных методов развития воображения, ассоциативного мышления – упражнения в технике монотипии.

Монотипия (от греческого *monos* – один, единственный и *typos* – отпечаток) внешне напоминает живопись акварелью или жидкими масляными красками. Нанесённые красками на гладкую поверхность изображения (иногда случайные) – переносятся на бумагу с помощью печатного станка или простым оттиском. Отпечаток при этом получается уникальный, в точности повторить его невозможно.

Монотипия – темпераментная техника и требует быстрой работы. Её особенность также – в своеобразном сочетании приёмов живописи и гравюры. А в получившихся случайных отпечатках яркую эмоциональную реакцию могут вызвать: различные

контрасты цвета, случайно получившиеся очертания и пятна, цветовые особенности. [3]

Среди наиболее известных живописцев, использовавших монотипию в своих произведениях, можно выделить Дж. Кастильоне, Э. Дега, К. Писарро, М. Шагала, У. Блейка. В России монотипию связывают с именем Е. С. Кругликовой, которая не только «заново открыла» её для любителей искусства в первые годы XX столетия, но и воссоздала технику художественного оттиска, открыв собственную школу. В числе ее последователей М. Добров, М. Волошин, А. Дюнуайе де Сегонзак, Г. Моро. Известные екатеринбургские художники, использующие монотипию в творческих работах – Г. Садчикова и И. Коксавина.

Известно, что ещё Леонардо да Винчи рассуждал о том, как полезно для художника наблюдать за простыми пятнами на стене, движущимися облаками или золой в камине. Когда границы изображения размыты, очертания нечётки, фантазия может подсказать самые разные ассоциации. При этом в сознании возникает узнаваемая форма. Среди полученных пятен-отпечатков всегда очень интересно искать «похожести» на что-либо. Также интересно дорисовывать это изображение. Для детей это – своеобразная увлекательная игра, что особенно важно

на начальном этапе обучения. А впоследствии подобная работа может выполняться и по замыслу.

Немецкому художнику М. Эрнсту приписывают открытие графического приёма, получившего название «фроттаж» (от французского глагола *frotter* – тереть). Суть приёма состоит в том, что, положив лист тонкой бумаги на неровную поверхность какого-либо предмета (кора дерева, листья с прожилками, куски размотанных ниток и т.д.), можно с помощью тушёвки получить необыкновенные изображения. И их тоже можно дорисовывать, по-разному поворачивая лист. Среди современных художников, использующих технику фроттажа в своих работах, германский художник-график Б. Герресхайм.

Впоследствии техника фроттажа послужила основой создания более живописной техники граттажа (процарапывание, воскография), при которой процарапанный слой открывает предыдущий нижний слой. В России граттаж впервые был использован М. В. Добужинским при создании иллюстраций к повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» в 1922 г. У школьников младшего возраста это также одна из любимых техник, своеобразное «приключение» в изобразительном искусстве, таящее необыкновенные сюрпризы.

Граттаж можно назвать и отдаленным аналогом древней техники сграффито (от итальянского *sgraffito* – царапать), используемой в монументальном и декоративном искусстве и представляющей собой способ при котором рисунок процарапывается в верхнем слое краски, цемента, штукатурки; открывающийся нижний слой отличается по цвету. Таких слоев может быть несколько. В XV–XVII веках сграффито начали использовать в Италии для украшения стен. Благодаря сравнительной простоте технических приемов и высокой прочности сграффито в скором времени распространилось во многих других странах Европы (Литомишльский замок в Чехии, замок Красицких в Польше, здания, построенные в конце XIX – начале XX в. – Отель Сомберлани и Дом Куши в Брюсселе). Сграффито применяли и

в советском монументально-декоративном искусстве. Примером удачного использования этой техники может служить Дворец пионеров и школьников в Москве. Конечно, подобная техника сложна для детей, но о ней можно рассказывать, показывая, какие возможности она таит, а для опытных рисовальщиков она раскрывает много возможностей художественных решений. [6; 9]

Это лишь несколько примеров того, как разные необычные изобразительные техники побуждают ребёнка к творчеству и развивают ассоциативное, нетривиальное мышление, необходимое при создании художественного образа.

Становясь старше, опытнее, юные художники учатся анализировать, применяя свои ассоциации на практике. То, что раньше было игрой, становится необходимостью, например, когда разговор заходит об особенностях цветового решения. Для детей во время обучения важно видеть много примеров того, как работают художники в подобных случаях, ведь своего жизненного опыта у детей маловато. Так что коллекция репродукций, или подборка медиа-файлов в современных условиях оказывают неоценимую помощь. Важно также показать ребёнку, как много художник может почерпнуть из окружающего мира, если будет наблюдательным. (Например, фактура и оттенки камня, могут быть очень живописны и даже напоминать некоторые произведения изобразительного искусства).

Характеризуя цвет, мы обычно говорим о тоне, яркости, насыщенности. А ассоциации, возникающие при восприятии цвета, сразу в сознании вызывают очень понятные, конкретные образы. И это помогает усиливать выразительность композиционного решения. Говоря о различии цветов, их разделении и взаимосвязи в цветовом круге всегда принято приводить в пример ассоциации с тёплыми и холодными предметами и явлениями природы. И об этих особенностях цвета, конечно, мы ведём разговор с детьми с самого младшего возраста.

Холодные оттенки синего, сине-зеленого, фиолетового цвета – сдержанные, статичные, они легко ассоциируются с небом, гла-

дью вод, далёким пространством, морозным воздухом. Создают ощущение спокойствия и умиротворения, свежести и прохлады, задумчивости и поэтичности. Тёплые оттенки, от нежных до насыщенных, всегда ассоциируются со светом, солнцем, огнём, они темпераментны, активны, оптимистичны. Но могут быть и тревожны, опасны, в зависимости от яркости и сочетаний. Подобные рассуждения в доступной форме понятны детям, легко воспринимаются и могут быть использованы в работе.

Со старшими детьми при работе над станковой композицией, уместно говорить о пространственных свойствах цвета, которые были замечены и использовались еще художниками эпохи Возрождения. В своих работах они уже пользовались как линейной перспективой, так и воздушной, и цветовой. Это же прослеживается в пейзажной живописи XVI–XVII века. Передние планы было принято изображать в теплых коричневатых тонах, а дальние – в прохладных, выветренных, сине-зеленых, голубых тонах.

Учитывая то, что дети могут черпать информацию в интернете, стоит упомянуть, что в соцсетях можно найти подборки эмоционально-выразительных, гармоничных, просто красивых фотографий, без лишних слов показывающих гармонию цвета.

Безусловно, важно привить ученикам понимание тона цвета, это также легко объясняется примерами. Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств – осязание, слух, вкус, обоняние. То есть цвет может вызывать такие ассоциации, как «легкий», «холодный», «тихий», «гладкий», «спокойный», «тяжелый» и т.д. В практике каждого преподавателя изобразительного искусства есть такие упражнения для детей. Например, темные цвета будут казаться теплее, чем соответствующие им светлые. Явления последовательного контраста будут давать «температурные» оттенки. Например, чистый красный цвет на фиолетовом фоне будет казаться теплее того же красного на оранжевом фоне.

Умение видеть относительные качества цветов – изменение их «температурности» –

служит прекрасным подспорьем для создания цветowych гармоний, и упражнений по цветоведению, необходимых при работе над композицией.

Следует упомянуть о музыкальных образах и литературных метафорах при работе над композицией. Говоря о важности зрения как органа познания мира, невозможно не сказать и о слухе. Известны изыскания в этой области в творчестве Кандинского и Скрябина. Будучи современниками, они часто задумывались о синтетическом искусстве, затрагивающем разные виды восприятия у человека.

В трактате Кандинского «Слышание цвета» он утверждал, что «цвет – это клавиши, глаза – молоточки, душа – многострунный рояль» [4]. У Кандинского, при взгляде на красный цвет, в ушах «звучали фанфары». У Скрябина, когда он слышал аккорд в ре мажоре, глаза «слепил желтый цвет».

Интересны строки их современника Константина Бальмонта:

Звук арфы – серебристо-голубой.

*Всклик скрипки – блеск алмаза хрусталистый,
Виолончели – мед густой и мгlistый.*

Рой красных струй, исторгнутых трубой [1].

Такие метафоры, мысли о «цветном звуке» часто применяются творческими людьми для описания своих чувств, при прослушивании музыкальных произведений они «видят» музыку в виде графических, цветowych и пластических образов, и это интересно знать при создании творческой работы. В этой связи, например, интересны живописные опыты современной американской художницы М. МакКракен. Как пример музыки, воплощённой в архитектуре, часто приводят творения А. Гауди.

Уникальным является творчество М. Чюрлёниса, удивительные картины которого будто бы звучат, передавая чувства художника.

Но и у не натренированного должным образом человека легко могут возникать зрительные ассоциации, которые будут соотноситься с известными звуками. Например, «ку-ка-ре-ку» петуха – это утро, рассвет. А великолепный некрасовский образ

«идёт, гудёт зеленый шум» сразу ассоциируется с ветреной летней погодой. Любая мелодия, ритм, тембр вызывают своеобразные ассоциации. Чёткий музыкальный ритм – это энергия и сила, яркие краски, сильные тона. Прерывистое звучание – растерянность, сдержанность цвета, близкие тона... Высокие и громкие звуки напомнят о блеске молний и раскатах грома, а низкие и негромкие звуки создадут ощущение спокойствия. Считается, что музыка разных стилей способна активизировать разные участки головного мозга. Существует даже так называемый «эффект Моцарта», позволяющий людям лучше себя чувствовать и более продуктивно трудиться. Развитие способностей к творческому воображению с помощью музыки показывает поступательный путь от создания простейших

абстракций до сложных полифонических произведений. [7]

Несколько лет назад в Гимназии «Арт-Этюд» г. Екатеринбурга успешно был реализован проект с названием «Звукопись», в котором юные художники рисовали «под музыку», а юные музыканты вдохновлялись произведениями известных художников и ровесников, исполняя музыкальные произведения. Для рисующих детей это стало необычным и очень полезным опытом в работе над станковой композицией.

Развивая ассоциативное мышление на уроках композиции, безусловно, можно достичь более глубокого, осознанного, неравнодушного отношения как к композиционным упражнениям, созданию эскизов, так и к работе над итоговым вариантом творческой работы.

Список литературы

1. Бальмонт К. Д. Сонеты Солнца, мёда и Луны. – Берлин: С. Ефрон, 1921. URL: https://silveragepoetry.blogspot.com/2016/02/blog-post_672.html.
2. Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. – СПб.: Изд. «Арка», 2017. – 180 с.
3. Безменова К., Лозовой А. Техника монотипии учебное пособие для высших и средних художественных учебных заведений / К. В. Безменова, А. Н. Лозовой. – М.: Изд. «В.Шевчук», 2016. – 79 с.
4. Говорит и показывает: цитаты Василия Кандинского о точках и кругах, звуке молчания и крике петуха. URL: https://artchive.ru/publications/1791~Govorit_i_pokazyvaet_tsitaty_Vasilija_Kandinskogo_o_tochkakh_i_krugakh_zvuke_molchanija_i_krike_petukha
5. Денисов В. С. Восприятие цвета / В. С. Денисов, М. В. Глазова. – М. : Эксмо, 2008. – 176 с.
6. Кардовский Д. Н. Пособие по рисованию. – М. : Изд. «В.Шевчук», 2006. – 208 с.
7. Музыкальная живопись и живописная музыка. URL: <https://www.liveinternet.ru/community/4989775/post350363045/>
8. Попко М. С. Нетрадиционные техники рисования. URL: https://luchik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya
9. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М. : Агар, 2000. – 251 с.
10. Фадеев А. Ассоциативное мышление: зачем и как? URL: <https://fadeev.su/myshlenie/associativnoe-myshlenie.html>.

РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ТЕМУ «ОБРАЗЫ УРАЛЬСКОЙ СТАРИНЫ»

Н. Л. Волкова, Л. В. Фурса,

МБУ ДО «ДХШ» Новоуральского городского округа, г. Новоуральск

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема преподавания станковой композиции на историческую тему и анализируется опыт реализации просветительского выставочного проекта на основе учебного задания по станковой композиции на тему истории Уральского края.

Ключевые слова: станковая композиция, история родного края, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, мотивация к творческой деятельности, самовыражение, просвещение, диалог со зрителем.

В учебной программе по станковой композиции в ДХШ и на художественных отделениях ДШИ обязательно присутствуют учебные задания на историческую тему. Так сложилось, что именно исторические сюжеты со времени становления академического образования в России в XVIII веке являлись основой для утверждения законов композиции и обучения этим законам будущих художников.

Вопросам композиции в изобразительном искусстве посвящено много фундаментальных трудов, известных профессиональным художникам и педагогам. Теоретические и методические рекомендации по проблемам композиции содержатся в работах Н. Н. Волкова, А. Д. Гончарова, В. И. Костина, В. А. Фаворского, Е. В. Шорохова и других. Разработка научных основ преподавания композиции в школе, учреждениях дополнительного образования проведена в учебных программах и книгах Е. И. Игнатьева, В. С. Кузина, Н. Н. Ростовцева и других.

В данной статье речь пойдет о работе над исторической композицией. Помимо решения задач «сочинения и построения», это задание предполагает знание, то есть глубокое изучение конкретного исторического события. Фундаментальным этапом в работе над исторической композицией является этап сбора и изучения исторического материала, на основе которого впоследствии и рождается идея произведения, создается художественный образ. В условиях выполнения учебной программы это самый длительный и мучительный этап. А дальше –

композиционные поиски, создание эскизов и выполнение работы в выбранном формате. Задача педагога – мотивация учащихся к исследовательской деятельности, создание «ситуации успеха», условий для продуктивного творчества. Художник, творец, свои произведения создает для зрителя. Детям для самоутверждения и вдохновения необходимо видеть свои работы на выставках, понимать, что усилия были не напрасными, что диалог состоялся, что идея, которую они воплотили в своей работе, нашла отклик в сердцах зрителей, в том числе родителей и друзей. Решение проблемы мы увидели в реализации на основе тематических учебных заданий художественно-просветительских выставочных проектов, благодаря которым произведения учащихся обретали бы самостоятельную жизнь, служили бы трансляторами той истории, которую постарались познать авторы.

Проектная деятельность как метод организации учебной деятельности применялась в отечественном образовании уже в начале XX века. Методологии проектной деятельности посвящены научные работы А. М. Новикова, Г. Б. Голуб, Е. А. Перельгиной и О. В. Чураковой, Т. А. Канунниковой и других. Авторы доказывают эффективность проектной деятельности в организации обучения подростков композиции. Мы же на своём опыте хотим показать, что проектная деятельность решает целый спектр задач, не только учебного характера.

Трудно не согласиться с В. М. Дубровиным в том, что «задачи создания художественного образа напрямую зависят от

Насонова Екатерина. Утро в Невьянске. Хлебная лавка купца Мереди́на

мировоззрения, гражданской позиции и уровня духовно-нравственного состояния личности. Наиболее действенным средством формирования молодого человека в процессе занятий изобразительным искусством, являются уроки композиции на основе регионального компонента. ... Именно работа над композицией с учётом исторических, культурных, духовных традиций своего региона, малой Родины, должна стать наиболее эффективным, действенным средством патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и юношества не только в области среднего образования, но и в системе дополнительного образования». [1, с. 3]

Каждый проект начинается с идеи... Идею художественно-просветительского проекта «Образы уральской старины» нам подсказал работы русского художника А. Васнецова, создавшего когда-то прекрасные картины-реконструкции древней Москвы. Группе учащихся было предложено сочинить сюжетную композицию, отражающую жизнь уральской глубинки в XIX – начале XX века

с включением подлинного архитектурного пейзажа Екатеринбургa (1723), Невьянска (1721) или посёлка Верх-Нейвинский (1662). Бытовая сцена должна была разворачиваться на фоне памятника архитектуры – существующего или утраченного – и сюжетно должна была быть связана с ним.

Цель исследования: доказать эффективность реализации художественно-просветительского выставочного проекта «Образы уральской старины» в решении образовательных, учебных и воспитательных задач в системе дополнительного образования.

Этапы работы над проектом.

1. *Организационный этап.* Вводная беседа. Постановка целей и задач перед учащимися – участниками проекта.

2. *Подготовительный этап.*

– Организация познавательных экскурсий. Знакомство с историческим прошлым и архитектурными памятниками – объектами культурного наследия Екатеринбургa, Невьянска, посёлка Верх-Нейвинского.

– Сбор информации, изучение исторического материала.

3. *Этап создания тематических станковых композиций учащимися.*

– Выбор каждым учащимся конкретного архитектурного памятника, изучение его истории.

– Сочинение сюжета, композиционные поиски, разработка композиции в эскизах.

– Воплощение композиционного решения в цвете на выбранном формате.

4. *Этап работы над печатным изданием творческих работ учащихся.*

– Создание макета набора открыток с репродукциями композиций учащихся, с историческими фотографиями утраченных архитектурных памятников и сохранившихся объектов культурного наследия Свердловской области, с сопроводительными текстами об их прошлом и настоящем.

– Печать тиража.

5. *Экспозиционный этап.* Реализация просветительских и социальных целей проекта.

– Оформление экспозиции творческих работ детей по теме «Образы уральской старины» в картинной галерее ДХШ г. Новоуральска.

– Оформление сопроводительных информационных текстов о прошлом и настоящем изображенных детьми архитектурных памятников.

– Презентация проекта для родителей авторов композиций, учащихся школы и преподавателей с приглашением представителей власти, общественности, краеведов, музейных работников и др.

– Распространение печатной продукции (набора открыток).

– Проведение акции в поддержку проекта «Возрождение» (сбор благотворительных средств на реставрацию здания Волостного правления в посёлке Верх-Нейвинский)

6. *Передвижные выставки.* Организация передвижных выставок проекта в посёлке

Калинина Ангелина. Крестный ход в посёлке Верх-Нейвинский

Белева Дарья. Уральский акрополь. Усадьба Расторгуева-Харитоновна в Екатеринбургe

Верх-Нейвинском, в Невьянске и Екатеринбургe, Сочи.

Проект «Образы уральской старины» позволил решить следующие педагогические задачи:

1. Образовательные: изучение истории Урала, уральских городов, знакомство с судьбами выдающихся земляков; знакомство с архитектурными памятниками уральской земли, архитектурными стилями в их провинциальном проявлении, терминологией архитектуры; знакомство с музеями истории Урала.

2. Воспитательные: воспитание патриотизма, любви к своей малой Родине, чувства гордости за деяния земляков, желания стать их преемниками на пути процветания родной земли; формирование чувства ответственности за сохранность памятников архитектуры, архитектурного облика старых уральских городов, воспитание чувства коллективизма.

3. Учебные: постижение законов станковой композиции, обретение навыков последовательной работы над исторической картиной; развитие умения вести поиск достоверной исторической информации, работать с текстом.

4. Просветительские: знакомство зрителей с историей уральских городов, архитектурных памятников, судьбами выдающихся земляков.

Результатом совместной деятельности учащихся и преподавателей стали 23 исторические композиции, на которых запечатлен в сюжетной сцене 21 архитектурный памятник Урала. Проект вызвал к себе огромный интерес зрителей разных возрастов, обрел социальное звучание, привлёк внимание общественности и властей к судьбе архитектурных памятников. Эффективность проектного метода работы доказывают отзывы участников проекта и зрителей, востребованность самой

выставки и информативного печатного издания.

Проект «Образы уральской старины» способствовал личностному и творческому развитию юных художников. Осознание подростками просветительской роли и социальной значимости продукта своего творчества способствовало интенсификации их познавательной и творческой деятельности, решило проблему мотивации к учебе.

У каждого человека есть свой «родной край», своя «малая родина». Наш проект

не претендует на полноту освещения темы, а это значит, что другие преподаватели станковой композиции могут продолжить этот проект, заинтересовав своих учеников историей своего города, посёлка, могут помочь им воссоздать эту историю средствами изобразительного искусства. Детские школы искусств могли бы обмениваться выставками об историческом прошлом Урала и, таким образом, всё глубже постигать его историю.

Список литературы

1. Дубровин В. М. Патриотическое воспитание школьников на занятиях по тематической композиции (в системе дополнительного образования). Автореф. ... канд. пед. наук. – Омск, 2009. – 24 с.
2. Канунникова Т. А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/metod-proektov-v-prepodavanii-izobrazitel'nogo-iskusstva>
3. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е. А. Кибрик // Рисунок. Живопись. Композиция : хрестоматия : учебное пособие / Сост. Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1989. – С. 178–189.
4. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ДПП «ЖИВОПИСЬ» УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

Э. Х. Дементьева,

МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г. С. Мосина, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания УП «Композиция прикладная» при реализации авторской программы «Основы декоративной композиции». В процессе освоения программы обучающиеся знакомятся с базовыми принципами декоративной композиции, происходит формирование навыков композиционной деятельности.

Ключевые слова: композиция прикладная, базовые принципы, декоративная композиция.

Освоение дисциплины «Композиция прикладная» является неотъемлемой творческой подготовки в области декоративного искусства. Знания, умения, которыми преподаватель вдохновит учеников на приобретение новых творческих и профессиональных навыков, можно дифференцировать на 1) системные (академические, теоретические) знания: законы построения декоративной композиции; выразительные средства композиции; приемы стилизации (трансформация различных форм изображений); гармония композиции; законы, техники, приемы построения орнамента; цве-

товедение; 2) исследовательскую работу или проверку на практике полученных академических знаний: упражнения по колористике (изучение основ цветоведения, характеристик цвета, цветовых сочетаний, гармоний); упражнения по изучению выразительных средств декоративной композиции (линия, точка, пятно; фактура; акцент, центр композиции; статика, динамика; контраст, нюанс); упражнения по стилизации (трансформация различных объектов: флоры, фауны, антропоморфных и сюжетных объектов); 3) изучение различных техник художественного текстиля в качестве материала для

воплощения идеи-замысла обучающихся: войлок (мокрое, сухое и комбинированное валяние); гобелен (ручное ткачество); холодный батик; горячий батик.

Решение образовательных (развивающих) задач направлено на формирование навыков композиционной деятельности ученика по основным направлениям: структурная организация художественного образа; система идейно-тематических и формально-пластических связей, зависимостей; важнейшие закономерности построения художественного произведения, процесса его создания и восприятия, а также освоение учеником принципов декоративной композиции в собственной изобразительной деятельности при анализе творческих аналогов. При знакомстве учеников с принципами работы с аналогами следует учитывать этическую составляющую: работу с аналогами не должно быть видно. То есть художник (ученик) должен отработать (выбрать, вычленив, подчинить себе и композиции) аналог, пусть даже самый великолепный; аналог служит лишь дополнительным, сопутствующим, вспомогательным элементом работы при построении композиции, и важно не попасть под зависимость от чужого решения, будь то работа признанного гения или красота природного источника, ценно персональное (авторское) мнение, решение; композиция – это не компиляция.

Воспитательные задачи призваны раскрыть художественный талант (потенциал) ученика, его способности в освоении и обогащении всех необходимых компонентов творчества: познание жизни (эмпирический опыт); мировоззрение художника; овладение художественным методом; воспитание (развитие) вкуса художника эстетического и этического; развитие абстрактного мышления, фантазии, мастерство. Как справедливо отмечено Р.А. Гильман, «мастерство – то, чем можно овладеть, и то, без чего явно не может быть творчества. Мастерство – это высокие способности художественного видения, образного мышления и художественного воплощения, это умение создавать подлинно художественные образы, имеющие общенародную ценность произведения.

Важно владеть всей палитрой художественных средств, свободой выбора, рефлекторной емкостью использования, интуитивной способностью опредмечивания и т.д. Мастерство также проявляется в высокой требовательности» [2, с. 102].

Работа по программе построена согласно психофизиологическим возрастным особенностям учеников, реализуя принцип «от простого к сложному». При этом с самых первых занятий ученики видят примеры работ учеников старших классов и преподавателей. «Пошаговое обучение: чем дальше продвигается курс, тем больше каждая из последующих задач увязывается с исследованиями, проделанными в самом начале пути» [1, с. 89], – писал Джозеф Альберс.

Применяется метод «полного погружения» в специфику учебного предмета с первых занятий, для последующего изучения декоративной композиции «изнутри», приобретая опыт и знания для формирования профессионального мышления. От упражнений по освоению основных изобразительных средств декоративной композиции: точка, линия, пятно, цветовая гармония, к стилизации растительных форм, к трансформации анималистических форм и даже к построению сложной композиции с использованием антропоморфной формы, орнаментальных структур, сложных цвето-тоновых отношений.

Раздел «Основы декоративной композиции» учебного предмета «Композиция прикладная» в ДХШ включает в себя изучение базовых принципов декоративной композиции, формирование навыков композиционной деятельности обучающихся. Но стоит учесть, что уже в ходе преподавания начальных (базовых) инструментов, законов, приемов наилучший результат возможен при постоянном сравнении и объяснении ученикам, для чего были получены конкретные новые знания. Например, в ходе выполнения упражнений по разделу «Цветоведение», где обучающиеся знакомятся с физическими (оптическими) характеристиками цвета, можно показать, как может всего одна пара цветов обрести образное выражение и вести дружеский диалог или спор, быть

тихими как вечер на природе, или яркими как жаркий день, музыкальными как любимая песня, и даже солеными. И обязательно проследить подобные выразительные особенности цветов (цветовых пар, колорита, гармонии) в произведениях декоративного искусства, и, конечно, в композиционных работах самих учеников.

Как известно, «наибольшее значение для создания художественного образа имеют отношения между цветовой реальностью и цветовым воздействием, между тем, что воспринимается глазом и тем, что возникает в сознании человека. Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета в искусстве живописи взаимосвязаны» [4, с. 8].

В процессе обучения мы используем следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный (словесный, наглядный, в том числе в ходе посещения музейно-выставочных проектов); репродуктивный (изучение аналогов; усвоение точных технических, колористических, идейных, образных и прочих авторских (персональных) особенностей мастеров мировой культуры художников ДПИ); эвристический (работа в группах; координационный метод, включающий анализ и самоанализ обучающихся; метод социальной

перцепции); исследовательский (основанный на побудительной стимуляции; информационном обмене для формирования сознания в процессе дискуссии; совместный просмотр и обсуждение фильмов, сюжетов).

Основой образовательного процесса дисциплины «Композиция прикладная» обязательно должен стать четкий план педагогической работы при неотъемлемой творческой составляющей декоративного искусства. Преподавателю необходимо самому четко представлять основы декоративной композиции, владеть приемами и способами выстроить грамотную работу, создать образ, выразить идею и мастерски воплотить в жизнь посредством материала: «Научить – значит дать в руки метод, применяя который студенты (ученики) смогут сами осмыслить и решить любые задачи» [6, с. 117]. Можно показать, как работает тот или иной прием, рассказать, что такое линия или динамика в композиции, научить, с математической точностью, высчитывать количество красителя. Но важнее открыть в самом ученике художника, его талант, видеть мир глазами творца. Влюбить в предмет, в данном случае, влюбить в декоративную композицию, возможно только своим примером, поделиться мастерством, опытом.

Список литературы

1. Альберс Дж. Взаимодействие цвета. = Josef Albers. Interaction of color; пер. с англ. Д. Халиковой. – М.: Колибри, Азбука – Атикус, 2017. – 213 с.
2. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 154 с.
3. Гусейнов А. А. Апресян Р. Г. Этика. – М.: Гардарики, 2000. – 472 с.
4. Иттен И. Искусство цвета; пер. с нем. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 95 с.
5. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
6. Михайлова Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным композициям и текстильным изделиям): учеб. изд. – СПб.; М.: Речь, 2015. – 303 с.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

*Т. В. Калинина,
МАУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург*

Аннотация. В статье рассматривается процесс художественного восприятия как многоуровневый диалог автора с самим собой, со зрителем, с культурой. Раскрывается последовательность освоения школьниками всех уровней художественного диалога, заданная в авторской программе по станковой композиции «Неподвижная часть времени».

Ключевые слова: художественное восприятие, диалоги «Я – Я другой», «Я – Автор», «Я – Культура».

Представляется вполне логичным осуществлять развитие художественного восприятия, расширяя опыт общения ребенка с произведениями искусства, а способность творить на языке искусства развивать непосредственно в процессе собственной художественно-практической деятельности. Однако уже само понимание художественного восприятия, как способности воссоздания смысла произведения и его выразительности, то есть «развоплощения» художественной формы (С. Л. Рубинштейн) [3], а самого творческого акта как процесса организации восприятия зрителя, задает отношение к практической деятельности как весьма важному средству развития восприятия.

В современной практике искусствознания и психологии искусства процесс художественного восприятия раскрывается как сложный многоуровневый диалог, включающий в себя несколько последовательных этапов [2].

Первый из них – диалог двух Я: «Я – Я другой». На данном этапе происходит осмысление своих переживаний, их необычности, противоречивости. Именно ощущение несовпадения нового переживания по отношению к предыдущему опыту переживания реальности и искусства, позволит осознать себя другим, иначе чувствующим, проникнуться эмоционально-чувственным содержанием произведения, осознать источник нового переживания – художественную форму – и объективировать автора.

Второй этап – Диалог «Я – Автор». Осмысление собственного переживания как нового, острого, небывалого, заставляет

обратиться к форме, к ее анализу как источнику переживания. Исследуя свои переживания, мы мысленно искажаем форму произведения, проверяя, как меняется наше восприятие. И тем самым мы открываем точность созданной автором формы, подходим к пониманию авторского замысла.

Третий этап – диалог «Автор – Культура». Произведение искусства не существует само по себе, вне связей с другими авторами и эпохами. Мы непременно сравним воспринимаемое в данный момент произведение с работами современников, с картинами другого времени, иных культур. Это позволит яснее понять особенности авторского замысла, откроет нам идеи, волновавшие эпоху, и отношение автора к ним. Более того, осмысляя в этом диалоге то, насколько отличается автор от прочих, и как отразились его художественные открытия на истории искусства, мы откроем для себя новизну авторской модели, ее место в культуре.

И, наконец, четвертый этап – диалог «Я – Культура». Это осмысление собственной позиции. Чем мое время отличается от прочих? Как мое окружение характеризует меня? Как я изображу свое время? Поэтому открытие авторского видения – не самоцель, но всегда средство, позволяющее расширить собственное видение мира, обнаружить его уникальность, своеобразие. Такой диалог неизбежно становится для художника катализатором дальнейшего творчества.

Зрелый акт художественного восприятия представляет собой свернутый процесс, что означает практически одновременное нахождение сознания на разных позициях,

писал М. М. Бахтин. Становящийся процесс восприятия, напротив, – всегда развернутый процесс, деавтоматизированный [1]. Задача педагога – сделать для ребенка предельно наглядными каждый этап проникновения в замысел произведения. И здесь собственное творчество ребенка может стать наилучшим средством. Мы рассмотрим, как решение данной задачи осуществляется на уроках станковой композиции, идущих по авторской программе «Неподвижная часть времени» для учащихся 5–8 классов ДШИ.

Первый этап – этап эмоционального проживания произведения (или реальности). Начало диалога на данном этапе невозможно без искренних, ярких эмоций. Образы, задающие переживания, – всегда неожиданны, противоречивы, парадоксальны. Поэтому для организации первого диалога необходимо в теме, над которой предстоит работать, выявить противоречия, найти «точки удивления» даже в, казалось бы, привычных явлениях. Именно наличие неразрешимых противоречий и заставляет детей включиться в работу, найти в общей теме свое, неповторимое, несовпадающее с другими переживание, что обязательно потребует своего воплощения.

Например, при работе над темой «Корабль викингов», мы, рассматривая изображения, фотографии и чертежи этих кораблей, увидели, что корабли эти удивительно красивы. Они изящны, легки. Гнутые линии корпуса делают их похожими на морские раковины. И в то же время – они смертельно опасны. Часто жители европейских берегов разбегались, только заметив их приближение. Как нарисовать красивый и одновременно страшный корабль? (рис. 1). Или в работе над композицией «Украина» к курсу «Ритмы мегаполиса» осмыслилось такое противоречие. Старые дома вокруг нашей школы – развалюшки, облупившиеся и обшарпанные, с отлетевшей штукатуркой и покосившимися стенами. Но почему-то дворы этих домов гораздо уютнее, чем пространства вокруг современных высотных зданий. Мы с удовольствием ходим по этим улочкам с потрескавшимися тротуарами в тени высоких деревьев. В чем прелесть этих

старых уродцев? Как показать их очарование? (рис. 2). Обнаружение противоречия в привычных образах, противоречия, не имеющего к тому же однозначного объяснения, пробуждает эмоциональный отклик у детей, провоцирует рождение мыслей, которые и станут основой образного решения.

Диалог «Я – Автор» протекает как исследование своего чувства на основе мысленного эксперимента с формой. Мысленные эксперименты с формой сложны для ребенка. При работе, например, со словом легко оценить на слух ритмическое «непопадание» слова в строку, инородность какого-либо слова. А как понять ребенку, для чего, например, Анри Матисс изобразил стены своей мастерской красными в картине «Мастерская», если на самом деле эта комната была голубой? Хорошо, что у Матисса есть картины, где эта комната и голубая, и желтая. Изменения явлены, их не надо представлять. Но не все художники представляют столь удобный в педагогическом смысле материал. Поэтому для осуществления подобного диалога ребенку необходим, прежде всего, свой собственный опыт экспериментов с формой. Только имея подобный опыт, ребенок может двигаться дальше – осуществлять мысленные операции с формой, анализировать свои переживания, включаться в совместное восприятие произведений искусства, организуемое педагогом.

Открытие формы как источника переживаний, освоение выразительных возможностей языка искусства – основные задачи, программы «Альбом с кляксами», предшествующей «Неподвижной части времени». Эти задачи решались, прежде всего, на основе абстрактных упражнений, позволяющих сделать наглядными эксперименты с формой. В программе для старших классов также предполагаются упражнения с абстрактной формой. Их роль – дальнейшее открытие возможности формы держать переживания, формирование умения осуществлять диалог с автором на основе реального и мысленного эксперимента с формой. Работы, сделанные на основе одного приема, но с вариантами цветового и композиционного решения становятся тем

мысленным экспериментом, который оказывается вынесенным наружу.

Так при работе над композицией «Колокольный звон», дети делали упражнение, в котором одна и та же форма множилась несколько раз, варьируясь в цвете (рис. 3). В результате рождался образ пространства, в котором звук движется, удаляясь и приближаясь к нам. Эти упражнения стали основой создания образа торжественно звучащего пространства, в котором церкви сами стали языками космически огромного колокола. При этом, в зависимости от выбранной геометрической формы для изображения движения звука и цветового решения, звучание получалось у каждого свое. Это видно и по названиям работ: «Малиновый звон», «Беда неминуемая», «Яблочный спас»... (рис. 4).

Третий этап – диалог «Автор – Культура». Диалоги с культурой – не менее значимая часть восприятия. Сопоставления с решениями близкой темы у разных авторов и в разных культурах позволяет острее почувствовать и глубже осмыслить авторский замысел. Для освоения таких диалогов программа выстроена следующим образом:

- каждый учебный год посвящен в программе отдельной культуре,

- темами композиций становятся такие культурные феномены как архитектура той или иной эпохи, боги, образ мира, песни, обряды и праздники, исторические события, герои времени,

- темы являются сквозными для каждой культуры и предоставляют материал для диалога «различных форм разумений».

В результате каждая культура становится своеобразным зеркалом другой культуры, наглядно явленным диалогом, который ребенку легко осмыслить. Так, при работе над композицией «Окраина», дети рисовали различные жанровые сценки из жизни старых эльмашевских дворов, расположенных вокруг школы. В этих разных зарисовках можно было увидеть нечто общее: старые дворы, несмотря на неухоженность, сохраняют ценный для нас образ жизни большой дружной семьей, когда двор превращается в общую гостиную, где собираются совсем

не чужие друг другу люди. Облупившиеся дома – оказались образом социалистического общежития, где все живут дружной семьей, образом Мира уже уходящей эпохи. Альтернативой к этим работам были вывешены композиции, сделанные детьми ранее: русские терма. Они тоже трактовались как образ Мира (трехчастного, наполненного злыми и добрыми духами). Иной образ Мира изменил и форму жилища. Такое диалогичное сопоставление раскрыло детям безусловную зависимость формы от идеи, замысла, миропонимания, вывело на обсуждение о том, что же является образом современного мира, что обусловило появление новых композиций.

Диалог «Я – Культура», казалось бы, прерогатива исключительно мастеров искусства, однако и этот уровень – необходимая часть процесса развития художественного восприятия школьников. Завершающий этап работы над композициями в программе – знакомство с работами мастеров, сделанных на тему, близкую к поискам детей. Например, после композиции «Колокольный звон» мы смотрели работы А. Лентулова «Собор Василия Блаженного», «Москва», а после композиции «Окраина» – Петербургскую серию В. Добужинского. Детские работы не копируют мастеров, они выполнены в другой технике, на основе иного приема. Объединяет лишь тема. Но замысел автора становится ясен для ребенка, поскольку у него уже есть подкладка собственного замысла и опыт воплощения этого замысла. Дети видят возможность иного решения, иных замыслов, начинают более ценить неожиданность и точность формы, найденной мастером. Веер замыслов, раскрывающийся ребенку, помогает ему увидеть свою непохожесть на других, своеобразие и значимость собственного замысла, собственного видения. А это и есть начало диалога «Я – Культура».

Так шаг за шагом, от композиции к композиции, постепенно дети обретают способность общаться на языке искусства в своем творчестве и при восприятии произведений мастеров во всей полноте сложного многогранного диалога.

Рис. 1.
Андрей Шилов, 12 лет,
«Корабль викингов»

Рис. 2.
Николай Заласковский,
16 лет,
«Двор моего детства»

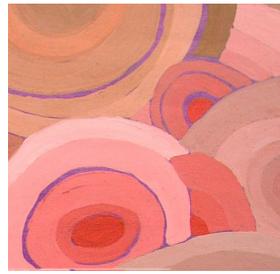

Рис. 3.
Упражнение
«Колокольный звон»

Рис. 4.
Софья Крылова, 13 лет,
«Яблочный спас»

Список литературы

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 429 с.
2. Калинина Т. В. Развитие художественного восприятия ребенка на основе приобщения к изобразительному искусству. – Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2008. – 148 с.
3. Творчество в искусстве, искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана, К. Мартиндейла, В. Петрова и др. – М.: Наука; Смысл, 2000. – 138 с.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ «КОПИЯ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДПП «ЖИВОПИСЬ» (СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ)

Л. Н. Курта,
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская
школа искусств им. М. И. Глинки», г. Санкт-Петербург

Аннотация: автор статьи раскрывает пластические принципы работы с учениками художественного отделения ДШИ и ДХШ по освоению основополагающих навыков копирования и построения композиции на основе как классических, так и модернистских тенденций в искусстве. Новизна работы заключается в системном, но творческом подходе к академической форме построения картины, формируя интерес у обучающихся, в контексте освоения традиционного учебного предмета «Станковая Композиция».

Ключевые слова: копия, копирование, композиция, упражнение по композиции, аналитическая схема, комбинации заданий по композиции.

Как известно, копирование это традиционный метод обучения, переходящий из столетия в столетие. В академии художеств до октября 1917 г. копирование – обязательная учебная дисциплина, которую вполне обоснованно считали консервативной. Ученикам предписывалось подражать сюжетам по раз и навсегда установленным схемам. В XX веке все резко изменяется. Худож-

ники по-новому посмотрели на проблему копий: появляются серия полотен П. Пикассо на тему «Менин» Д. Веласкеса, интерпретации иконописи русских футуристов и много другое [1; 2]. К. Малевичем была разработана система, в которой все формы с взаимосвязями развиваются на основе супрематизма [4]. Находки художников-новаторов создали новую почву для реализации

идей копирования классических работ. Их пластические и художественные открытия мы используем на уроках композиции по предпрофессиональной программе «Живопись». На основе принципа классического академического копирования и пластических принципов, разработанных корифеями авангарда, на уроках станковой композиции нами предлагается использовать два вида упражнений. Подобные практики широко применялись в так называемых домашних академиях в 1960–1970-х гг. [6; 7]. Преподаватель композиции разрабатывает серию упражнений, направленных на изучение пластики картин старых мастеров, используя приемы кубистов, футуристов: векторные композиционные линии, прямые, дуги, сферы, принцип деления и т.д., а также предлагает серию композиционных упражнений на взаимосвязи локальных тональных пятен, т.е. решается задача на преобразование видимых иллюзорных форм в аналитические и абстрактные. Для этого на уроке используются ксерокопии картин, на которых преподавателем поверх изображения рисуется аналитическая схема.

Применение подобных упражнений, которые мы разработали и апробировали на своих занятиях, заставляет ученика задумываться. Решается проблема монтажа и конструирования работы. Подобные термины

понятны современным компьютерным детям. Можно ввести на уроках такое понятие, как модули на плоскости, каркас или скелет картины, связующие линии. Они также дают новые представления о композиции.

Теперь поподробнее о первом упражнении (рис. 3, 4). Преподаватель на занятия приносит черно-белые ксерокопии картин старых мастеров. Цветными и черными маркерами поверх изображения рисует аналитическую схему, прорисовывает все взаимосвязи, то есть делает пластически-ритмическую схему. Показывает, где и как работает сфера, как она взаимодействует с линией, как образуется классическая восьмерка. На примере классиков объясняется статичное и динамичное построение, как сфера и линия рожают форму и как останавливается внутреннее движение...

После объяснения подобная работа предлагается ученикам. Каждый ученик по своему желанию выбирает репродукцию, и на чистом листе бумаги выполняет копии, но рисует только композиционные взаимосвязи. Получается своеобразная формальная абстрактная картина, в которую затем вписывается изображение. Если ученик уловил основные композиционные модули, то картина-копия будет похожа.

Второе упражнение (рис. 1, 2). Ученики получают ксерокопии работ старых масте-

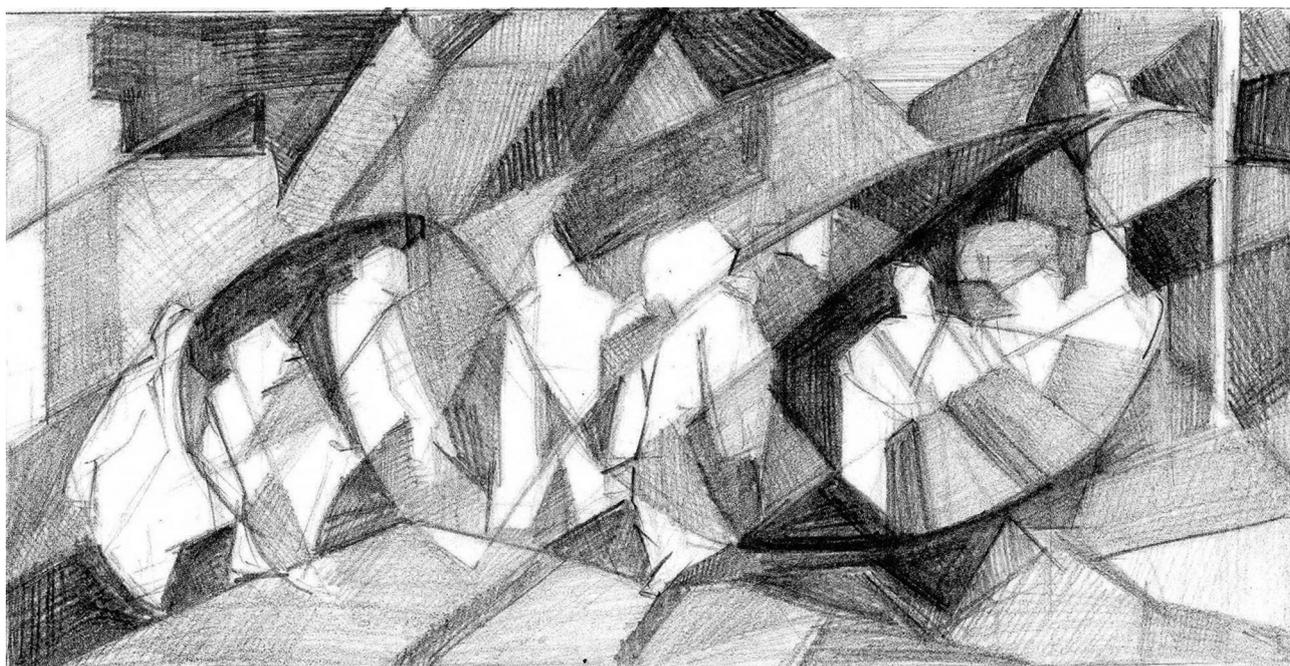

Рис. 1. Шпагина Дарья, 14 лет

Рис. 2. Сказнева Анна, 15 лет

Рис. 3. Суратова Дарья, 15 лет

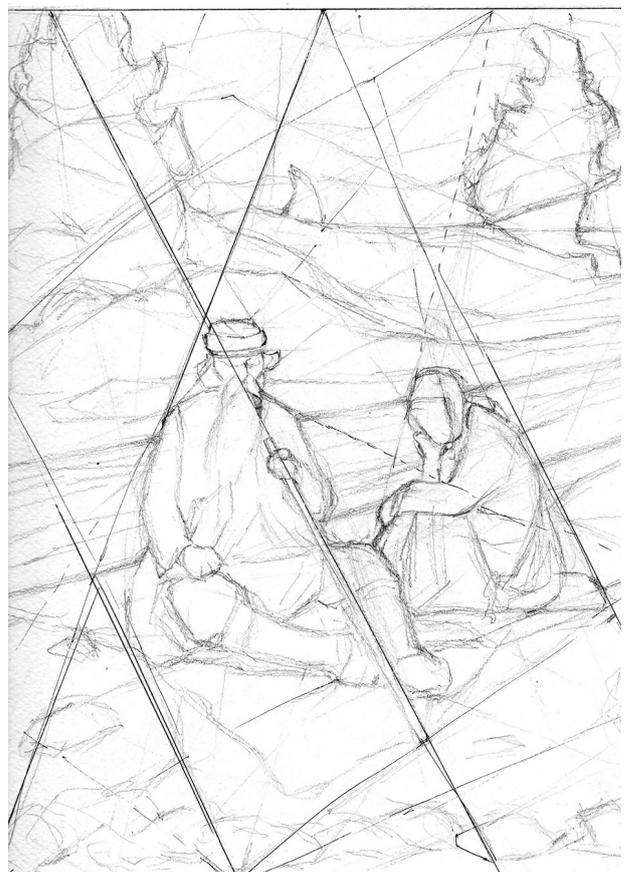

Рис. 4. Белов Денис, 14 лет

ров с нанесенными связующими и векторными линиями. Далее разводятся три колера – темный, средний, светлый и белый. Как вариант – черный, темно серый, серый, белый. Возможны другие варианты, все на усмотрение преподавателя. Ведется копирование, рисуются конструктивные тональные модули. Получается своеобразная гризайль в стиле кубизма. Подобный подход позволяет ученикам осознать, что картина возникает не из случайно растущих форм и спонтанных зарисованных эмоций и впечатлений, а из внутренней связанности всех элементов, которые создают закономерное целое, для чего и необходимо

создавать геометрию внутреннего построения. Подобные принципы на определенных этапах обучения помогают ученику воспринимать и изображать первооснову формы и идеи.

Такие упражнения, в зависимости от готовности учеников к усвоению сложного материала, предлагаются на втором-третьем году обучения (пятилетнее обучение), а или на шестом-седьмом году (при обучении по восьмилетней программе). Аналитическое копирование объединяет классические и неклассические методы работы, расширяя диапазон творческих приемов юного художника.

Список литературы

1. Великая утопия. Русский и советский авангард, 1915–1932 / Министерство культуры РФ, Гос. Третьяковская галерея, Русский музей. – М., 1993. – 832 с.
2. Ветрова И. Б. Неформальная композиция. От образа к творчеству. – М., 2004. – 176 с.
3. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб., 2008. – 480 с.
4. Малевич К. Собрание сочинений в 5 томах. – Т. 5. – М., 2004. – 619 с.
5. Мислер Н., Боулт Дж. Аналитическое искусство. – М., 1990. – 248 с.
6. Стерлигов В. В. О форме. 1964–1972 / В. В. Стерлигов, Г. Г. Зубков; сост. машинопис. конспекта Г. Г. Зубков. – С. 19–33.
7. Стерлигов В. 1904–1973. Каталог. Статьи. Воспоминания. – СПб., 1995. – 132 с.

ВОСПРИЯТИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ

В. Н. Лузин,

*ГА ПОУ КСО «Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра»,
г. Екатеринбург*

Аннотация. В этой статье мы обращаемся к опыту работы с учащимися разного возраста, включая и их предпрофессиональную подготовку. И пытаемся ответить на вопросы: Как реально работает «принцип отражения и выражения», «принцип отражения и преобразования», где главным элементом является «субъект» – художник? Как он смотрит и что он видит? А ещё точнее, как «субъект» – художник ВОСПРИНИМАЕТ, то, что видит. Данная проблема актуальна и для учащихся художественных школ, и для студентов.

Ключевые слова: навыки рисования, восприятие, «позитивные формы», «негативное пространство».

Первая задача для любого овладевающего рисунком состоит в том, как научиться видеть, а не в том, как нарисовать предметы. А задача педагога развить у рисующего навыки восприятия: краев (линий контурного рисунка); пространств (негативных); соотношений (пропорций и перспективы); света и тени; целостной сущности объекта [8].

Окружающее нас пространство и предметы в нем трёхмерны. Переход от трёхмер-

ного пространства и создание двухмерного изображения на плоскости осуществляется различными путями. Существует прямая и обратная перспектива. Законы прямой и обратной перспективы вытекают из объективно существующих особенностей зрительного восприятия. Они могут быть использованы художником для создания убедительного пространственного образа. Этот метод имеет и другое название – линей-

ная перспектива. Поэтому уместно вспомнить о линии, ведь она является выразительным средством рисунка. А этих средств у рисунка не так много, всего два: точка и линия. Линия – это абстрактное понятие, и в чистом виде ее в природе не существует. Существует форма в пространстве, которую мы отделяем от этого пространства при помощи линии. Рисуя предмет в пространстве листа линией, создавая третье измерение, мы должны учитывать, что сама линия тоже находится в этом пространстве.

Знаменитый художник Эдуард Мане как-то заметил, что «в природе нет линий, есть только контрастирующие области цвета». В этой фразе раскрывается одна из особенностей художественного видения. У каждой «области цвета» есть форма – по сути, она и является формой, – и этим фактом мы с вами воспользуемся. Рисовать формы проще – гораздо проще, – чем предметы.

Смену описанных этапов изображения пространства А. В. Бакушинский объяснял «переходом от «двигательной установки» к «зрительной»». На первых порах ребенок учитывает лишь реальную, находящуюся перед ним плоскость бумаги и располагает на ней рисунок, заполняя пустые места. Он отмечал, что с того времени, как ребенок

начинает передвигаться, он «постигает пространство мерой движения». Постепенно происходит структурирование пространства, оно становится «жизненной средой, в которой располагаются предметы» [2].

Измерение пространственных отношений в пределах листа бумаги производится зрительным путем. Чтобы передать в рисунке отношения (выше – ниже, ближе – дальше, вправо – влево), ребенок должен окинуть взором лист бумаги и далее все время прибегать к зрительным соизмерениям. Двигательная ориентировка действительна в рисовании только до тех пор, пока пространственные отношения устанавливаются мерой движения руки по плоскости бумаги, что характеризует доизобразительное рисование. Ещё мы знаем, что дети не учитывают частичного загороживания одних предметов другими, а также невозможности видеть предметы, находящиеся внутри других, непрозрачных предметов. И наиболее серьезной проблемой для них является неспособность гармонично соединить два основных компонента – пустые пространства и фигуры. Однако маленькие дети очень хорошо улавливают значение формата. На этой ступени идет формирование нового сознания для понимания объема и пространства, которое поможет отказаться-

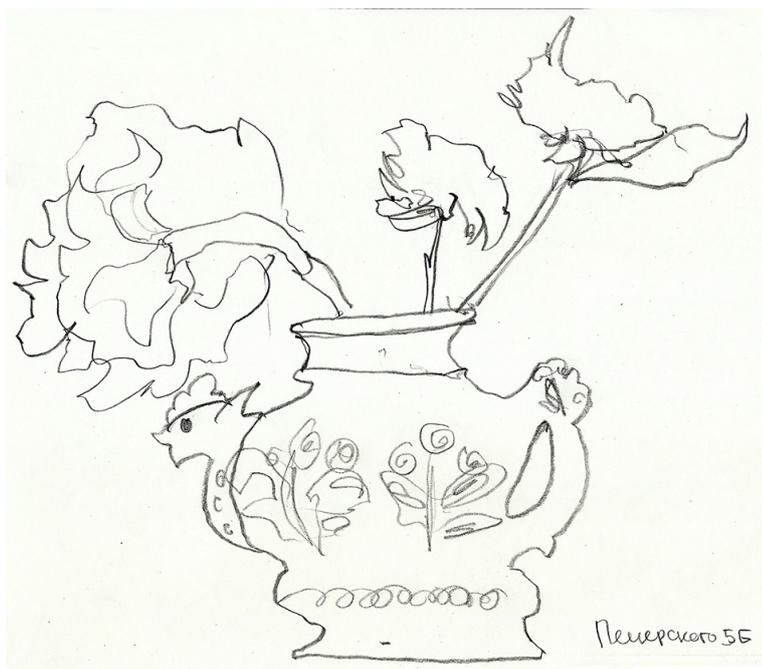

Рис. 4. Печерских Максим, 5 класс

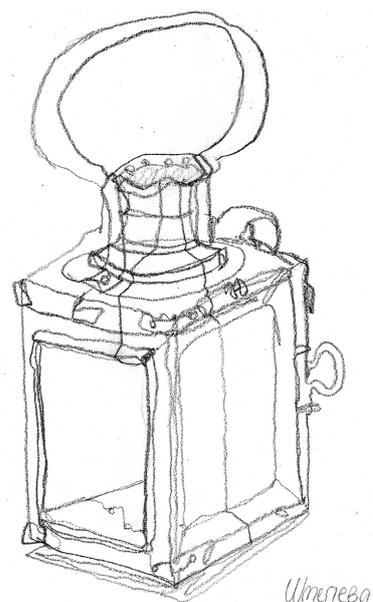

Рис. 4. Шмелёва Сима, 5 класс

Рис. 36. Арутюнян Аня

Рис. 3. Линейный рисунок П. Пикассо
«Игорь Стравинский»

ся от языка вещей и перейти к языку форм. Если мы говорим, например, о пустом пространстве между стулом и столом, японцы называют такое пространство не пустым, а «полным ничего».

При изображении комнатного растения, концентрация внимания рисующего на форме листьев, отлично подходит для контурного рисования. Однако, если нам захочется сделать объемный рисунок с тенями, то необходимо сосредоточиться на пустом пространстве. Так можно показать зрителю, что за листьями есть еще что-то. Рисуйте листья светлыми, и оставляйте края листьев чистыми, практически не прорисованными.

В этом случае мы рассмотрим следующий составной навык рисования – восприятие пустых пространств не занятых изображением. Появляются понятия: «негативные пространства» и «позитивные формы». Что это такое?

Негативное пространство (в искусстве) – пространство между или вокруг объекта/объектов рисунка. Применяя возможности «негативного пространства» можно добиться

ощущения воздушности и элегантности композиции; концентрации внимания на самом главном элементе композиции; передачи дополнительного смысла работы. А для дизайнеров книги ещё и: лёгкости восприятия текста; управления взглядом зрителя. Например, от заголовка к иллюстрации, от иллюстрации к тексту.

Одним из первых негативное пространство начал использовать в своих работах американский художник-оформитель Чарли Гослин. Главная идея заключается в том, что негативные пространства так же важны, как и позитивные формы. А для человека, который только учится рисовать, даже еще важнее! Это связано с тем, что в вербальном смысле о пространствах мы не знаем ничего. Поскольку в нашей памяти нет заранее заложенных символов для обозначения формы пустых пространств, мы четко видим их такими, какие они есть, и их можно правильно нарисовать.

Проще говоря, это область, незанятая содержанием. Тридцать спиц составляют одно благодаря отверстиям в ступице, в купе

с пространствами между спицами они составляют колесо. Польза глины в кувшинах происходит из-за ее отсутствия внутри них; двери, окна в доме используются благодаря их пустоте. Значит, то, чего нет, нам помогает использовать то, что есть. Достаточно вспомнить определение краев: всякий край является общим краем двух соприкасающихся вещей. Вся совокупность позитивных форм и негативных форм-пространств называется композицией. Если негативным пространствам и позитивным формам придавать равное значение, все части рисунка кажутся интересными и взаимодействуют друг с другом, создавая единый образ.

Подводя итог, отметим, что негативные пространства выполняют две важные функции: 1) облегчают рисование «трудных» объектов, в частности ракурсных форм, особо сложных форм или форм, которые выглядят не так, как «должны» выглядеть согласно нашим знаниям о них; 2) акцент на негативные пространства позволяет добиться композиционного единства рисунка и улучшает навыки восприятия. Один из инструментов, который используется преподавателями по искусству при изучении положительного и отрицательного пространства, стал известен благодаря работе Бетти Эдвардс «Drawing on the Right Side of the Brain» [8].

Изучение нейробиологами работы полушарий мозга позволило выделить особенности каждого из них: 1. Левое полушарие контролирует правую сторону тела, а правое полушарие – левую сторону тела. 2. Левое полушарие обрабатывает информацию последовательно, а правое полушарие – одновременно. 3. Левое полушарие специализируется на тексте, правое полушарие – на контексте. 4. Левое полушарие анализирует детали, правое полушарие синтезирует целостную картинку» [6, с. 29–35].

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: «Прогресс», 1974. – 386 с.
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. – М.: Изд-во «Карпуз», 2009. – 304 с.
3. Ветрова И. Б. Неформальная композиция. – М.: Изд-во «Ижица», 2004. – 171 с.
4. Запарожнов А. В. Восприятие и действие. – М.: Просвещение, 2007. – 543 с.
5. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. URL: <http://aliveline.ru/lib/ArtOfForm.pdf>
6. Пинк Д. Новый мозг. Почему правое полушарие будет править миром? – М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2009. – С. 29–35.
7. Эдвардс Б. Откройте в себе художника. – Минск: ООО «Попурри», 2009. – 285 с.

Исследования связи полушарий с различными аспектами зрительного восприятия показывают, что умение рисовать может зависеть от того, имеете ли вы доступ к способностям «младшего», подчиненного правого полушария. Психологи (арт-терапевты) одну руку называют ведущей или доминантной, вторую – вспомогательной или субдоминантной. Нижеследующие упражнения разработаны с тем расчетом, чтобы поставить перед мозгом задачу, которую левое полушарие или не может, или не желает выполнять. Примеры развивающих упражнений:

1) «Рисунок левой рукой». Необходимо нарисовать фигуру человека левой рукой, не отрывая карандаш от листа бумаги, одновременно «очерчивая взглядом» имеющуюся натуру а) от «пятна», б) непрерывной линией;

2) «Перевернутое изображение». Задача: рисование перевернутого изображения. Берется любое понравившееся изображение (например, графику Пикассо), переворачивается и копируется каждая черточка, не задумываясь о том, чем именно она является на рисунке, стараясь при рисовании обращать внимание на отдельные детали, без видимости картины в целом. И что еще важнее – не переворачивая рисунок в «нормальное положение», пока рисунок не будет завершен. Это позволяет избавиться от штампов: знакомые вещи становятся непохожими на себя, когда они перевернуты вверх ногами.

3) «Чистое контурное рисование», которое заключается в методичном рисовании хаотических узоров без контроля за тем, что получается в итоге. На практике рекомендуется, не глядя на бумагу, рисовать узор морщинок на собственной ладони. Этот метод считается одним из самых действенных для развития визуального мышления.

ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССАХ ДХШ

*Е. В. Мальцева,
МБУ ДО «ДХШ», г. Новоуральск*

Аннотация. Представленная разработка заданий иллюстрирует направленность заданий предмета «Станковая композиция» на освоение знаний путём изучения наследия отечественной культуры и реализацию конечного результата в художественно-просветительских проектах, выставках, конкурсах.

Ключевые слова: Станковая композиция, методика ведения программных заданий, изучение наследия отечественной культуры.

Предмет «Станковая композиция» в художественной школе предоставляет огромные возможности по развитию личности учащегося [1; 2; 5], так как стать художником – сочинителем, «композитором» – это не только грамотно овладеть законами и правилами композиции, но и сформировать в себе (в ученике) творца, мыслителя, тонко рефлексирующую душу художника. Поэтому так важно наполнить предмет содержанием – знаниями о предмете и теме изображения. Если тема связана с историей, культурой то здесь одно из направлений – изучение наследия отечественной культуры.

В нашей Художественной школе выбор тематики композиций в рамках программных заданий по станковой композиции ведётся с учетом выполнения учебных задач (учебная программа составлена в соответствии с проектом примерной программы по учебному предмету П.О.УП.03 Станковая композиция (Москва, 2012 г.), а также в соответствии с тематикой выставок, посвященных знаменательным датам России и ее выдающимся деятелям в области истории, литературы и искусства. Работа над тематической композицией на историческую или культурологическую тему связана с исследовательской деятельностью по изучению истории Отечества, с воспитательной работой по формированию духовно-нравственных ценностей.

Содержание уроков направлено на глубокое изучение темы композиции, формирование у учащихся вдумчивого отношения к сюжету работы, воспитание ценителя наследия отечественной культуры.

Такие темы как иллюстрация, историческая композиция способствуют изучению литературного и исторического наследия России, что дает положительный результат как в качестве и содержании работ по станковой композиции в Художественной школе, так и в освоении предметов в общеобразовательной школе.

На основе опыта работы по Учебной программе по станковой композиции для 4–7 классов ДХШ сформировались темы композиций, которые ориентированы на решение просветительских задач, как учащимся (в плане приобретения ими дополнительных знаний), так и зрителей. Исходя из этих просветительских целей разработаны были методы работы по освоению наследия отечественной истории и культуры, а также формы представления результата учебного задания – композиции. Далее представлены такие задания, которые осуществлялись в 5–7 классах и имели наиболее высокую результативность. Следует также отметить, что работа над заданием ведётся совместно с преподавателем истории искусств, который обращается к теоретическому и историческому материалу задания.

5-й класс. Иллюстрация к поэме М. Ю. Лермонтова «Бородино» (Сюжетная композиция с двумя фигурами людей в состоянии взаимодействия), преп.: Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Цель просветительская:

1. Изучение творчества М. Ю. Лермонтова.
2. Изучение истории, быта, костюма, военных традиций русской армии времен Отечественной войны 1812 года.

Лето Господне

Методы освоения наследия Отечественной культуры:

1. Знакомство с литературным произведением, посвященным Отечественной войне 1812 года – чтение и анализ поэмы «Бородино».

2. Знакомство с историей, бытом, традициями русской армии в форме лекций.

3. Изучение костюма, оружия русской и французской армии времен Отечественной войны 1812 года – сбор иллюстративного материала, выполнение зарисовок, этюдов и набросков с натуры фигуры человека в военной форме.

4. Знакомство с музыкой, культурой России XIX века – концерт и лекция.

Результат освоения наследия Отечественной культуры:

1. Выставка работ в рамках художественно-просветительского проекта «Отчизне посвятим души прекрасные порывы», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 года.

2. Альбом иллюстраций к поэме М.Ю. Лермонтова «Бородино».

6-й класс. Тема: «Детство в царском доме» (Историческая композиция), преп.: Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Демидовский след

Цель просветительская:

1. Знакомство с традициями обучения и воспитания детей в царской семье династии Романовых, истоками формирования качеств патриота, благотворителя, образованного и культурного человека.

2. Изучение русской истории через историю правления династии Романовых.

Методы освоения наследия Отечественной культуры:

1. Изучение детства представителей династии Романовых – литературные и исторические источники, лекция.

2. Знакомство с культурой России времен правления династии Романовых.

Результат освоения наследия Отечественной культуры:

1. Тематическая выставка «Детство в царском доме» в рамках Международной выставки-конкурса посвященной 400-летию династии Романовых.

2. Экспонирование тематических композиций учащихся на выставках, посвященных 400-летию династии Романовых, в Екатеринбурге, Москве, Эстонии.

7-й класс. Тема: «Демидовский след» (Иллюстративный исторический портрет), преп.: Е. В. Мальцева, Н. Л. Волкова

Детство в царском доме

Цель просветительская:

1. Изучение наследия династии Демидовых, их вклада в историю и культуру России и европейских государств.

Методы освоения наследия Отечественной культуры:

1. Знакомство с историей рода Демидовых в форме лекции.

2. Музейная и экскурсионная практика по городам Урала (Невьянск, Нижний Тагил) и Европы (Флоренция) с целью сбора иллюстративного и информационного материала.

3. Знакомство с портретами, бытом, костюмом, интерьером, архитектурой времен деятельности представителей династии Демидовых – зарисовки, этюды, сбор иллюстративного материала.

Результат освоения наследия Отечественной культуры:

1. Композиции портретов представителей династии Демидовых в Художественно-просветительском проекте «Демидовский след».

2. Выставки проекта с экскурсионным и лекционным сопровождением (ДХШ г. Новоуральска, Краеведческий музей г. Нижний Тагил).

3. Папки иллюстративного и информационного материала.

7-й класс. Тема: «Свет православного праздника» (Графическая иллюстрация к произведению И. Шмелёва «Лето Господне»), преп. Е. В. Мальцева

Цель просветительская:

1. Знакомство с духовно-нравственными традициями русского народа.

Методы освоения наследия отечественной культуры:

1. Знакомство с произведением И. Шмелёва «Лето Господне», а также с биографией и литературным наследием писателя – лекционный материал.

2. Знакомство с бытом, культурой, нравственными устоями купеческой Москвы XIX века.

Результат освоения наследия отечественной культуры:

1. Выставка иллюстраций к роману «Лето Господне» И. Шмелёва в рамках Международной выставки-конкурса, посвящённой творчеству писателя.

Представленная разработка заданий иллюстрирует методическую направленность предмета «Станковая композиция» на освоение знаний, их творческое переосмыс-

ление и реализацию конечного результата в художественно-просветительских проектах, выставках, конкурсах. Всё это позволяет повысить мотивацию учащихся не только к процессу создания композиции, но и к качеству своей работы, которая будет интересна зрителю. В процессе обучения мы обращаем внимание на нелёгкий путь художника – от

замысла – через душу творца – к зрителю, на ответственность за свое произведение, которое должно быть исторически достоверным. Поэтому так важно на уроках станковой композиции обращаться к историческому наследию отечественной культуры, серьезно и глубоко погружаясь в тему.

Список литературы

1. Анциферов В. Г., Анциферова Л. Г., Кисляковская Т. Н. Станковая композиция // Примерные программы для детских художественных школ / Министерство культуры Российской Федерации; Научно-методический центр по художественному образованию. – М., 2003. – 12 с.
2. Голубева О. Л. Основы композиции. – М.: Издательский дом «Искусство», 2004. – 120 с.
3. Елизаров В. Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ / Министерство культуры Российской Федерации; Научно-методический центр по художественному образованию. – М., 2008. – 24 с.
4. Неменский Б. М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. Книга для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
5. Сокольникова Н. М. Основы композиции: Учебник для учащихся 5–8 классов. – Обнинск: Издательство «Титул», 1996. – 79 с.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

С. М. Марчук,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье автор рассматривает актуальную на сегодняшний день проблему агрессивности и жестокости детей в рисунках. В статье анализируется огромная роль и ответственность педагога в воспитании у ребенка нравственного отношения к окружающему миру в процессе создания творческих работ на проблемные, с точки зрения этики и гуманности, темы композиций.

Ключевые слова: композиция станковая; гармония; дисгармония; возрастная психология; агрессия; нравственность.

Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова с 2012 года реализует предпрофессиональную программу «Живопись» (5-летний курс обучения). В школе изучаются учебные дисциплины: рисунок, живопись, композиция станковая, композиция декоративная, скульптура, история искусств, компьютерная графика.

На всех уроках педагоги помимо обучения профессиональным навыкам, стремятся привить детям чувство вкуса, понимания прекрасного, доброты и внимательного отношения к окружающему миру.

Большая роль в школе отводится предмету «Станковая композиция», где дети применяют знания, полученные на уроках рисунка, живописи, истории искусств и где

раскрывается внутренний мир подростка, его эмоции, впечатления. На основании ФГТ (федеральные государственные требования к уровню подготовки) учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие [5].

Педагог на уроках композиции своей целью ставит обучить детей основным правилам и законам станковой композиции, привить им художественно-исполнительские и теоретические знания и умения в раскрытии темы урока. Одной из задач предмета «Станковая композиция» развитие интере-

са у детей к творческому процессу. Этому способствует получение новых знаний о выразительных возможностях тона и цвета в раскрытии сюжета, а также умение последовательно осваивать двух-трехмерное пространство.

На педагогическом совете школы в 2016 году при обсуждении программы по станковой композиции во 2 классе были предложены темы, раскрывающие понятия «гармония» и «дисгармония». Одно из заданий звучит так «Двухфигурная композиция (статичная и динамичная). Дисгармония взаимоотношений человека и животного». Предлагались темы «Коррида», «Охота», «Борьба». Цель задания предусматривала построение двухфигурной композиции с пейзажем или частью интерьера. Задачами композиции являлись умение пластически передать дисгармонию в отношениях человека и животного, а также передать кульминацию эмоций, драматизм.

На полугодовом просмотре детских работ в 2017 году возникла проблема, насколько этичны предложенные темы и художественное воплощение 13-летними детьми понятия «дисгармония». На детских работах педагогический коллектив увидел, что при раскрытии темы дети грамотно справились с формальными задачами композиции, но с присущим им юношеским максимализмом буквально передали жестокость и агрессивность сцен убийств, кровопролития, борьбы и охоты. Хотя эти же дети в возрасте 5–8 лет изображали трогательные и добрые рисунки. Окруженные заботой, вниманием и теплотой родителей, они рисовали солнце, цветы, бабочек, зверюшек. Эти работы передавали те положительные и радостные эмоции, которые они получали, гуляя с родителями в парке, посещая детские спектакли, выставки, зоопарк.

Современные дети активно включены в цифровую среду. Поэтому, пытаясь раскрыть сюжет, заданный преподавателем, ребенок, как правило, старается передать свои впечатления от увиденного в средствах массовой информации: из интернета, телевизора и компьютерных игр. Окунаясь в агрессивную атмосферу фильмов или игр, подросток при-

меряет на себя роль отрицательного, но «крутого» героя, и несет её в реальную жизнь. И здесь очень важно педагогу и родителям правильно направить подростка на положительное отношение к жизни и научить развивать умение отсекаать всё лишнее и отрицательное, что негативно влияет на психику. Учитывая агрессивность современного мира, усиливается агрессивность и ребенка, что требует воспитания правильного отношения к происходящему, гуманного взгляда на мир средствами изобразительного искусства. В художественной школе сама атмосфера творчества позволяет воспитывать в ребенке гуманность. Существуют трудности, связанные с индивидуальными особенностями подростков, которые могут спровоцировать экстремальные варианты решения тех или иных проблем. А это требует квалифицированной помощи со стороны родителей, педагогов и психологов. Не власть и подчинение, а уважение и любовь должны быть в основе учебы, то есть, суть не в том, чтобы ученик получил в школе определенный набор знаний, а в том, как эти знания в дальнейшем будут «жить» в нем.

В. А. Сухомлинский писал, что процесс творчества отличается тем, что творец своей работой и ее результатами оказывает огромное влияние на тех, кто находится рядом с ним, Подростковый возраст – условная разделительная полоса между детством и взрослой жизнью. Пересекая её, подросток претерпевает изменения на физическом, физиологическом и психологическом уровне [2]. А Л. С. Выготский подчеркивал, что «ребенок не отличает еще своей фантазии от вещей, с которыми он играет. Подросток осознает свою фантазию как субъективную деятельность» [1].

Анализ работ учащихся 2 класса показал, что педагогам необходимо тщательно подходить к отбору материала и формулировке темы композиции, обсуждать с подростками выбор сюжета и трактовку композиции. На просмотре композиций на тему «Дисгармония взаимоотношений человека и животного» педагогу нужно анализировать каждый эскиз учащегося, обсуждать, выявлять лучший с точки зрения нравственных цен-

ностей. Соответственно, необходимо уточнение формулировки темы и задач таким образом, чтобы они направляли ребенка на позитивное решение сюжета. Недопустимы прямолинейные трактовки тем насилия и агрессии. Переосмысление задач композиции во 2 классе должно привести к развитию у подростков доброты, сопереживания, гармонии и радостных впечатлений. А это определяется поставленными педагогическими задачами. Как отмечал А. Маслоу, «подросток нуждается в духовном наставничестве, интенсивном взаимодействии с человеком, людьми, книгами, умеющими правильно сориентировать его по основным направлениям жизнедеятельности» [4].

Список литературы

1. 10 цитат психолога Льва Семеновича Выготского [Электронный ресурс] // URL: <https://wiolife.ru/tsitaty/10-tsitat-psihologa-lva-semenovicha-vygotskogo> (дата обращения: 22.11.2018).
2. Афоризмы. Цитаты: Сухомлинский Василий Александрович (1918–1970) Русский педагог. URL: http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_suhomlinsky2.html
3. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции : [Учеб. для сред. ПТУ] / Г. И. Кулебакин; Под ред. Т. Л. Кильпе. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Выш. шк., 1988. – 129 с. : ил.
4. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. URL: <http://lib.ru/PSIHO/MASLOU/motivaciq.txt>
5. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе [Текст] : Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2012 г. № 23578. URL : https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 24.11.2018).
6. Чистяковские чтения: Сборник материалов заседаний методического совета Детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова / сост.: Е. В. Рогозина, Н. Е. Веселова, И. В. Ашихмина, С. М. Марчук, Е. И. Кокотева, Т. Д. Архипова / МБОУК ДОД «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова». – Екатеринбург, 2012. – 91 с.

ПЕРЕДАЧА ОСВЕЩЕНИЯ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

О. С. Пархоменко,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема передачи тональных отношений, а также проблема передачи освещения в композиции станковой. Вариант решения данных проблем через использование ограниченной цветовой палитры.

Ключевые слова: станковая композиция, цветовая палитра, тональные отношения, тон, цвет.

Чаще всего ребята, выполняя задание по композиции, концентрируются на цвете, и задача, связанная с тоном, отходит на второй план. Детям свойственно делать свет и тень очень близкими по тону, зачастую они боятся утратить тень и высветлить свет. Поэтому ограниченная гамма в работе помога-

Одним из возможных направлений в решении задачи преодоления агрессии подростков стало уточнение формулировок заданий по композиции: «Помощь бездомным животным», «Мой маленький друг», ориентированных на сопереживание и желание помочь братьям меньшим, развивающих в детях нравственное, гуманное отношение к жизни. Другим значимым направлением становятся уроки «Истории искусств», где на примерах шедевров русского и зарубежного искусства идет активное обсуждение как художник раскрывает ту или иную тему с точки зрения красоты, эстетики, нравственности.

ет, не отвлекаясь на разнообразие оттенков, взять нужный тон.

Таким образом, многие исследователи говорят о необходимости использовать ограниченную палитру в работе над композицией станковой. Так, о важности ограничения цветовой гаммы пишет художник А. Богустов:

«Этюды-опыты на ограничение цветовой палитры в учебном процессе и в воспитании «дисциплины палитры» имеют определяющее значение в «постановке» (воспитании) глаза художника и могут являться основными пропедевтическими (предваряющими основное обучение и творчество в живописи) упражнениями» [1]. И. В. Соколова в методическом пособии по композиции подчеркивает, что для творческого процесса важно ограничить цветовую палитру, оставив 2 или 3 хроматических цвета и 2 ахроматических в зависимости от задания [2].

Основная цель данной статьи – показать, как можно передать освещение в композиции, используя ограниченную палитру, при этом сохраняя тональные отношения. Важно, чтобы дети не просто создали гармонию в своей работе, но и верно выдержали тон, отчего и будет создаваться эффект освещенности.

Этапы ведения работы:

- просмотр и анализ работ художников, использующих в своих работах ограниченную гамму;
- разработка эскизов на заданную тему;
- выполнение тональных и цветовых эскизов;
- перенесение лучшего эскиза на большой формат.

Работу по композиции станковой лучше начинать с просмотра и анализа картин художников. В данном случае подбираются картины, которые выполнены в ограниченной палитре и в которых явно передано освещение, например, картины И. М. Кравцова, Е. Е. Моисеенко, А. А. Дейнеки, дипломные работы выпускников художественного училища. Совместный анализ картин с ярко выраженным освещением помогает разобраться за счет, чего передается ощущение света на картине. Педагогу необходимо акцентировать внимание, насколько контрастны свет и тень на главных предметах, и каким образом сближены по тону предметы, находящиеся в тени. Подчеркнуть, что художники обычно используют яркий насыщенный цвет для

выделения наиболее значимого в изображаемом. Просмотр картин в ограниченной гамме помогает вдохновить ребят работать, не используя всех цветов. А также помогает увидеть тональные отношения в картине.

Так как в данной композиции важно передать освещение, в работах ребят должен присутствовать один источник света (окно, лампа и др.). Поэтому важно на практике показать, как падает свет из окна или от одиночной лампы. Это можно сделать в кабинете, где проходит занятие. Для этого можно включать и выключать свет, оставляя софит или наблюдая за светом из окна, анализируя, как при этом изменяется освещенность предмета, где и почему создается тональный контраст.

Начиная работу над эскизами, ребята должны использовать свои наблюдения. Желательно попробовать изобразить несколько вариантов освещения.

После выбора наиболее удачного по компоновке эскиза, предлагается выполнить еще 3–4 тональных и цветовых эскиза: 1 тональный эскиз: белый + черный (можно 2); 2 цветовых эскиза с ограничением по цвету (белый + черный + любой цвет; белый + черный + 2 цвета). Цвета желательно подбирать так, чтобы эскиз передавал задуманное автором состояние, например, если изображается вечер, то лучше взять синий или розовый цвет.

В переходе на большой формат, как и в любой композиции, важно не потерять все ценное, что было разработано в эскизах. Полезно хотя бы частично воссоздать то, что изображено на эскизах, и уже с натуры воплотить задуманное на своей работе. На завершающих этапах работы нужно проверять чувствуется ли освещение, выделяется ли главное. В результате такой аналитической работы ребята учатся отличать главное от второстепенного, учатся обобщать, начинают лучше владеть тоном. Эти умения и навыки помогают в дальнейшем, когда приходится работать со всей цветовой палитрой или с рассеянным освещением.

Список литературы

1. Богустов А. П. Понятие «живопись объективного наблюдения» и методика ее практического применения в процессе преподавания академической живописи // Искусство и культура. – 2016. – № 4 – С. 111–123.
2. Соколова И. В. Цвет как выразительное средство в станковой композиции. – Ханты-Мансийск, 2014. – 17 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫРЕЗАНИЯ ИЗ БУМАГИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ РИТМА В КОМПОЗИЦИИ СТАНКОВОЙ

Т. Л. Степанова,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт изучения темы «ритм в композиции станковой» при выполнении декоративного натюрморта в технике вырезания из бумаги на уроках композиции станковой в 1-м классе МОУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», Екатеринбург.

Ключевые слова: композиция станковая, ритм, как выразительное средство композиции, декоративный натюрморт, вырезание из бумаги.

В течение первого года обучения по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» на уроках композиции учащиеся получают возможность изучить основные выразительные средства, используемые в станковой композиции, и ритм – одно из таких выразительных средств. Ритм может отражать быстрое или замедленное движение взгляда зрителя, равномерное или прерывистое восприятие. Выполнение декоративной композиции с использованием техники вырезания из бумаги, по нашему мнению, самое доступное и эффективное для понимания ритма в композиции упражнение для детей возраста 10–12 лет.

Цель данного задания – изучить выразительные свойства ритма, научить грамотно использовать при работе над композицией цикличность, повторяемость, закономерное изменение последовательно выстроенных элементов.

Ранее при изучении данной темы «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения» мы на первом этапе работы выполняли упражнения с использованием геометрических фигур, вырезанных из цветной бумаги.

Выбранный набор элементов, их количество, приемы упорядочения и соподчинения (выделение одного или нескольких композиционных центров, подобие элементов, величина, пропорции, порядок ориентации, использование принципов симметрии, равновесия и т.д.) были понятны детям 11–12 лет, ошибки до момента фиксации элементов композиции клеим легко исправлялись,

освоение выразительных свойств ритма происходило почти в игровой форме.

Однако, несмотря на убедительные результаты, полученные в итоге, у учащихся возникали сложности при переходе от плоскостных упражнений к фигуративной композиции. В связи с этим был предложен иной порядок освоения выразительных свойств ритма – от реалистичного изображения через последовательное обобщение и упрощение форм к максимальному проявлению ритмической организации: чередование фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов, меры сложности, цветовой или тональной насыщенности, степени графической или декоративной обработки формы). Использование техники художественного вырезания из бумаги позволяет сделать такой переход логичным и понятным, так как работа с бумагой заставляет учеников неизбежно упрощать изображения предметов, приводить их силуэты к простым сочетаниям геометрических фигур, что, в свою очередь, позволяет преподавателю внятно объяснить приемы построения ритма, а именно: группирование фигур в различных сочетаниях, изменение интервалов между ними, изменение величины, пропорций и ориентации фигур, чередование линий, фигур и тоновых пятен.

Выбор жанра станковой композиции – дело преподавателя, мы же использовали для изучения понятия ритма натюрморт и пейзаж.

Работа над композицией начинается с выбора темы натюрморта – как правило, легче даются ребятам обычные бытовые темы

(кухня, завтрак, пикник, утренний туалет, гардероб и т.п.). Затем определяется набор предметов, который позволит раскрыть выбранную тему. Уже на этом этапе объясняется, что в любой композиции должны присутствовать главный элемент, определяющий тему натюрморта, второстепенные элементы, помогающие эту тему раскрыть и вспомогательные (или дополнительные), объединяющие, связывающие композицию. Важно донести до ребенка, что характер построения композиции в значительной мере определяет ее выразительные возможности, эмоциональное воздействие на зрителя, раскрывает художественное содержание.

Выполняется фор-эскиз, который можно выполнить как декоративную композицию, вводя ограничения в цвете, при этом изображения предметов упрощаются, можно использовать приемы членения плоскости на части и оверлеппинга (частичное совпадение или наложение силуэтов предметов друг на друга). Как вариант, можно выполнить зарисовку реального натюрморта, заполнить единым тоном силуэты всех предметов и дальнейшую работу вести с этим общим силуэтом натюрморта. На заключительном этапе композиция выполняется художественным вырезанием из бумаги.

Перед началом работы выбирается пара листов бумаги для пастели светлого и тем-

ного тона, цвета могут быть как сближенные, так и контрастные – по желанию ученика. Изнаночную сторону листа бумаги, который будет вырезаться, рекомендуется проклеить скотчем во избежание задиrow и разрывов. На лицевой стороне выполняется линейный рисунок разработанного натюрморта. При этом с учеником обязательно обсуждается необходимость дальнейшего упрощения изображения для возможности технического выполнения работы. Мы используем два варианта вырезания: главным ритмическим мотивом могут стать линии, их толщина и форма, или пятна, их форма, размер и взаимное расположение. Перед началом вырезывания необходимо убедиться в связности всех элементов.

Можно использовать специальные ножи для вырезания бумаги, скальпель. Обычный канцелярский нож менее удобен. Работа ведётся на листе толстого картона или на фанере. Начинать лучше с участков на краю листа, чтобы к моменту работы над главным элементом у ученика успел сформироваться навык работы резакom. В зависимости от количества времени, выделенного на данную работу, композиция может быть или очень лаконичной или сложной, многоэлементной, может быть выполнена в два или в три тона, дополнена аппликацией. Техника вырезания из бумаги вариативна.

Список литературы

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства

«Живопись» и сроку обучения по этой программе [Текст] : Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2012 г. № 23578 [Электронный ресурс] // URL : https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения: 24.11.2018).

2. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. – М.: Книга, 1990. – 159 с.

3. Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции : [Учеб. для сред. ПТУ] / Г. И. Кулебакин; под ред. Т. Л. Кильпе. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1988. – 129 с. : ил.

4. Куприн А. В. Натюрморт. – М.: Советский художник, 1971. – 32 с.

5. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. – М. : Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.

ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Р. М. Фатхисламов,

СХУ им. И. Д. Шадра, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассматривается опыт работы с обучающимися в технике печатной графики «Гравюра на картоне» в условиях реализации предпрофессиональной программы «Живопись» по учебному предмету «Композиция станковая». Особое внимание уделяется данной технике как средству обучения, рассматриваются выразительные средства и художественные возможности данного вида гравюры, проанализировано какие навыки и умения развивают занятия печатной графикой.

Ключевые слова: композиция станковая, эстамп, печатная графика, гравюра на картоне, детская художественная школа.

Гравюра на картоне, на сегодняшний день, является незаслуженно редким средством обучения станковой композиции в детской художественной школе (далее – ДХШ), несмотря на техническую, материальную доступность и огромный учебный потенциал [2].

Технологические характеристики гравюры на картоне занимают в системе эстампа особое место, а в сравнении с другими техниками печатной графики наглядно демонстрирует ее самобытность. Техника объединяет в себе как глубокую, так и высокую печать, обладает широчайшим арсеналом технических приемов. Выбор материалов так же может дать поле для творческого поиска и эксперимента. Разновидностей картона достаточно много, каждый из них имеет свою характеристику, фактуру, по-своему ведет себя при печати. Картон позволяет работать не только пятном, но и четкими линиями, и штрихами. В этой технике можно добиться сложной гаммы градаций черного цвета. Благодаря фактуре возникают особые живописные эффекты. «Живописность» – отличительная черта гравюры на картоне:

характерная для картона зернистость, широчайший тональный диапазон, мягкие переходы между тональными пятнами [4].

Гравюра на картоне объединяет в себе строгую методичность с одной стороны, и творческий непредсказуемый эффект. Методичность необходима при разработке подготовительных эскизов и соблюдении строгой этапности на протяжении всего процесса работы. Элемент непредсказуемости результата обусловлен спецификой самого материала. Следует отметить, что, чаще всего, случайные эффекты положительно сказываются на детской работе, делая ее более живой и образной [5].

Рассмотрим этапы исполнения гравюры на картоне.

Подготовка эскиза. При работе над эскизом важно помнить о локальных пятнах. Техника гравюры на картоне отличается тем, что пятно выглядит выразительнее, чем линия. Поэтому эскизы выполняются в три тона: черный, белый и серый.

Перенос эскиза на картон. Этот этап очень важен. Чем точнее будет перенесен

эскиз, тем проще будет работать. Нужно помнить, что оттиск получится зеркальным, поэтому для переноса используем кальку.

Подготовка печатной формы. Для получения черного тона в гравюре на картоне используем офортную иглу и резак. Все места, где верхний слой картона процарапывается, будь то линия или пятно, при печати дадут черный тон. Для получения серого тона картон нужно оставить в первоначальном виде.

Для получения белых тонов в гравюре на картоне используют канцелярский клей, который наносится кистью. Для завершающих штрихов можно применить процарапывание по проклеенному картону.

Печать оттиска. Типографская краска наносится широкой щетинной кистью, при этом краска тщательно втирается в поверхность картона. После того, как картон равномерно закрыт краской, он насухо протирается тряпкой. Чем лучше его вытереть, тем более очевидным станет разница между черным, белым и серым тоном. Печатается гравюра на офортном станке.

Материалы и инструменты: картон, канцелярский клей, калька, офортные иглы (шило), резак, типографская краска, кисть щетина, ветошь, керосин, офортный станок.

Таким образом, данный вид гравюры дает широчайшее поле для творческого поиска, позволяет создавать полноценные художественные произведения, которые могут сегодня успешно соперничать с другими техниками эстампа. Исходя из выше перечисленных характеристик, можно утверждать, что гравюра на картоне, является крайне эффективным средством обучения в ДХШ.

Занятия печатной графикой дает возможность для творческой самореализации, особым образом развивают у учащихся такие важнейшие навыки, как умение задумывать

свое произведение, учитывать особенности техники, то есть мыслить в материале, вести работу целенаправленно. Процесс создания эстампа как нельзя лучше доказывает ученику важность последовательности ведения любой творческой работы и каждого отдельного этапа.

В наше время искусство эстампа переживает новую волну развития. Так, современные Федеральные государственные требования в области изобразительного искусства не только не препятствуют знакомству с эстампом в ДХШ, а, напротив, всячески приветствуют, предполагая проведение отдельных заданий по учебному предмету «Станковая композиция» в различных техниках печатной графики. Увеличивается количество выставок, конкурсов различных уровней (от школьного до регионального), посвященных печатной графике, что позволяет большему количеству детей творчески проявить себя в самобытной композиции.

Тем не менее, далеко не каждую технику эстампа возможно практиковать с детьми в силу трудоемкости процесса создания и наличия необходимой материально-технической базы. Кроме того, не каждая техника отвечает мерам безопасности. Самой распространенной техникой при обучении детей в ДХШ можно назвать линогравюру, чаще всего на ней все останавливается, – а гравюра на картоне, к сожалению, остается невостребованной и, как следствие, малоизученной.

Подводя итоги, можно утверждать: эстамп в условиях детской художественной школы – это особое явление, крайне редкое средство обучения, вследствие этого потенциал печатной графики и гравюры на картоне, в частности, как средства обучения, оставаясь нераскрытым, обладает большими творческими перспективами.

Список литературы

1. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник статей / Н. Н. Ростовцев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2012. – 440 с. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/8269.html>.
2. Дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства на 2013–2018 гг. ОП. 03. Станковая композиция. ДХШ имени П. П. Чистякова. – Екатеринбург, 2013. URL: <http://pionerart.ru/content/files/dpop-zhivopis.pdf>
3. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. – М.: Академический проект, 2007. – 208 с.

4. Школа печатной графики. Введенская сторона. URL: https://art-storona.ru/nov_pechatnaya/shkola-pechatnoj-grafiki/

5. Яблочкина Н. В. Гравюра на картоне как компонент дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста: автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб., 2004. – 17 с.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИН «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» И «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ»

*У. В. Плюснина, Н. В. Хавратова,
МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург*

Аннотация. Статья посвящена итогам апробации методики преподавания учебных предметов «История изобразительного искусства» и «Композиция станковая». Заявлено важное значение выстраивания межпредметных связей учебных предметов «История изобразительного искусства» и «Композиция станковая». Обосновываются эффективные методические подходы к подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников ДПП «Живопись».

Ключевые слова: история изобразительного искусства, композиция станковая, ДПП «Живопись», межпредметные связи, комплексный подход, форма обучения, методическое мероприятие, внеурочная деятельность, интерактивные технологии.

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова в статусе Городского ресурсного центра в области «Изобразительное искусство», с 2017 года ежегодно проводит городской мониторинг качества образования по учебным предметам «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства». Данные учебные предметы вынесены на итоговую аттестацию и являются показательными при освоении обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» (далее – ДПП «Живопись»). По результатам оценки экспертами городского мониторинга качества образования в 2017/2018 учебном году, был отмечен, в целом, достаточно высокий уровень освоения обучающимися данных учебных предметов. В целях повышения качества оказываемых образовательных услуг необходима системная методическая работа преподавателей «Истории изобразительного искусства» и «Композиции станковой». В 2018/2019 учебном году преподавателями ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова был реализован проект по выстраиванию межпредметных связей, целью которого являлось выявление эффективных методов и форм обучения обучающихся ДХШ.

Задачи проекта:

1. Познакомиться с формами работы ведущих специалистов России
2. Изучить программы учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства».
3. Выбрать наиболее подходящие формы для использования в ДХШ с учетом программы.
4. Реализация опытно-поисковой работы.
5. Провести анализ результатов.
6. Предложить формы дальнейшей работы.

Для реализации проекта была выбрана параллель предвыпускного класса (4 класс) по пятилетней программе обучения ДПП «Живопись». Согласно учебной программе 1-го полугодия 2018/2019 учебного года, по учебному предмету «Композиция станковая» обучающиеся должны были выполнить сюжетную композицию (диптих, триптих) на историческую тематику (ритмы Екатеринбурга), а в контексте учебного предмета «История изобразительного искусства» изучить русскую живопись XVIII и первой половины XIX века.

Участники опытно-поисковой работы были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальные

группы – это группы, в которых внедряется новое содержание, новые методы, новые методики, технологии, педагогические условия и др.

Контрольные группы – это группы, в которых ничего не меняется в процессе проведения опытно-поисковой работы. Для успешной апробации проекта преподавателям было необходимо правильно выстроить методическую работу с обучающимися, используя комплексный подход в обучении. Немаловажным является тесное сотрудничество между преподавателями, а также постоянный контроль каждого этапа работы над проектом.

Комплексный подход в работе предполагал планирование, разработку и создание оптимального комплекса форм обучения, которые необходимы для результативной организации учебно-творческой деятельности обучающихся.

В рамках урочной работы, учащиеся изучали библиотечный и методический фонд по теме проекта, выполняли этапы работы над композицией, согласно В. А. Могилевцеву [2], определяли индивидуальную тему собственного проекта, а на уроках Истории изобразительного искусства, благодаря использованию интерактивных технологий, учились критически рассуждать, находить решения сложных проблем, основываясь на анализе фактов и обстоятельств, принимать точку зрения другого человека, аргументировано объяснять причинно-следственную связь своей деятельности, что способствовало эффективному развитию навыков творческого самовыражения и коммуникативных умений школьников.

Интерактивные технологии включают в себя продуктивные методы обучения: частично-поисковый (эвристический), метод проблемного изложения учебного материала; метод творческих заданий и исследовательский метод. Продуктивными формами работы стали обсуждение этапов работы над собственной композицией в параллели с анализом работ профессиональных художников; при изучении творчества художников особое внимание уделялось подготовительной работе; обсуждение особенностей

композиционных решений, средств художественной выразительности в контексте изучения творчества; анализ картин по заданному плану; обсуждение идей композиции ребят.

Стимулировать интерес к работе и оказать помощь ученикам в реализации проекта позволила внеурочная деятельность. Пленэрная практика, которая помогла, посредством изучения живой природы, осуществить сбор необходимого натурального материала, а в рамках выездных пленэров развить культурно-познавательную деятельность. Участие в конкурсно-выставочной деятельности, способствующее раскрытию творческого потенциала у обучающихся. Проектная деятельность, в форме игрового занятия, направленная на взаимосвязь учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства». Выход обучающихся в музей города для изучения мирового художественного наследия, картин современных художников, учебных работ студентов-художников с разъяснением и анализом композиционных схем и выполнения ряда упражнений по композиции. Написание отзывов на выставку или наиболее понравившуюся работу (использование основных понятий изобразительного искусства, логичность, аргументация, личное отношение).

Так как программа учебных предметов «История изобразительного искусства» и «Композиция станковая» включает в себя большой объем самостоятельной работы, то задачей преподавателя был контроль выполнения домашних заданий. Например, в рамках «Истории изобразительного искусства» выполнение скетчей по теме «Екатеринбург» с аргументацией и краткой исторической справкой; создание и очное представление презентации; написание рефератов.

Формой проверки результативности проекта стала публичная защита собственной станковой композиции.

Критериями оценивания защиты проекта были обозначены: грамотное использование основных понятий изобразительного искусства; осознанное использование средств

художественной выразительности для выполнения задания и способность объяснить причину; умение в устной форме последовательно излагать свои мысли о решении поставленной перед ним задачи и умение выражать свое отношение к проделанной работе; демонстрация навыков анализа итоговой работы; уместное использование знаний о творчестве художников, выстраивание ассоциативных связей; знание основных правил и законов композиции; знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла; работа с историческим материалом; умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; создание эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции основному замыслу; создание целостности цветотонального решения листа; личностное отношение к проделанной работе.

Обучающиеся экспериментальной группы продемонстрировали соответствие высокий уровень в соответствии с заявленными критериями оценивания. В контрольной

группе были выявлены следующие сложности: недостаточно мотивации – работы были не готовы; обучающиеся не могли объяснить логику выполнения работы (диптих, триптих – последовательность частей), путались в композиционных особенностях; художественный образ на уровне «картинки» – ученики просто срисовали; нет аргументации и объяснения причинно-следственной связи; при ответе на вопросы «Зачем» и «Почему» – обучающиеся терялись в ответах или объясняли – «Так сказал учитель» или «Учителя решили, что так будет лучше» – нет осознанного понимания выполнения работы.

Благодаря выстраиванию межпредметных связей, проект был реализован и на практике продемонстрировал эффективность работы преподавателей. Учащиеся проявили интерес к изучаемой теме и осознанно подошли к выполнению каждого этапа работы. В дальнейшем требуется корректировка учебных программ (с 1 по 5 класс, по пятилетней программе обучения), что позволит планомерно и наиболее продуктивно подготовить обучающихся к итоговой аттестации, а также к их дальнейшей профориентации в области «Изобразительное искусство».

Список литературы

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.
2. Могилевцев В. А. Основы композиции: учебное пособие. – СПб.: Издательство: 4арт | 4art, 2017. – 88 с.: ил.
3. Плюснина У. В. Проблема творческого самовыражения обучающихся в процессе предпрофильной подготовки в школе искусств: дис. ... магистр пед. обр. – ФГБОУ ВО УрГПУ, Екатеринбург. 2017. – 110 с.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРЕДВЫПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ

Н. В. Хавратова,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. статья посвящена комплексному подходу в преподавании учебного предмета «Композиция станковая» по ДПП «Живопись». Заявлено важное значение использования различных форм обучения учащихся для более эффективного изучения данного предмета. Обосновывается результативность методических мероприятий для преподавателей дополнительного образования в сфере «Изобразительное искусство» в рамках учебного предмета «Композиция станковая».

Ключевые слова: композиция станковая, ДПП «Живопись», комплексный подход, форма обучения, методическое мероприятие, внеурочная деятельность.

Согласно профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей и взрослых [4], основные задачи профессиональной деятельности современного преподавателя заключаются в формировании и развитии творческих способностей обучающихся, поддержке и сопровождении его профессионального самоопределения, а также в мотивации их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды. Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – ДПП «Живопись») направлена на решение данных задач. Учащиеся, в течение 5 лет обучения, приобретают необходимые навыки, умения и знания, что позволяет в дальнейшем иметь возможность продолжить обучение в области изобразительного искусства.

Одним из основных учебных предметов ДПП «Живопись» для обучающихся предвыпускных и выпускных классов является «Композиция станковая». Данный учебный предмет включает в себя результат деятельности, полученный учащимися на занятиях по академическому рисунку, живописи, истории изобразительного искусства, входит в процесс итоговой аттестации обучающихся, служит воплощением творческой деятельности посредством участия в конкурсах и выставках различного уровня [1]. Композиция станковая также является одним из главных экзаменов для поступления в средние и высшие профессиональные учебные заведения.

В связи с этим, актуальным для педагога дополнительного образования становится вопрос комплексного подхода к преподаванию учебного предмета «Композиция станковая», а также эффективное его использование. Комплексный подход предполагает планирование, разработку и создание оптимального комплекса форм обучения и повышения профессиональной квалификации, которые необходимы для результативной организации учебно-творческой деятельности обучающихся.

Раскроем некоторые особенности обучения при освоении данного предмета.

Согласно В. А. Могилевцеву, существует 6 основных этапов ведения работы над композицией (композиционные наброски, фиксирующие замысел; сбор материала; поиски пластического и цветового решения; эскиз, предваряющий работу над картиной; сбор натурального материала; работа на холсте [2, с. 62]). Задача педагога – методически правильно выстроить этапы ведения работы над композицией.

Для достижения наиболее эффективного результата, преподавателю следует использовать не только форму учебного занятия, но и внеурочную деятельность, игры, семинары, а также совместную учебно-творческую деятельность преподавателя и обучающегося, чтобы развить интерес к предложенной теме. Приучить детей к необходимости целенаправленного выполнения этапов работы над композицией, довести до их сознания значимость каждого этапа работы, наконец, увлечь поисковой композиционной работой, доказав на практике, что именно в ней и осуществляется творчество, – главная педагогическая задача.

Стимулировать интерес к работе и оказать помощь ученикам в выполнении работы над этапами композиции позволяет внеурочная деятельность: в ходе экскурсий в художественные музеи учащиеся не только знакомятся с произведениями живописи, но и учатся анализировать композиционные схемы; обращение к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки позволяет собрать дополнительный материал по истории искусства в контексте изучения композиционных особенностей живописных произведений; проектная деятельность позволяет содержательно раскрыть художественный образ выполняемой работы обучающимся над композицией; пленэрная практика помогает осуществить сбор необходимого натурального материала; участие в конкурсно-выставочной деятельности способствует раскрытию творческого потенциала обучающихся.

Художник и педагог Н. П. Крымов отмечал, что «Композиция станковая» – универсальный учебный предмет художественного

образования, позволяющий достичь предметных результатов обучения и воспитания [3, с. 37]. Важная миссия преподавателя – воспитание в юном человеке эмоционально-психологического восприятия жизненных ситуаций, которые он переживает, и отражение их в учебно-творческих композициях.

В результате использования комплексного подхода в работе над композицией станковой, у обучающихся возникает более целостное восприятие цели и задач, которые

ставит перед ними преподаватель, расширяются возможности для полноценного их выполнения, стимулируется интерес к учебному процессу. Комплексный подход в работе над композицией позволяет обучающимся предвыпускных и выпускных классов показать высокий уровень сформированных знаний, умений и навыков при выполнении композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы на итоговой аттестации и при поступлении в средние и высшие учебные заведения.

Список литературы

1. Голубева О. Л. Основы композиции [Текст] : Учеб. для студентов образоват. учреждений высш. и сред. худож. образования, изучающих курс «Основы композиции» / О. Л. Голубева. – М. : Изобразит. искусство, 2001. – 119 с. : ил.
2. Могилевцев В. А. Основы композиции [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – СПб. : Издательство: 4арт | 4art, 2017. – 88 с.: ил.
3. Николай Петрович Крымов – художник и педагог: Ст., воспоминания / [Сост. С. В. Разумовская, Н. Н. Моргунова; введ. С. В. Разумовской]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Изобразит. искусство, 1989. – 224 с. : ил.
4. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. [Электронный ресурс] // URL: <http://pstu.ru/files/file/fpkp/gos/2017/pedagog/profstandart01004.pdf> (дата обращения: 26.11.2018).

Часть 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» ДПП «ЖИВОПИСЬ»

Т. Л. Васинуллина,

МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2, г. Березовский

Аннотация. В данной статье затрагивается вопрос об эффективности использования игровых технологий на уроках по предмету «История изобразительного искусства». Особое внимание уделено трудностям, возникающим в связи с переходом детских школ искусств на предпрофессиональные программы обучения.

Ключевые слова: предпрофессиональная подготовка по направлению «История изобразительного искусства», игровые технологии, образовательный процесс, игра, самореализация.

В данной статье Проблемы связаны с ухудшением качества освоения учебного материала, с его сложностью, что приводит к потере интереса изучаемого предмета. Чаще всего это объясняется большой загруженностью обучающихся в общеобразовательных школах и в школах искусств, поэтому, чтобы обучение было более доступным, интересным и качественным, нужно искать, наряду с традиционными методами обучения и более современные. Например, применять в своей работе игровые технологии. Их востребованность базируется, прежде всего, на игровой концепции культуры. В игре происходит обогащение социального опыта, освоение окружающего мира, самоутверждение человека в нем. А самое главное – игра, являясь с одной стороны, развлечением способна перерасти в обучение, в творчество и даже в терапию.

К вопросам, связанным с эффективностью обучения с помощью игры обращались многие педагоги. Например, Ян Амос Каменский считал, что цель обучения заключается в том, чтобы оно шло успешно, легко, основательно и кратчайшим путем, а для этого нужно использование игр. «Дети, внимание которых будет захвачено посредством игры и шутки, приобретут понятия о главнейших предметах в мире». [2, с. 6]

Французский писатель, философ и социолог Роже Кайуа, полагал, что игру можно воспринимать как культурную ценность. Обосновано это тем, что игра предстает как воспитание тела, характера и ума, и тем, что принципы, управляющие различными видами игр, проявляются вне игры. Личность нуждается в самореализации. И игры, по мнению Р. Кайуа, могут способствовать этому процессу. [1, с. 48]

Но игра немного отличается от игровых технологий. Как правильно отметил Г. К. Селевко в своих работах, что педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной обучающей целью и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. [2, с. 128]

Поэтому преподаватель, для достижения наилучшего результата, организуя совместную деятельность с учащимися на уроках и применяя игровые технологии, обращает внимание на создание комфортных условий деятельности, реализации и развития личностного потенциала учащихся, учитывая психолого-педагогические особенности обучающихся, их учебно-познавательные интересы.

Внедряя игровые технологии как форму организации учебной деятельности: урока,

контроля усвоения изученного материала можно применять различные методы и приемы: дидактические, воспитывающие, развивающие, творческие, социализирующие.

Например, использование разработанных педагогом кроссвордов позволяют заменить традиционные контрольные работы в конце пройденной темы или четверти. Применение пазлов, (обучающиеся не только собирают пазл, но и указывают автора и название произведения), ребусов (отгадывание слов, как закрепление после пройденной темы), игр с определением жанров, стилей, художников, произведений (использование различных лото), собирание букв после пройденного материала способствует расширению кругозора, выявлению и применению знаний, умений, навыков в практической деятельности. Самостоятельное создание художественного образа, задания на соотнесение определений и терминов, выявляют умение сравнивать, сопоставлять, находить аналоги, формируют у обучающихся потребности в реализации своих возможностей в практической деятельности. Умение передавать с помощью мимики персонаж произведения (обучающиеся делятся на две команды и по очереди изображают либо известное произведение, либо архитектурное сооружение с целью, чтобы противоположная команда смогла отгадать, что это), описание изображенного на картине, применяя наибольшее количество эпитетов, попытки самостоятельно охарактеризовать происходящее на рельефе, полотне картины показывают уровень сформированного творческого воображения, фантазии, способствуют мотивации учебной деятельности. Одновременно вырабатываются инициатива и самостоятельность в принятии решений учебно-познавательного характера Работа в командах воспитывает чувство

коллективизма, общительности, коммуникативности, сплоченности.

Игровые технологии, применяемые при изучении предмета «История изобразительного искусства подразумевают применение мультимедиа технологий, которые включают в себя использование текста, графики, мультипликацию, видео в учебном процессе. Включить образное мышление и целостно воспринимать информацию помогает изобразительный ряд (репродукции картин). Применение комплекса оперативного контроля знаний включающего вопросы в виде тестов с вариантами ответов, когда обучающийся берет пульт и выбирает правильный, по его мнению, ответ. По окончании тестирования на экране выводятся результаты, выявляющие уровень знаний, помогающие проанализировать ошибки и сэкономить силы и время. Все это позволяют учащимся воспринимать происходящее на уровне игры, а затем постепенно вовлекаться в серьезную творческую работу.

Таким образом, педагогическая деятельность преподавателя по предмету «История изобразительного искусства» в детской школе искусств должна быть направлена на поиск и эффективное применение игровых технологий в учебном процессе. Что позволит проектировать (планировать), организовывать и корректировать образовательный процесс с целью достижения наиболее эффективного результата, выработать инициативу и самостоятельность в принятии решений учебно-познавательного характера у обучающихся, воспитывать чувство коллективизма, общительности. То есть сделать процесс обучения более доступным и увлекательным, благодаря чему усвоение знаний будет более качественным и прочным, а главное, повысится интерес к изучаемому предмету.

Список литературы

1. Кайуа Р. Игры и люди. Статьи и эссе по социологии культуры. – М.: ОГИ Объединенное Гуманитарное Издательство, 2007. – 564 с.
2. Селевко Г. К. Энциклопедии образовательных технологий. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 556 с.
3. Надолинская Т. В. Феномен игры в контексте истории философии, культуры и педагогики [Электронный ресурс] //Текст научной статьи по специальности «Народное образование. Педагогика». – 2014. – С. 6–7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-igry-v-kontekste-istorii-filosofii-kultury-i-pedagogiki>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А. Г. Евсеева,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования педагогических технологий в преподавании истории искусств в детских художественных школах.

Ключевые слова: педагогические технологии, художественно-эстетическое развитие, познавательный поиск, самостоятельная творческая деятельность.

Без хорошо продуманных педагогических технологий, методов и форм обучения трудно организовать успешный образовательный процесс, каждая школа, и каждый педагог совершенствует (преломляет через себя) те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск и труд учения и творчества, самостоятельно добыть знания, развивать интерес к предмету и эстетические навыки. Педагогические технологии являются одним из важнейших инструментов по осуществлению стратегических целей образования.

Рассматривая различные формы художественно-педагогической деятельности, можно увидеть влияние педагогических технологий на эффективный механизм художественно-эстетического развития личности ребенка. В современной педагогике помимо известных педагогических технологий, ярко проявляют себя *инновационные авторские педагогические технологии* и методы, а также увеличилась доля *дополнительного художественного образования* в приобщении обучающихся к самостоятельной продуктивной творческой деятельности. Занятия искусством основываются на принципах интерактивности, включении в занятия ресурсов *информационно-коммуникативной технологии*.

В данной статье, хотелось бы осветить те педагогические технологии, которые используются чаще в образовательном процессе на занятиях по учебному предмету «История изобразительного искусства».

Педагогические технологии – важнейший инструмент модернизации художественного образования. Опора на технологии позволяет создавать новые структуры и системы развития «человека культуры». В

комплексе педагогических технологий, применяемых в непрерывном художественном образовании, при организации учебной деятельности, ведущей на наш взгляд, можно определить *личностно-ориентированную технологию*, когда задачей преподавателя становится создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в своей работе на уроке и вне урока. Необходимо поддерживать и объяснить использование различных способов выполнения задания без боязни допустить ошибку в работе.

Мы используем дидактический материал, дающий возможность выбора оптимального решения, поощряем инициативу, стремление ученика находить свой способ работы, самостоятельность, избирательность. Например, для закрепления и проверки знаний, полученных в ходе занятия необходимо выполнить творческое задание. Самостоятельно проиллюстрировать теоретически пройденный материал, создать на бумаге «художественный образ», как вы его поняли, почувствовали, осознали (см. Приложение). Причем образ может рождаться постепенно по мере раскрытия данной темы на уроках. Поэтому оценивать творческие работы необходимо не только по конечному результату, но и по процессу его достижения. В течение учебного года у каждого ученика накапливается (собирается) по каждому занятию (теме, теоретическому материалу), свои творческие работы, а также авторские иллюстрации ключевых памятников искусства. На наш взгляд такой метод способствует упорядоченности и структурированности обширного по объему материала, с довольно сжатыми сроками учебного планирования и его адаптации для учащихся в различных параллелях. Про-

цесс изучения истории искусств вовлекается в процесс творческого общения, которое инициируется собственной творческой фантазией. Опираясь на систематизированный материал, учащиеся могут расширить круг знаний на основе самостоятельного творческого поиска в системе современных информационных каналов и в дальнейшем самостоятельно продолжать увлекательное путешествие в мир искусствознания. *Технология интерактивного обучения* считается самой прогрессивной в современном образовании. Технология позволяет сформировать не только предметные, но и метапредметные понятия, а также личную компетенцию учащихся. Интерактивное обучение формирует самое главное умение современного человека – учит учиться.

Среди распространённых интерактивных программ обучения и подготовки к занятиям, хотелось бы выделить «LearningApps.org – interaktive und multimediale Lernbausteine», которое дает возможность разработать и создать интерактивные электронные интересные учебные материалы. Инструментарий сервиса позволяет создавать учебные классы, приглашая в них своих учеников по гиперссылке, создавать наборы учебных элементов и следить за теми, кто успешно выполнил задания, а кто не смог. Сами ученики также могут создавать учебные элементы, которые будут размещаться в общем наборе элементов программы. Если построение урока требует от педагога творческого отношения, то и сам урок нуждается в творчестве учащихся и без него не мыслится.

Отсюда вытекают следующие технологии: *когнитивно ориентированные, деятельностно-ориентированные, диалогические, технология сотрудничества*. Они формируются на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, организуется коллективный способ обучения в парах или группах, который развивает навыки «мыследеятельности», включает работу памяти, повышает ответственность за результативность коллективной работы, позволяет актуализировать полученный опыт и знания, работая в индивидуальном темпе.

При этом используются следующие педагогические средства: изучение взаимно-обратных действий, сопоставление родственных и аналогичных понятий, терминов, организационно-деятельностные игры, имитационно-игровое моделирование. Далее выявляем *технологии рефлексивного взаимодействия, тренинги и мастер-классы, а также технологии индивидуализации и дифференциации обучения* – индивидуальная работа учителя с учениками и классом. Педагогические средства – обучение всех и индивидуальная работа с отдельными учениками, группами. Этим достигается формирование общеучебных умений и навыков по предмету и личное совершенствование каждого учащегося – выявляет и максимально развивает их способности, учитывает уровень умственного развития, психологические особенности, абстрактно-логический тип мышления, индивидуальные запросы личности, её возможности и интересы. В учебном процессе проявляются *рефлексивные технологии и технологии контекстного обучения*.

Проектная технология – это образовательная технология, нацеленная на приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, формирование у них специальных умений и навыков. Проектный метод основывается на концепции деятельностного подхода и позволяет организовать обучение, в котором обучающиеся получают знания в процессе планирования и выполнения творческих заданий – проектов.

В названных выше технологиях, в зависимости от возрастных особенностей учащихся, используются объяснительно-иллюстративная, поисковая и исследовательская модели обучения с применением активных и интерактивных методов обучения. Они позволяют накапливать умения и навыки работы с инструментом и оборудованием, самостоятельно организовать и планировать свою работу, а также ставить перед собой задачу и искать пути её решения индивидуально или совместно друг с другом, с учителем.

Педагогические технологии воплощают диалектический способ изучения той или

иной творческой проблемы, когда обучающиеся осваивают предлагаемые методы и навыки и имеют возможность предлагать свои интерпретации. Педагогические технологии основаны на полном, всестороннем познании и учете связей, влияний, взаимодействий, возникающем в художественном мире того или иного автора, или отдельного произведения. В ходе реализации педагогических технологий четко определяются развиваемые компетенции: базовые, коммуникативные, социокультурные.

Содержание и целеполагание педагогических технологий направлены на выявление основных факторов и условий, позволяющих обучающимся интегрировать

ценности, которые содержатся в образах произведений искусства. Подбирается необходимый комплекс заданий, ситуаций, методов и приемов, направленных на достижение высокого уровня в их развитии. Потенциал педагогических технологий состоит в возможности оптимизировать процесс обучения за счет четко продуманной структуры и возможности повторяемости действий.

Педагогические технологии эффективны для решения стратегических задач любого проекта в сфере непрерывного художественного образования, поскольку могут быть масштабированы в разных формах и на разных ступенях образования.

Первобытное искусство.
С чего все начиналось.
1-й класс

Искусство позднего
Средневековья. Готический стиль.
2-й класс

Стиль модерн в искусстве рубежа
19–20 вв.
5-й класс

Список литературы

1. Варчянц А. М. Современная архитектура и дизайн. Элективный курс. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 89 с.
2. Виноградова Н. К., Гудилина С. И. Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно-коммуникативной среды. – УЦ «Перспектива», 2013. – 80 с.
3. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков ; авт.-сост.: А. В. Пожарская, Н. С. Забнева, В. В. Михайлова. – Волгоград : Учитель, 2014. – 134 с.
4. Изобразительное искусство. 5–8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся ; авт.-сост.: М. В. Сладникова, Н. В. Усова, Е. И. Вереитинова. – Волгоград : Учитель, 2013. – 234 с.
5. Киселев Н. В. Информационные технологии на уроках МХК. – Волгоград : Учитель, 2011. – 102 с.
6. Леухина Н. А. Мировая художественная культура 10–11 классы: уроки учительского мастерства. – Волгоград : Учитель, 2013. – 318 с.
7. Никитина А. Б. Культура Древних цивилизаций. Игры. Упражнения. Открытые уроки ; учеб.-метод. пос. – ООО «Фирма МХК», 2011. – 112 с.
8. Ромашина Н. Ф. Мировая художественная культура, с применением информационных технологий. – М. : ООО «Планета», 2015. – 128 с.

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ «ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМОЙ АДХШ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

*А. В. Жиганова,
ГБУДОСО «АДХШ», г. Асбест*

Аннотация. Особая миссия учебной дисциплины «История изобразительного искусства» – это воспитание чувства любви к своему родному краю, городу, Региональное искусство представляет огромный пласт малоизученного материала, недостаточное количество которого создает определенные трудности при изучении данной учебной темы. В своей статье автор на основе многолетнего опыта предлагает способы разрешения данных трудностей.

Ключевые слова: региональный компонент, античность, классицизм ампира, архитектурные ордера, орнамент, дворец.

Важное место в преподавании учебного предмета «История изобразительного искусства» в АДХШ занимает изучение регионального искусства. В каждом уральском городе есть художественная история, свои деятели искусства, которые поколение за поколением организовывали культурную среду уральцев.

В городе Асбесте, который был построен в советские времена, нет старинных зданий, знаменитых полотен живописи, мы не обладаем шедеврами декоративно-прикладного искусства, а наш музей был основан в 80-е годы 20 века. Мы находимся в стороне от великих собраний искусства. Изучение учебного предмета проходит на основе репродукций, но как мы знаем, восприятие подлинника очень сильно отличается от его созерцания типографской или электронной его копии.

Поэтому очень важно сделать материал учебного предмета понятным и доступным учащемуся, а что может быть ближе, чем его родной город с его улицами и площадями, с музеями, с художниками, скульпторами и мастерами. Нам ценно все, что у нас есть: четыре музея (два геологических, историко-краеведческий, мемориальный музей имени Н. В. Аввакумова), а также наши здания и скульптуры в стиле сталинский ампира (дворец Культуры, Арка старого стадиона), статуи Муз Эрнста Неизвестного.

Основными целями изучения регионального искусства в АДХШ являются:

1. Ознакомление учащихся с достижениями и особенностями искусства уральского региона, изучение основных достопримечательностей родного города.

2. Развитие навыков описания и анализа, то есть умения интерпретировать и систематизировать художественные явления.

3. Создание условий для творческой реализации учащихся по предмету.

Исходя из многолетнего опыта, можно сказать, что не стоит откладывать решение этих задач на старший возраст. Более хорошие результаты дает постепенное накопление информации, которое происходит в каждом классе. Содержание материала неразрывно связано с историей архитектуры, географией, литературой, краеведением.

Дворец Культуры города Асбеста является самым красивым и наиболее насыщенным по материалу для изучения. Он построен в 1956 году пленными немцами, по типовому проекту К. Бартошевича, таких построек много по стране, их можно отнести к стилю сталинский ампира. Вместе с улицей Уральской они составляют монументальный ансамбль, само здание дворца подобно греческому храму, оно на холме и парит над окружающим его ландшафтом [1; 2].

Учащиеся АДХШ провели сравнительный анализ большинства типовых дворцов К. Бартошевича и пришли к выводу, что в нашем дворце Культуры были сделаны отступления от сухой схемы проекта.

Он отличается богатством и разнообразием орнаментальных мотивов, для этого специально был создан цех лепнины, около сотни человек трудились над элементами декора, их выбор очень был интересный, наряду с советской символикой, много элементов из египетской, античной, средневековой орнаментики. И служит настоящим и подлинным учебным пособием для учащихся.

Античное искусство уже давно стало классикой, знание основных частей древней архитектуры входит в обязательный минимум учебной дисциплины. Сделать этот сложный материал более доступным для учащихся – одна из главных задач учебного процесса. Изучить колонны по репродукциям в классе, а затем провести урок на улице, сравнивая и анализируя архитектурные ордера дворца и классических зданий – это увлекательный и познавательный процесс, который дает хорошие результаты, то есть повышает эффективность обучения. Также предполагается большая самостоятельная работа учащегося без руководства преподавателя.

Материал используется в контексте изучения темы русского и зарубежного искусства. Таким образом, у детей создается ощущение цельности мирового художественного пространства, повышается эстетическая и художественная оценка родного города.

Большое внимание при работе с учащимися необходимо уделять расширению и активизации словарного запаса, наличию в нем оценочных эмоционально-эстетических слов, искусствоведческих терминов, которые они должны использовать в своих суждениях о художественных произведениях. Самый важный результат для меня – разбудить в ребятах исследовательские качества, а также развитие у них навыков проектной деятельности, так как итоговым заданием по изучению данного материала служит составление презентации.

По данному материалу создано учебное пособие «Элементы античной архитектуры во Дворце Культуры города Асбеста» для учащихся среднего и старшего звена АДХШ, которое достаточно широко и полно знакомит с элементами античного зодчества

на примере изучения конкретного памятника искусства. Основной акцент сделан на изучение ордерной системы, а также введены элементы орнаментики с пояснением их символики.

Материал связан с изучением следующих тем – «Архитектура Древней Греции», «Архитектура Древнего Рима», «Архитектура классицизма», «Сталинский ампи́р в рамках Советской архитектуры»

1-й этап освоения – знакомство с ордерной системой и арочной конструкцией, как в экстерьере, так в интерьере дворца Культуры. Это происходит в рамках изучения темы «Искусство Древней Греции», «Искусство Древнего Рима» в первый год обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» (5 лет).

После изучения ордерной системы в аудитории, следующее занятие проводится во Дворце Культуры, где сначала осуществляется коллективная работа преподавателя и учащихся, дальше идет полностью самостоятельная работа по выполнению заданий. Выделяются часы как из аудиторных занятий, так из часов самостоятельной работы. Ориентировочное количество часов – 4 часа, все зависит от многих факторов, в том числе погодных условий, наполняемости группы, уровня подготовки учащихся. Итоговой работа на первом этапе по освоению учебного пособия служит – составление презентации по ордерной системе Дворца Культуры.

2-й этап освоения – углубляющий, в рамках изучения темы «Архитектура классицизма» на третьем году обучения учащихся. Количество для освоения пособия – 4 часа, их них 2 часа самостоятельная работа, 2 часа аудиторные занятия. После изучения темы «Русский классицизм в живописи, скульптуре, архитектуре. Основание Академии художеств. Русский портрет второй половины 18 века», мы снова возвращаемся во дворец Культуры. Основной акцент в работе над пособием ставится на интерьер и орнаментальные мотивы.

3-й этап освоения – заключительный, (в выпускном классе) в рамках изучения темы «Разнообразие стилей и направлений в со-

Элементы античной архитектуры во Дворце Культуры города Асбеста

Учебное пособие по предмету «История изобразительного искусства»
Для учащихся (11-16 лет) ДХШ и ДШХ
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства
«Живопись»

Составитель: Жиганова А. В.,
преподаватель А ДХШ.

г. Асбест
2017г

Античность.
Учебное пособие.
АДХШ № 112

1. Контрольное задание

✍ Подпиши основные части архитектурной конструкции

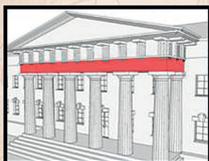
2. Контрольное задание

Выбери тему и составь презентацию, используя изученный материал и сделанные фото.

53

А Архитрав

(франц. architrave, от греч. archi — главный и лат. trabs — балка), нижняя часть антаблемента (две верхние составляют фриз и карниз), горизонтальная балка, непосредственно опирающаяся на вертикальные опоры: столбы, колонны, пилоны.

✍ Изучи фото и подписи и сравни с античным образцом.

Архитектура — это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно. Луис Генри Салливан

9

ветском и русском искусстве 1940–2000-х годов». Количество часов 2 часа, из них 1 час – аудиторные занятия, 1 час – самостоятельная работа.

Здесь очень важно уделить время повторению элементов античной архитектуры, как на практике, так и в теории. Дать представление о стиле «Сталинский ампир» и выявить основные его элементы в архитектурном облике дворца Культуры. Итоговым заданием может служить презентация или сообщение на тему «Сталинский ампир», например «Здания сталинского ампира в городе Асбесте», «История дворца Культуры города» и другое. Работа оценивается одноклассниками и педагогическим коллективом АДХШ, и как вариант может быть представлена на кустовом конкурсе по предмету,

Список литературы

1. Никитин П. В. Город горного льна. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1970. – 164 с.
2. Чечулин А. И. Асбест. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1989. – 221 с.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

***Г. В. Кошурникова,**
МБОУК ДО ЕДШИ № 2, г. Екатеринбург*

Аннотация. В статье рассматриваются образовательные технологии и их применение в предметной области «История искусств». Обосновывается идея о том, что применение различных образовательных технологий активизирует учебный процесс, творческую деятельность и преподавателя и обучающегося.

Ключевые слова: образовательные технологии, художественное образование, предметная область «История искусств».

Обращение к вопросу образовательных технологий в сфере дополнительного художественного образования является актуальным для сегодняшнего дня.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» изменилась структура дополнительного образования. Федеральные государственные требования, устанавливая требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразова-

тели на городских краеведческих чтениях. Работать с данным материалом можно по трем этапам, или же выборочно, то есть, выбирая один этап, оставшиеся часы перераспределяются на изучаемые темы по учебному плану.

Практические уроки по данному учебному материалу подчеркивают важность изучения классической архитектуры в рамках ДХШ и ДШИ. Эстетические потребности детей должны сознательно развиваться всеми участниками педагогического процесса на каждом уроке. И здесь возможны различные методы и приемы, которые преподаватель может выбирать исходя из своего опыта и эмоционально-личностных особенностей группы учащихся.

тельной программы. ФГТ ориентированы на «выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью и являются основой для оценки качества образования [3]. Согласно данному документу процесс обучения должен активизировать деятельность обучающегося и преподавателя. Кроме того, на итоговую аттестацию выносятся ПО. УП.03

Станковая композиция и УП.02 История изобразительного искусства, что делает обучение, контролируемым и «оценочным», так как он должен соответствовать предъявляемым государственным требованиям.

Как сохранить ту «золотую середину», когда учебный предмет «История изобразительного искусства» – это не только знания о стилях, направлениях, творчестве мастеров, произведений искусства, умение их анализировать, но и воспитание в обучающихся понимания роли искусства в жизни человека?

Данная статья посвящена вопросу применения образовательных технологий в проектировании учебного процесса ПО.02. История искусств, направленных на формирование самостоятельно воспринимать и оценивать произведения искусства.

Обратимся к рассмотрению терминов «технология» и «проектирование». «Технология» – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья в процессе производства. «Проектирование» от «проект», то есть план, замысел, перевод с латинского «брошенный вперед» [1; 5]. Вполне логично перенести термин «технология» в образовательный процесс, так как речь идет о переработке получаемой информации и ее трансформации в знания. В таком случае, можно определить образовательную технологию как совокупность методов обучения, целью которой, является формирование у обучающихся новых знаний, умений и возможность применять их в других условиях. Проблемы обучения и развития личности интересовали философов и педагогов с древнейших времен и каждый предлагал свой подход, который он считал более оптимальным.

Можно перечислить имена К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, а также П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызину, В. П. Беспалько, М. В. Кларина и других теоретиков, обратившихся к теории и практике осуществления технологических подходов к образованию.

Образовательный процесс должен быть выстроен именно так, чтобы активизировать творческую деятельность и препода-

вателя и обучающегося, тем более если это система дополнительного художественного образования. Для этого необходимы образовательные технологии, которые должны этому способствовать. К числу наиболее применяемых образовательных технологий в ПО.02 История искусств можно отнести интегрированную, информационно-коммуникационную, интерактивную, игровую, проектную, исследовательскую, развивающую. В проектировании учебного процесса ПО.02. История искусств применяются почти все перечисленные виды.

Проектная технология ориентируется на высокий уровень самостоятельности обучающегося. Проекты могут быть как дополнение к изучаемому материалу, так и интересующая тематика, проблема из области изобразительного искусства. Данная технология дает возможность самостоятельно выбирать тему, собирать, анализировать материал, представлять его на уроке или принимать участие в конкурсной деятельности. Это городские конкурсы проектов «Столетия и мгновения Екатеринбурга», «Декоративно-прикладное искусство: из прошлого в настоящее», «В мире искусств». Задача преподавателя помочь в формулировании задач исследования, поиск библиографических источников, оформлении и подготовке выступления-защиты.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий является обязательным процессом в образовании. Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания [4].

Весь курс учебных предметов ПО.02. История искусств представлен в виде мультимедийных презентаций. Их структура – это краткое изложение материала, с включением визуального ряда и вопросов для самопроверки. Кроме того, в некоторые темы включены «мини-презентации», в них представленный визуальный ряд сопровождается музыкальным сопровождением и

исполнением литературных произведений известными актерами. Такой подход дает возможность «погрузить в среду» и настроить обучающихся на эмоциональное восприятие искусства, что является примером интегрированных технологий. Современная реальность такова, что ребенок, обучающийся одновременно в общеобразовательной и художественной школе не всегда успевает посещать занятия. В данном случае, для обучающихся предлагается дистанционное обучение по учебным предметам ПО.02. История искусств. Необходимая часть системы дистанционного обучения – самообучение. Дистанционное обучение – технология обучения на расстоянии, при которой преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. В качестве средств обучения при дистанционном образовании используются: кейс-технологии, ТВ-технологии и сетевые технологии обучения [4]. Изучающим предмет «История изобразительного искусства» предлагается кейс, в который включены текст учебника «История изобразительного искусства» под редакцией Н. М. Сокольниковой, «Искусство» Энциклопедия для детей, репродукционный материал, тематика занятий и вопросы для самопроверки. С самостоятельной работой учащиеся могут ознакомиться на сайте школы в разделе «Домашнее задание».

Интерактивные технологии предполагают обучение не в пассивной форме, а в активной. Задача урока не транслирование знаний, а создание таких проблемных ситуаций, когда обучающий совместно с преподавателем сам находит ответы на поставленные вопросы. Такую технологию можно применять при обучении навыкам восприятия и анализа произведений искусства. Когда через поставленные вопросы: Что изображено? Как изображено? Зачем изображено? Какое впечатление оказало на Вас это произведение? Вопросов может быть много, но при этом преподаватель подводит к раскрытию темы произведения, выявляя его роль и место в мировой художественной культуре. Важно: выявить многообразие точек зрения, обратиться к личному опыту

учащихся, и подойти к анализу произведения живописи по заданному алгоритму, что является одной из составляющей Итоговой аттестации. Можно представить еще один пример, когда на экране демонстрируются произведения, объединенные одним сюжетом или персонажем, но относящиеся к различным культурно-историческим эпохам.

Сходство на линии сюжета перенаправляет внимание на художественные средства его воплощения, своеобразная «нить времени». Учащиеся выявляют изменение композиционного, колористического решения произведения живописи, трактовки представленного образа. Через исторический экскурс, характерных черт присущих тому или иному периоду делают сравнение и подходят к структурно-историческому анализу. Интерактивная технология обучения отличается от прочих разумным сочетанием собственной инициативы учащегося с педагогическим управлением уроком

Игровые технологии также применяются в образовательном процессе дополнительно художественного образования. Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельности человека, удивительный феномен нашего существования [2].

На учебных предметах ПО.02. История искусств они наиболее целесообразны во время текущего контроля знаний учащихся. Это дидактические игры, например «Стили. Направления. Мастера» в виде карточек и разграфленных листов, которые заполняются участниками. Цель: оценить качество приобретенных обучающимися умений определять в произведениях изобразительного искусства черты художественного стиля, направления, течения, соотносить произведения искусства с мастером, его создавшим, и с названием. Ребусы, кроссворды, пазлы – это тот дидактический материал, над созданием которого работает не только преподаватель, но и сами учащиеся.

Форма заданий, представленная в виде дидактической игры, позволит сделать контроль знаний более непосредственным. Для обучающихся в старших классах возможно применение деловых игр, таких как «Художник и критик», «Экскурсовод и посетитель

выставки», «На уроке истории искусств», «Ожившие шедевры». Для таких игр важны правила и подготовка. Игровые технологии направлены на расширение кругозора, применение знаний, умений и навыков в практической деятельности.

Список литературы

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
2. Зайцев В. С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. В 2-х книгах. Кн. 1. – Челябинск : ЧГПУ, 2012. – 411 с.
3. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>
4. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы: перспективы использования. – М.: ИИО РАО, 2010. – 140 с.
5. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-томах. Том.1. – М.: Народное образование, 2005. – 556 с.
6. Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. – СПб.: Дуэт, 1994. – 752 с.

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» В ДПП «ЖИВОПИСЬ»: ПРОБЛЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Д. Ю. Курчевских,

МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда

Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы в предметной области «История искусств». Обосновывается идея о связи видов изобразительных искусств, жанров и стилей. Автор обращает внимание на необходимость беседы с обучающимися в процессе освоения истории искусств.

Ключевые слова: художественное образование, предметная область «История искусств», развитие личности.

Если очертить значимость этой дисциплины среди всех предметов, изучаемых в детских школах искусств и детских художественных школах (в дальнейшем в школах), то можно увидеть, что роль этого предмета была и есть различной. В 1980–1990-е годы роль этого предмета была незначительна, однако сейчас, с введением федеральных государственных требований, этот предмет выведен в экзамен наряду с предметом композиция. В связи с этим перед многими учебными организациями встал очень острый вопрос, в какой форме, по каким требованиям, в каком объёме проводить данный экзамен. Очень важен выбор методологии, применяемой в изучении данного предмета с детьми. В советском искусствознании методология изучения истории

искусств носила повествовательно-описательный характер. Она не изменилась и на сегодняшний день. Кроме того, изучение данного предмета было жестко привязано к временной шкале, как и изучение истории.

В данной статье мне хотелось бы обозначить свой взгляд на решение некоторых проблем в изучении данного предмета и предложить свои пути решения проблем.

Во-первых, хотелось бы одновременно сохранить временную шкалу в изучении истории искусств и немного отойти от неё. Как это сделать? Разберём на примере 5-летней формы обучения. Нужно до конца понимать, что все произведения искусства разные по форме, по содержанию. Есть сложные, есть простые. Есть произведения с открытым смыслом и есть аллегориче-

ские и т. д. Поэтому имеет смысл применить циклическую временную шкалу, когда история по времени, раз за разом, из года в год будет повторяться. Для этого надо определить наиболее важные, приоритетные периоды в искусстве. Поэтому некоторые периоды в развитии искусства можно изучить обзорно, а наиболее значимые дать более ярко, полно, насыщенно, выпукло.

Произведения искусства изучают от простого к сложному. Для этого может быть предложен принцип циклического течения времени в полном объеме программы и ли-

нейного течения времени на каждом году обучения (табл.1).

Предлагается на первом году обучения изучать виды, жанры, стили в изобразительном искусстве, тем самым овладевая «азбукой истории искусств», терминологией. Со 2-го по 5-й год обучения – применить циклическую временную шкалу, периоды которой будут повторяться каждый год. Они будут выглядеть таким образом: а) Античность, б) эпоха Возрождения, в) Западноевропейское искусство XVII–XIX веков, г) Русское искусство XVIII века.

Таблица 1

1 класс	Виды изобразительного искусства		Жанры изобразительного искусства		Архитектурные стили
<p>Цель обучения: * Задать временную шкалу для изучения истории и истории изобразительного искусства</p>	<p>Живопись (Станковая, Монуменальная, Театрально-декоративная). Графика (Станковая, Печатная) Скульптура (Станковая, Монуменальная, Мелкая пластика) Декоративно-прикладное искусство (Русский фарфор, Палех, Жостово, Федоскино, Мстёра, Уральский поднос)</p>		<p>1. Анималистический 2. Пейзаж 3. Натюрморт 4. Интерьер 5. Батальный 6. Бытовой 7. Портрет 8. Историко-мифологический жанр</p>		<p>1. Античность 2. Романский стиль 3. Готика 4. Ренессанс 5. Барокко 6. Классицизм 7. Модерн</p>
<p>Цель обучения: * Восприятие простого произведения</p>	<p>1. Понятие ансамбля в архитектуре (на примере Афинского акрополя)</p>	<p>1. Композиционные построения темы «Тайная вечеря». Леонардо да Винчи 2. «Давид» и «Пьета» скульптурные композиции в творчестве художников 3. Гений Леонардо в живописи, технике и науке.</p>	<p>1. Малые голландцы. 2. Искусство созданное для убажания взора. Фрагонар. Буше. Салонное искусство.</p>	<p>1. Сюжет и смысл полотен П. А. Федотова. 2. Может ли искусство воспитывать человека? Перов. 3. Одна тема, сюжет в работах Зеленского, Репина, Polenova. «Воскрешение дочери Иаира». 4. Малые передвижники. Искусство и литература В. М. Шукшин.</p>	<p>1. Академия Художеств 2. Работа художников-реставраторов и их открытия</p>
<p>Цель обучения: * Знакомство со сложными явлениями в искусстве.</p>	<p>1. Римская архитектура. Величайшие изобретатели и практики.</p>	<p>1. Заказчик и художник. Веронезе «Пир в доме Левия», Рембрандт «Ночной дозор» 2. Аллегории и символы в искусстве. А. Дюрер, М. Э. Фальконе. 3. Искусство прерафаэлитов.</p>	<p>1. Рубенс - художник фантазий и аллегорий. 2. Хальс - художник мгновения в портрете. 3. Веласкес и ян ван Эйк. «Портрет в интерьере»</p>	<p>1. Д. Г. Левицкий - художник аллегорических портретов. 2. Сказка И. Билибина. 3. Союзы русских художников ТХПВ, Голубая роза, Мир искусства. 4. Художник правды, художник войны - В. В. Верещагин.</p>	<p>1. Владимир Кузнецов - салдинский художник. Забытые имена в искусстве</p>
<p>Цель обучения: * Необычное в искусстве, тайна и великие открытия.</p>	<p>1. Три периода в развитии греческой скульптуры</p>	<p>1. Рафаэль - художник-сценограф. Перуджино. Станцы. 2. Джотто - основатель европейской живописи. 3. Фрески Сикстинской капеллы.</p>	<p>1. Импрессионизм как новое явление в искусстве. Мане, Моне, Дега. 2. Сатира в искусстве Западной Европе. Хогарт, Домье. 3. Скульптура Родена.</p>	<p>1. Иванов и Брюллов два антипода русской живописи. 2. В. Д. Polenov «Христос и грешница» 3. Валентин Серов.</p>	<p>1. Египетская скульптура и русская икона.</p>
<p>Цель обучения: * Философские размышления</p>	<p>1. Римский скульптурный портрет</p>	<p>1. Философия в камне - «Гробница Медичи». 2. Художники мирописатели - Босх и Питер Брейгель Старший. 3. Караваджо - мастер света.</p>	<p>1. Постимпрессионизм в живописи. Ван Гог, Тулуз Лотрек, Гоген, Сезанн. 2. Э. Делакруа. Т. Жерико. Ж.-Л. Давид - патетика и героизм в произведениях живописи. 3. Искания Гойи.</p>	<p>1. Хоровые картины В. И. Сурикова и И. Е. Репина. 2. Проблематика работ И. Н. Крамского. 3. Духовные искания М. Врубеля и Н. Рериха. 4. Христианские циклы работ В. Polenova и Н. Ге.</p>	<p>1. Как понимать картину К. Малевича «Чёрный квадрат»</p>

	- АНТИЧНОСТЬ
	- ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ
	- ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО 17-19 ВЕКОВ
	- РУССКОЕ ИСКУССТВО 18-20 ВЕКА
	- ТЕМЫ-ИЗГОИ (не вписавшиеся в общую концепцию)

Примечание:

1. **В области рисунка:** При изучении длительных работ в области станковой композиции, обращать внимание на рабочую графику художников.
2. **В области живописи:** Постоянно проговаривать о цветоведении.
3. **В области композиции:** Проговаривать как и перед какими трудностями сталкивается художник при создании работы.
4. **В области скульптуры:** Рассматривать множество репродукций одной и той же работы при различном освещении.

Кроме того, в общую концепцию не вписались так называемые «темы-изгой», но, по-моему, они интересны для изучения. Каждый год обучения имеет некую цель в изучении истории искусств. Очень важны межпредметные связи, которые может определять каждый учитель.

Во-вторых, попробуем уточнить, какой объём знаний предполагает программа, предложенная Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (ИРО-СКИ) в качестве примерной в 2012 году. Вот некоторые цитаты из учебного плана: на изучение темы «Искусство Древней Греции» предлагается 9 часов, Древнего Рима – 5 часов, Византии – 6 часов, Искусство Китая, Индии, Искусство Древней Америки – по 2 часа, Средневековье – 10 часов. Это материал 1–2 класса. На последних годах обучения видим такую картину: на изучение творчества Рафаэля – 1 час, Боттичелли, Леонардо да Винчи – 1 час, Микеланджело – 1 час, В. М. Васнецов и В. И. Суриков – 1 час. Такое распределение часов и смещение акцентов представляется нецелесообразным, нелогичным. Нужно помнить, что мы учимся по канонам европейской школы, но являемся наследниками традиций русской. Поэтому я предлагаю сместить акцент в изучении на русское и европейское искусство, с большим вниманием к отечественным авторам.

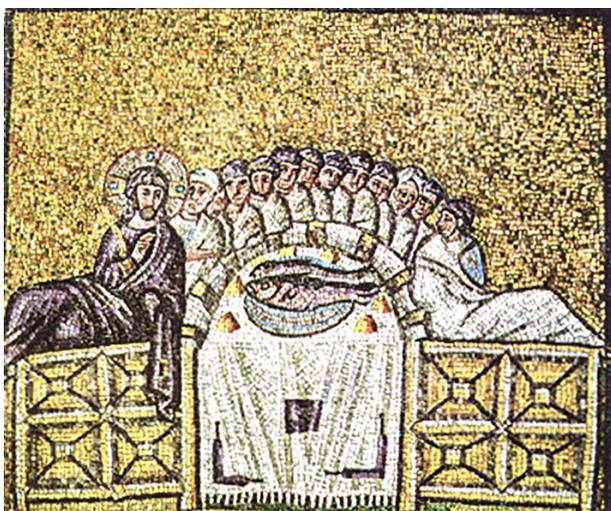
В-третьих, современному учителю приходится конкурировать с медиа пространством. Современного ученика очень трудно

удивить визуальным рядом. Ведь гаджеты делают это более ярко, иллюстративно и насыщено.

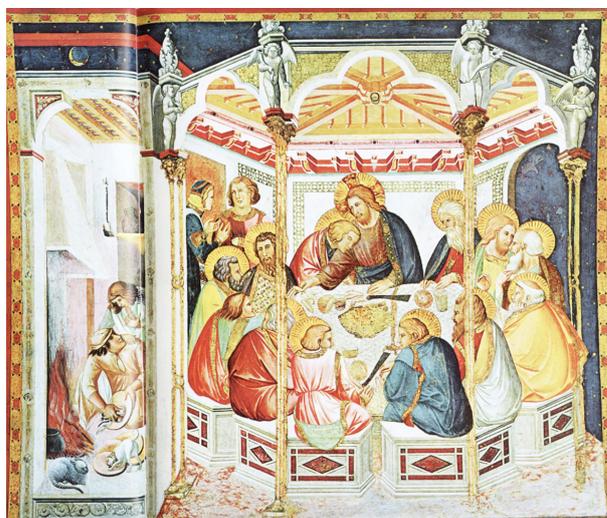
Есть такая поговорка «Все новое – это хорошо забытое старое». Спросите у ученика младшего школьного возраста, о том, много ли ему вслух рассказывают сказок, историй, легенд взрослые. Уверен, что очень мало. Поэтому уроки следует насытить не только визуальной информацией с применением интерактивной панели, но и выстраивать уроки максимально насыщенные разговорным жанром. «Взять ребёнка за руку и провести его по пути», который проходит любой художник при создании произведения. Механически освоенные знания, особенно в искусстве, никогда не давали живительный результат. Учащийся должен научиться сопереживать автору, героям картины, ситуации, пережить некий катарсис, чтобы запомнить факт и начать размышлять над произведением.

В-четвёртых, полезно проводить некие срезы, сравнения произведений искусства для лучшего понимания решения целей, задач, которые ставили перед собой автор или авторы. Разберем два примера.

1. Предлагается такая тема: «Тема «Тайная вечеря» в произведениях европейских мастеров V–XVI веков». Кстати, важно отметить, что в данной теме нужно уделить внимание богословской стороне отражения темы и психологической. В качестве примера берем 4 произведения.

Раннехристианская мозаика, V век

Икона, XIV век

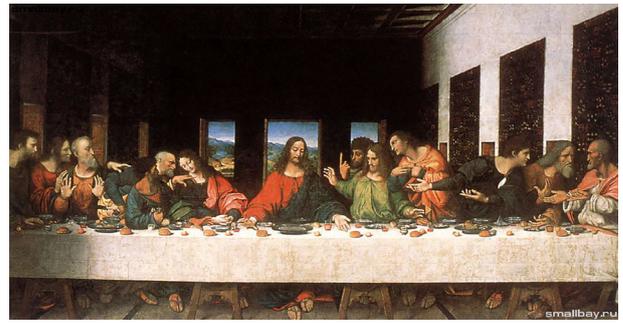
Шитье, 2-я половина XIII века

Важно заметить, что на данную тему в программе отводится 3 часа. Нужно максимально насытить рассказ историями, рассказом о священной книге Библии. Обратит внимание на смещение акцента с богословской стороны вопроса на психологическую. В работе Леонардо желательно проиграть каждый жест, позу, движение и обратить на эмоциональное их выражение.

2. В другом примере мы не просто сравним произведения, созданные разными мастерами, но сравним произведения, созданные одним мастером на одну тему. Предлагается такая тема: «Может ли искусство воспитывать человека? Творчество В. Г. Перова (1834–1882)». Данный пример звучит как небольшая часть уроков по этой теме. Тема изучается 6 часов.

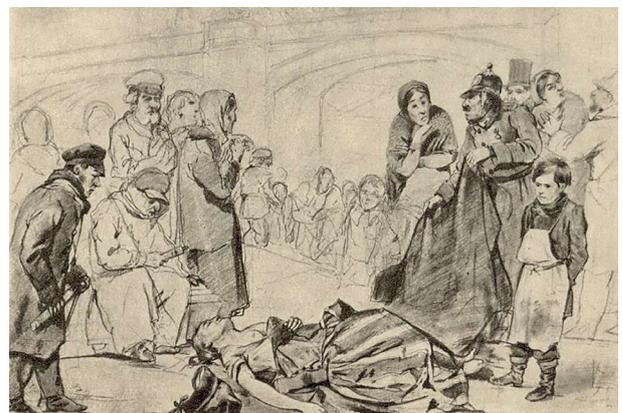
В данном примере очень хорошо прослеживается мысль автора, её движение в сторону показа различного эмоционального состояния ситуации. Когда-то, по словам Паолы Волковой (советский и российский искусствовед, историк культуры, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения), философ М. К. Мамардашвили на своих лекциях создавал такие условия для студентов, чтобы вместе с ним на лекциях мысль рождалась и развивалась. Думаю, это хорошая идея, которую можно взять на вооружение при подготовке к урокам по истории искусств.

В-пятых, есть очень хорошая возможность использовать музыкальный ряд при изучении некоторых тем в искусстве. При хорошо подобранном музыкальном ряде произведения искусства приобретают еще более яркий оттенок. Например, тема: «Ансамбль Афинского акрополя». Лучше всего проиллюстрировать данное произведение

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», XV век

искусства сравнением архитектурного ансамбля и ансамбля симфонического оркестра. Для этого предлагается прослушать

Первый вариант – эскиз

Второй вариант

Третий вариант

фрагмент произведения Рихарда Штрауса «Дон Жуан» в исполнении всего оркестра, затем группы струнных, деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментов по отдельности. Четыре группы – четыре основных здания на акрополе, связь улавливается очень хорошо. Данный

отрывок воспроизводится визуальным музыкальным фрагментом. Еще один пример использования музыкального ряда – это изучение темы: «Тема «Пьета» в произведениях скульптуры средневековых мастеров и Эпохи Возрождения».

Неизвестный чешский мастер,
XIII век

Неизвестный немецкий
мастер, XII век

Микеланджело Буонарроти.
Пьета, XV век

Произведение Микеланджело можно проиллюстрировать отрывком из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда», финальная сцена. Именно она дает полное представление о революционном решении Микеланджело данной темы.

И, наконец, в крайне плачевном состоянии находится обеспечение визуального ряда по предмету история искусств. И это не только и не столько касается технического оснащения, сколько относится к хорошему иллюстративному ряду на качественном уровне.

Одной из основных задач изучения предмета «История изобразительного искусства» в школе я считаю научить детей понимать произведение искусства, а не дать энциклопедические знания по истории ис-

кусств, охватив при этом весь пласт мировой европейской культуры.

Поэтому предлагаю следующие пути решения проблем и поставленных задач:

- сократив количество и объем некоторых разделов и тем, уделить большее внимание изучению русского и зарубежного искусства XVI–XX веков;
- разнообразить уроки сравнительным анализом произведений, использованием аудио и видеофрагментов при изложении материала, выстраивать уроки с применением диалога с учащимися;
- создать базу качественного репродукционного материала;
- использовать современные интерактивные технологии в обучении.

Список литературы

1. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция интересных уроков ; авт.-сост.: А. В. Пожарская, Н. С. Забнева, В. В. Михайлова. – Волгоград : Учитель, 2014. – 134 с.
2. Изобразительное искусство. 5–8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся ; авт.-сост.: М. В. Слестникова, Н. В. Усова, Е. И. Вереитинова. – Волгоград : Учитель, 2013. – 234 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА» В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «ЖИВОПИСЬ» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

У. В. Плюснина,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческого самовыражения обучающихся посредством использования интерактивных технологий в рамках предметной области «История искусств» при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: творческое самовыражение, интерактивные технологии, история искусств, предпрофессиональная программа, дополнительное образование.

В последнее время заметно возрос интерес к творческому самовыражению обучающихся. Данный интерес возник не случайно. Одна из задач образования – формирование гармонично развитой личности, умеющей в процессе деятельности проявлять и развивать собственные творческие задатки. Творчество – это вид деятельности, в процессе которого человек открывает что-то новое в себе, в окружающем мире и выражает свое отношение к себе и миру через конкретные формы [1, с. 3–4].

Развитие умений выразить себя, продемонстрировать свои творческие способности осуществляется в рамках дополнительного предпрофессионального образования. Дополнительное художественное образование является весьма востребованным в современном обществе. Оно дает предпрофильную подготовку, что позволяет еще с раннего возраста обучающимся определиться с будущей профессией.

Современная педагогика предлагает множество эффективных технологий развития творческого потенциала школьников. К ним относятся: гуманно-личностная технология (Ш. А. Амонашвили), технология личностно-ориентированного обучения (И. С. Якиманская), технология развивающего Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, технология интенсификации обучения на основе схем и знаковых моделей учебного материала (В. Ф. Шаталов), кейс-технология, технология проектной деятельности, интерактивные технологии и другие.

Большую роль в процессе формирования творческого самовыражения обучающихся играют интерактивные технологии. Термин «интерактив» появился в 60-е годы XX века в одном из направлений социологии, затем перешел в педагогику и получил широкое распространение. В переводе слово «интерактивный» означает – основанный на двустороннем взаимодействии, активной связи между объектами [2], которые находятся в режиме диалога. Иначе говоря, «интерактив» ориентирован на широкое взаимодействие объектов и субъектов в процессе обучения.

Использование интерактивных технологий в рамках предметной области ПО.02. «История искусств» при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» способствует эффективному развитию навыков творческого самовыражения и коммуникативных умений школьников.

Обучающиеся учатся критически рассуждать, находить решения сложных проблем, основываясь на анализе фактов и обстоятельств, учатся принимать точку зрения другого человека, аргументировано объяснять причинно-следственную связь своей деятельности.

Интерактивные технологии включают в себя продуктивные методы обучения: частично-поисковый (эвристический), метод проблемного изложения учебного материала; метод творческих заданий и исследовательский метод.

Главная особенность **метода проблемного изложения материала** заключается в том, что педагог на уроке ставит перед обучающимися проблему, тем самым стимулируя умственную и познавательную деятельность. Знакомя с новой информацией, учитель раскрывает систему доказательств, основываясь на сравнении разных точек зрения.

Для реализации данного метода в процессе обучения актуально использование онлайн платформы Kahoot! (<https://create.kahoot.it/>). На этом сайте создаются викторины, тесты и дидактические игры. Обучающиеся отвечают на созданные учителем тесты с планшетов, ноутбуков, смартфонов, т.е. с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Созданные в Kahoot задания позволяют включить в них фотографии и видеофрагменты. Темп выполнения викторин, тестов регулируется путём введения временного предела для каждого вопроса. При желании педагог может ввести баллы за ответы на поставленные вопросы. Табло отображается на мониторе компьютера педагога. Для участия в тестировании учащиеся должны открыть сервис и ввести PIN-код, который показывает педагог со своего компьютера. Ученик на своем устройстве выбирает правильный ответ. Для удобства варианты представлены геометрическими фигурами.

Частично-поисковый, или эвристический, метод способствует активному поиску решения поставленных познавательных задач. Используя данный метод, педагог учит обучающихся рассуждать, сравнивать, решать проблемные ситуации, обобщать и делать выводы.

Например, обучающимся дается задание составить кроссворд, используя определения, записанные на уроке в рамках изучения темы «Живопись как вид изобразительного искусства» (1-й год обучения, 11–12 лет). Работа выполняется дома или на уроке, может быть индивидуальной или парная. Готовый кроссворд размещается на сайте <http://onlinetestpad.com> с уточнением авторства и публикуется в общий доступ для всех обучающихся. Любой желающий может пройти

по ссылке и проверить свои знания по данной теме. В результате выполнения данного задания, обучающиеся решают поставленную перед ними проблему, используя эвристический (частично-поисковый) метод. Закрепляют изученный материал, учатся грамотно излагать свои мысли.

Исследовательский метод подразумевает то, что обучающиеся самостоятельно изучают литературу, различные источники, ведут наблюдения, измерения и другие поисковые действия, после предварительной работы с педагогом.

Например, для целостного понимания взаимосвязи учебных предметов «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства» обучающимся дается задание в рамках зачетного урока по теоретическому предмету рассказать о собственной композиции, выполненной в рамках практических занятий. Представление собственной работы на тему «Сюжетная композиция (исторический жанр)» (4-й год обучения, 15–16 лет) состоит из двух частей: в первой обучающиеся рассказывают об исторических памятниках, персонах или событиях, которые они выбрали в качестве объекта своего изображения; во второй – анализируют собственную работу – вид искусства, жанр, техника, сюжет, композиционные и художественно-выразительные особенности.

Метод творческих заданий направлен на выполнение учебных заданий, содержание которых включает элемент неизвестности и вариативности решения проблемы. Обучающийся изначально не знает ответ и пытается найти свой собственный, отталкиваясь от имеющегося опыта и опыта одноклассников.

Например, после изучения темы «Титаны Высокого Возрождения» (3-й год обучения, 14–15 лет) обучающимся дается для анализа неизвестная картина одного из художников. Обучающиеся высказывают свои предположения, аргументируют и совместно приходят к единому мнению.

В качестве проверочной работы (4-й год обучения, 15–16 лет), перед обучающимися стоит задача схематично изобразить архитектурные стили – «Барокко» и «Класси-

цизм». Важно, чтобы у обучающихся перед глазами не было иллюстраций, откуда можно срисовать.

Итоговой работой по завершению изучения темы «Искусство Древней Греции» (2-й год обучения, 13–14 лет) обучающимся предлагается поставить спектакль, разыграв отрывки из произведения Гомера «Илиада». Обучающиеся в процессе подготовки знакомятся с произведением, приобретают навыки написания сценариев, расширяют свои знания о культуре, традициях, быте, моде Древней Греции. Самостоятельно выстраивают траекторию своей работы и планируют время. В результате получают готовый продукт – видеоролик.

Оценить эффективность использования интегративных технологий в рамках ПО.02. «История искусства» можно через следующие критерии:

1. Ценностно-мотивационный. Показатели: способность формулировать и достигать

цели; выраженный интерес к предмету деятельности.

2. Интеллектуально-когнитивный (познавательный). Показатели: глубина и полнота знаний, способность сравнивать и обобщать; способность самостоятельно мыслить, планировать и реализовывать деятельность без помощи окружающих.

3. Коммуникативный. Показатели: готовность обучающихся к совместной деятельности с одноклассниками, педагогами и родителями, понимание своей роли в ней, способность обратиться за помощью по собственной инициативе, способность идти на уступки и разрешать конфликтные ситуации.

4. Творческо-деятельностный. Показатели: выразительность (эмоциональность); изобразительная грамотность (грамотность исполнения); дивергентное мышление (вариативность) [3].

Список литературы

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 96 с.
2. Плюснина У. В. Проблема творческого самовыражения обучающихся в процессе предпрофильной подготовки в школе искусств: дис. ... магистр пед. обр. – ФГБОУ ВО УрГПУ, Екатеринбург, 2017. – 110 с.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

М. А. Полковниченко,

*Санкт-Петербургское государственное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М. И. Глинки», г. Санкт-Петербург*

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему повышения эффективности усвоения нового материала при посещении художественных музеев учащимися художественных отделений школ искусств, обосновывает целесообразность проведения этого мероприятия в форме квеста и описывает собственный опыт.

Ключевые слова: квест в музее, интерактивный урок, история искусств, игровой метод в обучении, эффективность обучения.

Программа ФГТ «Живопись» предполагает изучение предмета «История искусств». Большую пользу при освоении материала приносит посещение художественных музеев. Традиционно учащиеся знакомятся с экспозицией в форме экскурсии. Однако этот очевидный путь не всегда самый эффективный. Новейшие исследования психологии

посетителей музеев выявили множество проблем. Йохан Идема в своей книге говорит о феномене «музейных ног» [6, с. 5]. Он описывает целый список неприятных и знакомых каждому ощущений, возникающих во время экскурсии и препятствующих восприятию, среди которых потеря концентрации внимания, скука, боль в спине и но-

гах, головокружение. Детям намного труднее, чем взрослым. Поколение, выросшее на компьютерных играх, страдает неразвитостью восприятия статичного объекта. Задача преподавателя – стремиться, чтобы опыт посещения музея был позитивным, принес пользу и вызвал у учеников желание его повторить, найти новую форму проведения мероприятия.

Наиболее целесообразным представляется проведение в музейном пространстве квеста, подготовленного специально для конкретной группы детей с учетом определенных программой учебных целей.

Для подготовки квеста преподавателю необходимо заранее посетить выставку, продумать ход игры, составить вопросы, подготовить иллюстрации, и распечатать задания в нужном количестве экземпляров (по одному на двух участников, потому что детям интереснее работать в парах). Если музей большой, и квест пройдет только в нескольких определенных залах, то можно дополнить раздаточный материал планом помещений. Перед началом мероприятия преподаватель раздает задания и объясняет правила игры. Время прохождения квеста должно быть ограничено. Когда время истекло, преподаватель собирает листочки с ответами и проверяет их, определяя победителя.

Есть два подхода к разработке квеста. Первый предполагает, что ученики посетят экспозицию конкретного временного периода в искусстве, который изучили непосредственно перед этим на уроках. Составляя вопросы, преподаватель сможет опираться на знания учеников, сделать упор на те темы, которые считает наиболее важными, побудить их вспомнить еще раз пройденное и использовать знания на практике, анализируя и сравнивая произведения искусства. Второй подход предполагает, что учащиеся еще не успели познакомиться с тем разделом истории искусств, который им предстоит увидеть в экспозиции. В таком случае задания квеста нужно нацелить прежде всего на рассматривание картин или скульптуры, а новый материал может быть включен в текст вопросов небольшими порциями.

Квест – это игра, поэтому обязательно должна быть какая-то конечная цель, к которой стремится игрок, проходя испытания. Цель может быть любой и ограничена только фантазией преподавателя: от решения кроссворда, до расшифровки кода на замке сундучка с призом или какого-нибудь зашифрованного послания. Вопросы могут включать поиск картины по фотографии фрагмента, по описанию композиции, по изложению сюжета, стилю, технике, жанру, колориту, размеру и т.п., а ответом может быть имя художника, название произведения, изображенный предмет, связанное географическое название, профессия героя, стиль, количество персонажей или предметов и т.д. Вопросов должно быть больше, чем дети смогут ответить, чтобы можно было выявить победителя. Необходимо соблюдать определенный баланс сложности: «Ни одно задание, ни одна часть задания не должны быть ни слишком трудными, ни слишком легкими – таково одно из основных условий интереса» [10, с. 75]. Если участники не смогут ответить на большинство вопросов, они разочаруются в своих силах и не захотят продолжать игру, в то же время, если все вопросы будут слишком простыми, то квест потеряет свой смысл.

В процессе прохождения квеста ученики мотивированы внимательно рассматривать картины, они могут свободно и в комфортном для себя темпе перемещаться в пространстве, возвращаться к некоторым экспонатам столько раз, сколько необходимо. Они обдумывают сюжеты, расшифровывают символы, читают названия и имена художников, включаясь в самостоятельную исследовательскую работу в привычной и естественной для любого ребенка форме игры. Ученики испытывают сильные эмоции, взаимодействуя с произведениями искусства: чувствуют азарт, огорчаются, если никак не могут найти ответ или радуются, наконец найдя его.

Участвовать в квесте очень интересно, а эффективность усвоения новых знаний напрямую зависит от интереса учеников. «...интерес стимулирует волю и внимание, помогает более легкому и надежному запо-

минанию... интересное запоминается легко, быстро и прочно; неинтересное укладывается в памяти с большим трудом и легко вытесняется из нее» [10, с. 43]. Очень важно, чтобы детям нравилось посещать музеи, и они начали получать удовольствие от взаимодействия с произведениями искусства. Как известно, «чтобы у детей формировалось ценностное отношение к познанию, познавательный процесс должен завершаться позитивными переживаниями» [12, с. 25]. Педагогами и психологами неоднократно отмечалась значимость игры в освоении мира [9; 10; 12] и лучше всего этому способствует игровая форма урока.

Собственный опыт автора статьи в проведении музейных квестов для детей был удачным. Ученики, даже самые пассивные в учебе, искренне стремились вновь по-

участвовать в подобном мероприятии, а проверка полученных знаний дала самые высокие результаты. В частности, можно привести в пример ежегодные победы учащихся в городской олимпиаде по истории искусств «Я поведу тебя в музей», проводимой Санкт-Петербургским учебно-методическим центром.

Таким образом, проведение выездного интерактивного урока по истории искусств в художественном музее в форме квеста весьма эффективно. Скучное рутинное мероприятие превращается в яркое событие, новая информация запоминается без труда как сильными, так и слабыми учениками, а общение с искусством вызывает только позитивные чувства, побуждающие снова посещать выставки и музеи.

Список литературы

1. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 238 с.
2. Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В., Кукушин В. С., Сучков Г. В. Педагогические технологии. – Ростов-на-Дону : Март, 2004. – 336 с.
3. Грей П. Свобода учиться. Игра против школы. – М. : Иванов и Фербер, 2013. – 69 с.
4. Дирксен Д. Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескудным и эффективным. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 276 с.
5. Зицер Н. Практическая педагогика. Азбука но. – М. : ИП Стрельбицкий, 2014. – 287 с.
6. Идема Й. Как ходить в музей. – М. : Ад Маргинем, 2018. – 128 с.
7. Лемов Д. Мастерство учителя. – М: Иванов и Фербер, 2014. – 416 с.
8. Лефевр Л. Искусство объяснять. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 252 с.
9. Разумный В. А. Игра – искусство, или искусство – игра? – М.: Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма, 2000. – 105 с.
10. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М. : Просвещение, 1989. – 240 с.
11. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пос. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
12. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. – М. : Педагогическое общество России, 2002. – 224 с.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДХШ

Е. С. Селиванова,

МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье говорится о межпредметных связях художественных дисциплин – истории изобразительного искусства, станковой композиции и скульптуре. Основной целью этой взаимосвязи является соединение теории с практикой, как входе внутришкольных уроков, так и в качестве проектной деятельности, связанной с участием в выставках и конкурсах.

Ключевые слова: история изобразительного искусства, композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство, межпредметные связи, проектная деятельность.

История изобразительного искусства является предметом, который дает возможность познакомить учащихся с произведениями прошлых эпох и культурой разных народов, сформировать эстетические взгляды и нравственные принципы. Учебные программы по данному предмету содержат большой объем фактологической и визуальной информации и для того чтобы повысить эффективность учебного процесса, достичь более глубокого понимания и запоминания изучаемого материала, а также сформировать творческое мышление и познавательную активность можно обратиться к установлению в учебном процессе межпредметных связей. В настоящее время межпредметные связи достаточно широко применяются в сфере образования и являются отражением процессов интеграции, происходящих в науке и жизни общества в целом.

Однако нужно отметить, что вопросами установления взаимосвязи между предметами задавались, к примеру, уже Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, В. Ф. Одоевский. Среди современных педагогов-исследователей можно отметить работы И. Я. Лернера [4], В. В. Краевского [3], М. В. Коротковой [1; 2] и других авторов, в которых говорится о проблемах интеграции педагогики с разными науками. Нами же в данной статье рассматриваются некоторые аспекты реализации межпредметных связей между историей изобразительного искусства, станковой композицией и скульптурой в ходе текущих занятий или же в качестве проектной деятельности.

История изобразительного искусства является предметом по большей части тео-

ретическим и потому в процессе обучения уместно связать ее с дисциплинами, практическими с одной стороны и дающими возможность творческой реализации с другой. Предметами, отвечающими этим требованиям, являются станковая композиция и скульптура.

Композиция в изобразительном искусстве занимает особое место. Она связана с необходимостью передать основной замысел и идею произведения ясно и убедительно. Формы композиции, ее закономерности складывались одновременно с развитием самого изобразительного искусства, они соответствуют мировоззрению и эстетическими вкусами эпохи. Изучение произведений, анализ их композиций и средств художественной выразительности способствует более глубокому пониманию особенностей стиля или направления, творческой манеры художника, а также помогает находить нестандартные композиционные приемы в работах живописцев.

Создавая какое-либо произведение, художник учитывает определенные правила построения композиций, такие как выбор формата, точки зрения, определение центра композиции, выбирает такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. Конечно, готовых рецептов композиционных построений не может быть, и для каждого конкретного произведения художник отбирает те, которые помогут сделать работу выразительнее, а образ убедительнее. Однако существует ряд универсальных правил или

методов построения композиции, которые используются практически во всех жанрах живописи. Об этих методах и правилах как раз можно говорить с учащимися на уроках истории изобразительного искусства, анализировать работы того или иного художника, выявлять смысл произведения и способы выражения его смысла. Особый интерес представляет сравнение работ близких по тематике, но созданных живописцами разных эпох, поскольку дает возможность проследить изменение средств художественной выразительности в разных стилевых направлениях и ярче раскрывает творческую манеру автора. Это способствует тому, что учащиеся не только вырабатывают умение видеть определенные схемы и средства построения композиции, которые применял художник при создании произведения, но и учатся понимать, почему автор использовал именно эти из всех имеющихся у него методов. А затем, при создании собственных работ на уроках станковой композиции могут использовать полученные знания.

Еще одной возможностью соединения теории с практикой является установление взаимосвязи между историей изобразительного искусства и скульптурой (в младших классах – беседами об искусстве и лепкой). История искусства знакомит учащихся с произведениями станковой, монументальной, декоративной скульптурой, ее стилевыми особенностями и художественным языком. Главной целью скульптуры как дисциплины выступает развитие у учащихся пространственного мышления, формирование умения мыслить в материале, передавать трехмерную форму, объем и движение средствами этого вида искусства.

Разумным и плодотворным в вопросе межпредметной связи между историей изобразительного искусства и скульптурой может стать обращение к истокам народного творчества и прикладному искусству разных эпох и стилевых направлений. Декоративно-прикладное искусство помогает развить художественный вкус, воображение, оно ин-

тересно с исторической точки зрения. Особенностью народного искусства являются меткие, правдивые характеристики того или иного образа, переданные с особой выразительностью и простотой. Традиционное искусство никогда не копирует окружающий мир, а воспроизводит только самое характерное и выразительное. Оно понятно и доступно для восприятия даже в младшем школьном возрасте, в старших же классах можно проследить влияние народного искусства на авангардную и современную живопись. В результате знакомство с народными промыслами, приемами стилизации и средствами художественной выразительности декоративных произведений разных периодов не только дает учащимся новые знания, но и способствует созданию собственных работ в стилистике того или иного промысла или художественного направления.

Описанные в данной работе примеры соединения теории с практикой путем установления межпредметных связей могут быть осуществлены в ходе текущих внутришкольных занятий или же в виде творческих и исследовательских проектов, результатом которых становится участие в конкурсах и выставках разного уровня. Вообще проектная деятельность для ученика – это способ максимально раскрыть творческие и интеллектуальные возможности. Подобные проекты могут быть выполнены индивидуально или в группе и направлены на решение интересных задач, в отдельных случаях, выходящих за рамки учебного плана.

Таким образом, мы рассмотрели некоторые варианты установления межпредметных связей среди художественных дисциплин в ДХШ. Соединение теоретических знаний полученных на уроках истории изобразительного искусства и практической работы на уроках станковой композиции и скульптуры расширяет знания и умения, стимулирует познавательную активность и раскрывает творческий потенциал учащихся, в учебном процессе, а также в конкурсной и выставочной деятельности.

Список литературы

1. Короткова М. В. Методика проектирования, разработки и использования творческих заданий по истории // Преподавание истории в школе. – № 3. – 2015. – С. 3–10.

2. Короткова М. В. Новый образ методики преподавания истории в условиях информационных и визуальных вызовов XXI века // Преподавание истории в школе. – № 1. – 2018. – С. 9–12.
3. Краевский В. В., Кумарин В. В., Полонский В. М. [и др.]. Междисциплинарные исследования в педагогике: (Методол. анализ) / под ред. В. М. Полонского. – М.: ИТПИМИО, 1994.
4. Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. – 96 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ «ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Л. А. Серегина,

Детская школа искусств № 3, г. Нижневартовск

Аннотация. Реалии современной жизни, нормативные документы в области образования ставят перед преподавателями цели, среди которых: учить ребенка организовывать свою деятельность (определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты); ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей; формировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное значение для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества); подготовить к профессиональному выбору.

Ключевые слова: проектные инновационные технологии, история изобразительного искусства, детская школа искусств.

История изобразительного искусства – это сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусств, историю архитектуры и скульптуры. В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства – это целый мир.

С какими же проблемами мы, преподаватели теоретических дисциплин, сталкиваемся на своих занятиях? Это: низкий уровень читательской культуры и активности; фрагментарные знания из разных предметных областей (ИЗО, музыка, МХК, литература, история) у ребенка никак не складываются в единую картину; большую часть времени дети и подростки проводят в мире виртуальной культуры, мир истинных ценностей находится в определенной категории «отчуждения».

И в этой связи важную роль в формировании ценностно-ориентированного пространства, поля гуманитарной культуры должен сыграть преподаватель. Он должен найти подход и технологии, которые не нивелируют и не сделают познание скучной

необходимостью, а превратят **каждый** урок в событие, к которому будет причастен **каждый** обучающийся.

Основополагающим вопросом в этой связи для нас является вопрос не «что», а «как»: **как** заинтересовать, **как** увлечь обучающихся, **как** сформировать их творческую и мыслительную активность, **как** и с помощью **каких** средств организовать работу в пространстве поиска и мотивационного поля?

Для достижения максимального результата и учитывая возрастные особенности учащихся, а также дифференцирование изучаемых тем по программе «История изобразительного искусства» педагогом выстраивается система учебных проектов с целью последовательного формирования и развития проектно-исследовательских навыков учащихся.

В проектной деятельности младших классов закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Проектные задачи позволяют поддержать детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей решения, помогают сложиться учебному сообществу.

Проект «Нижневартовск – город будущего», 1 классы

Тема: архитектура как вид изобразительного искусства. **Цель:** развитие навыка учащихся в сборе информации о различных видах архитектуры, эскиз здания будущего для родного города. **Конечный продукт:** сконструировать модель здания будущего из бумагопластики, (выставка в школьном холле, онлайн-выставка с возможностью голосования).

Проект «Скульптура нашего города», 2 классы

Тема: скульптура как вид изобразительного искусства. **Цель:** развитие навыка учащихся в сборе информации о различных видах скульптуры, создание авторской скульптуры для родного города. **Конечный продукт:** создание авторской скульптуры из пластилина для родного города (онлайн-выставка).

Проект «Мир силуэта», 1 классы

Тема: силуэт. **Цель:** развитие навыка учащихся в создании силуэта, создание силуэта. **Конечный продукт:** художественная аппликация, формат А4 (выставка «Мир силуэта»).

В старших классах выбор тем проектов основан на углубленном изучении учебного материала с целью систематизации и закрепления полученных знаний – основ истории изобразительного искусства. Для этого используются интегрированные уроки, направленные на обобщение определенных разделов учебного материала.

Проект «Навстречу Возрождению», 4 классы

Тема: искусство эпохи Возрождения в Италии и Северной Европе. **Цель:** развитие навыка учащихся по сбору информации о художниках эпохи Возрождения, о переходном периоде Ренессанса, разработка эскиза коллажа... **Конечный продукт:** художественный коллаж, формат А3, авторский дизайн футболки, творческая презентация, (онлайн-выставка с последующим голосованием на школьном сайте).

Проект «От Барокко К...», 4 классы

Тема: искусство Италии 17 века. Стиль Барокко. **Цель:** развитие навыка учащихся

по сбору информации о стиле Барокко, разработка эскиза интерьера в стиле барокко, развитие навыка использования программы (Adobe Photoshop). **Конечный продукт:** интерьер в стиле барокко с использованием компьютерной графики (Adobe Photoshop), формат А3, творческая презентация, выставка.

Проект «Готическое искусство», 2 классы

Тема: готический стиль. **Цель:** развитие навыка учащихся по сбору информации об архитектуре и скульптуре средневековья. **Конечный продукт:** творческая работа с применением компьютерной графики (Adobe Photoshop), формат А3.

Проект «Славянский дух», «Мировое дерево», 4 классы

Тема: искусство древних славян. **Цель:** развитие навыка учащихся по сбору информации об искусстве древних славян. **Конечный продукт:** художественная работа на планшете из дерева, формат А3, презентация.

Проект «Лицо авангарда», 4 классы

Тема: Ранний русский авангард. **Цель:** развитие навыка учащихся по сбору информации о стиле авангард, разработка эскиза для фото-сессии по теме. **Конечный продукт:** фотография художественного образа в стиле авангард, формат А3, выставка фотографий, онлайн-выставка.

Еще одна разновидность проектных продуктов – это арт-проекты, при создании которых используются ассоциативные приемы, подталкивающие учащихся передавать собственное понимание произведения искусства средствами искусства (живописная работа, хокку, аппликация и т.п.): «Хокку как подарок», 1 классы (в честь 45-летия г. Нижневартовска); «Интерпретация», 3 классы; «Антропоморфизм», 4 классы; «Маленький кутюрье», 3 и 4 классы.

Проектная деятельность будет эффективной, если организовано единое открытое информационное пространство для презентации ученических проектов (сайт, выставки и т.д.) Ежегодно в фойе школы искусств открываются выставки творческих работ, коллажей и фотографий. На сайте школы

созданы и активно работают раздел «Галерея» с виртуальными выставками проектов с возможностью интернет-голосования, пополняются ссылки «Арт-идея», «Юным поэтам», ART-викторина.

Полученные результаты

1. Повышение мотивации к изучению теоретических предметов, уровня познавательной активности, информационной и проектной культуры учащихся.

2. Высокие результаты итоговой аттестации.

3. Динамика количественных и качественных показателей участия в конкурсных мероприятиях различного уровня.

4. Разработаны и реализованы 17 групповых проектных работ детей.

5. Опыт преподавателя по организации проектной деятельности представлялся педагогическому сообществу в разных формах: окружной конкурс методических работ преподавателей образовательных учреждений сферы культуры и искусства (1-е место); доклад и мастер-класс «Проектная деятельность на уроках «История искусства», городской ресурсный методический центр

«Изобразительное искусство. Музыка. МХК», г. Нижневартовск; III Городской конкурс профессионального мастерства среди преподавателей детских школ искусств Нижневартовска.

Проектные технологии – инструментарий, с помощью которого дети создают определенный мир, дополняют его различными красками, оттенками, смыслами, они раскрывают его заново, по-новому пытаются переосмыслить. Это переосмысление происходит в процессе диалога с текстом гуманитарной культуры, потому что только в диалоге ребенок может создать «свою собственную мысль», способную обогатить и дополнить картину мира и периода Барокко, и эпохи Возрождения, и периода становления и формирования культуры Древней Руси. Такой «диалог культур» позволяет ученикам относиться к культуре и традициям наших предков не снисходительно, а с глубоким уважением и почтением; увидеть в прошлом глубокий смысл, который не утратил свое значение и в наш век информационных технологий и виртуальных открытий.

Список литературы

1. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. – М. : Владос, 2002. – 173 с.

2. Комарова Т. С. Дети в мире творчества. – М.: Мнемозина, 1995. – 147с.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» (из опыта работы МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева»)

Е. В. Симбиркина,

МБУК ДО ДХШ № 4 имени Г. С. Метелева, г. Екатеринбург

Аннотация. В данной статье рассмотрен опыт проведения итоговой аттестации по ПО.02. УП.02 «История изобразительного искусства». Проанализированы формы проведения данного экзамена (на примере МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева»). Выявлена и обоснована необходимость интегрированного подхода к подготовке и проведению итоговой аттестации по данной дисциплине.

Ключевые слова: итоговая аттестация, история изобразительного искусства, фонды оценочных средств, тест, тестирование, анализ произведения искусства, композиция станковая.

К концу 2018 года в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева» прошло два выпуска по Дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного ис-

кусства «Живопись». За это время был накоплен определенный опыт проведения процедуры итоговой аттестации по дисциплине «История изобразительного искусства».

Анализ любой деятельности – это попытка осмыслить, проанализировать сам ход процесса и итог. Поэтому анализ итоговой аттестации поможет, на наш взгляд, выбрать наиболее подходящую форму для проведения данного мероприятия в нашей школе и проанализировать достоинства и недостатки уже существующей. Ведь в действительности экзамен – это оценка итогового результата обучения, оценка соответствия уровня развития обучающегося образовательному стандарту. Экзамен показывает, обладает ли выпускник теми компетенциями (образовательными и не только), которые в будущем обеспечат его успешность.

Итак, итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. При этом школе искусств предлагаются следующие виды экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение программы, просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.

Следовательно, каждая школа вправе выбирать различные формы выпускных экзаменов по предмету «История изобразительного искусства». Как показывает знакомство с фондами оценочных средств различных художественных школ и школ искусств – это может быть устный ответ на вопрос экзаменационного билета и элементарный анализ произведения изобразительного искусства (в письменной или устной форме), как, например, в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова г. Екатеринбурга; или в форме письменной работы-реферата как, например, в МАУ ДО ДХШ г. Ишима № 2. Таким образом, каждое учебное заведение выбирает ту форму проведения выпускного экзамена, которая, на их взгляд, обеспечивает объективную оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе освоения программы учебного предмета «История изобразительного искусства».

Нужно отметить, что при подготовке к итоговой аттестации по ДПП «Живопись» по предмету «История изобразительного искусства» в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева» учитывались методические рекомендации Учебно-методиче-

ского совета муниципальных бюджетных (автономных) учреждений культуры дополнительного образования и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд», деятельность которого регламентируется распоряжением начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 24.08.2017 № 174/46/37, а также рекомендации городской методической секции преподавателей-искусствоведов.

Экзамен по данной дисциплине проходил в течение одного дня и состоял из двух частей. На наш взгляд, это кажется логичным, потому что в каждой из частей были учтены требования к результатам освоения учебного предмета «История изобразительного искусства», а это:

- знание основных этапов развития изобразительного искусства;
- знание основных понятий изобразительного искусства;
- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском изобразительном искусстве;
- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса;
- умение выделять основные черты художественного стиля.

Все эти знания проверялись в первой части экзамена, которая была представлена в виде теста, состоящего из 26 вопросов. О плюсах и минусах тестов, как формах итогового контроля написано достаточно много, например Н. М. Олейник, В. С. Аванесов в своих трудах раскрывают суть многих вопросов. На наш взгляд, тест, состоящий из множества мелких вопросов, позволяет охватить весь предмет в целом, а значит дать информацию о знании у обучающегося всего курса предмета.

Тест состоял как из открытых, так и закрытых вопросов, а также заданий на правильную последовательность.

Еще один немаловажный плюс теста – это время проверки. Проверка по ключу заняла не более получаса. А в это время обучающиеся готовились ко второй части экзамена,

который должен был проверить следующие умения:

- умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
- навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Проверка данных компетенций осуществлялась в аналитической работе, так как, на наш взгляд, при помощи теста нельзя показать умение устного изложения своих мыслей и выразить личное отношение к произведению.

Вторая часть экзамена – аналитическая. Она состояла из письменного и устного анализа картины, параметры которого были разработаны на городской методической секции искусствоведов.

Было отобрано 11 произведений искусства для анализа и описания: К. С. Петров-Водкин «Купание красного коня», К. П. Брюллов «Последний день Помпеи», Д. Веласкес «Менины», И. К. Айвазовский «Девятый вал»; Н. Пуссен «Царство Флоры», Леонардо да Винчи «Дама с горностаем», Э. Мунк «Крик»; А. Иванов «Явление Христа народу», Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ»; Ф. Снейдерс «Рыбная лавка», Т. Н. Яблонская «Хлеб».

Обучающиеся в начале экзамена вслепую выбирали вариант теста и название картины. А затем, после письменной подготовки, демонстрировали умения и навыки в устной форме.

После проведения экзамена, комиссией были подведены итоги и проанализированы результаты.

Описанная выше форма проведения итоговой аттестации, как инструмент диагностики знаний, показала достаточную эффективность умений и навыков выпускников. Однако, на наш взгляд, стоит более тщательно подходить к выбору картин для

анализа и описания произведения искусства для второй части экзамена. Так, мы выделили работы наиболее сложные для восприятия: К. С. Петров-Водкин «Купание красного коня», Э. Мунк «Крик», Н. Пуссен «Царство Флоры». Возможно, сложность у современных учащихся вызывает символически сложные образы на картинах К. С. Петрова-Водкина и Э. Мунка. И «слишком» многофигурная композиция у Н. Пуссена (по замечаниям самих обучающихся).

Как кажется автору, необходимо подбирать картины бытового, исторического, батального жанра с многофигурной композицией. Это поможет выпускнику при подготовке к другому экзамену – станковая композиция, по которой должна быть выполнена экзаменационная работа – многофигурная композиция на формате А2. Выпускник в своей работе должен продемонстрировать знание основных элементов композиции и закономерностей, построения художественной формы; умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции (ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте) в композиционных работах; навыки работы по созданию композиции. А это все то, что должен увидеть и проанализировать обучающийся в аналитической части экзамена по предмету «История изобразительного искусства». Таким образом, это позволит говорить о межпредметном интегрированном подходе в обучении. Это эффективная форма для достижения комплексных целей и задач, поставленных для таких предметов как «Композиция станковая» и «История изобразительного искусства». Объединение материала разных предметов позволяет осуществить одну из главных мыслительных операций: перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, а это, безусловно, поможет формированию творческой личности.

Список литературы

1. Олейник Н. М. Тест и тестовое задание. URL: http://fevt.ru/load/sdo/test_zadanie/116-1-0-1293
2. Помякшева Н. Н. Тест, как форма контроля знаний студентов 1–2 курсов. URL: <https://souk-sm.ru/test-kak-forma-kontrolya.html>
3. Фонд оценочных средств итоговой аттестации выпускников дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» МБУК ДО «ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова». – Екатеринбург, 2018. URL: <http://pionerart.ru/>

4. Фонды оценочных средств к итоговой аттестации выпускников по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева». – Екатеринбург, 2016. URL: <http://артшкола4.екатеринбург.рф/f>

5. Фонд оценочных средств по учебному предмету ПО.02.УП.02. История изобразительного искусства дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима № 2. – Ишим, 2016. URL: <http://ishimart.kultura-to.ru/i>

6. Шеметев А. А. Тесты как эффективный инструмент проверки знаний студентов высшей школы // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». URL: <http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31055>

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Ю. З. Третьякова,

МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», г. Заречный

Аннотация. Включение в систему предпрофессионального образования регионального компонента является важной задачей для преподавателей художественных школ, в этом случае выпускники, воспитанные в определенной творческой образовательной среде, овладеют не только средствами и возможностями изобразительной деятельности, но и будут знать и беречь национальное историческое наследие.

Ключевые слова: предпрофессиональное образование, детская художественная школа, предпрофессиональная программа, общеразвивающая программа, история изобразительного искусства, беседы об искусстве, исследовательские методы, проектная деятельность.

Осуществление процесса обучения, в том числе и в дополнительном образовании, требует применения знаний и умелого использования различных форм организации всего учебного процесса, их стабильного совершенствования и модернизации. Детская художественная школа – это тот фундамент, на котором будет базироваться вся творческая жизнь начинающего художника, архитектора или дизайнера. Дополнительное образование в сфере изобразительного искусства, общеразвивающее и предпрофессиональное, является значительной частью общей выстроенной системы образования в современной России. В данный момент вся система претерпевает период реформации. Не смотря на то, что в предпрофессиональной сфере мы уже не первый год работаем согласно федеральным государственным требованиям, процесс «складывания» программ рабочих предметов не завершен.

Во всех дополнительных предпрофессиональных программах в области изобразительного искусства есть предмет «История искусства», он подразделяется на 2 части это «Беседы об искусстве», а далее вари-

ции для разных программ, в частности для программы «Живопись» это «История изобразительного искусства». В общем и целом предложенные выше программы, позволяют четко и последовательно погрузиться в мир истории искусства от Древнего мира до конца XX – начала XXI века. Тут сложно поспорить с логикой и содержанием, найти что-то принципиально новое.

Свободу для творчества представляют разделы программ: «Декоративно-прикладное искусство», «Народные ремесла», «Народные ремесла родного края». Внимательно изучив учебный план, и несколько его подкорректировав, что совершенно не противоречит ФГТ, можно выделить достаточное количество часов на изучение этих тем и наполнить их региональным содержанием. Нельзя не отметить, что система образования, за исключением профильного высшего, мало проявляет интереса к региональным составляющим истории культуры.

В рамках художественной школы вполне возможно введение отдельных курсов, направленных на воспитание всесторонне развитых личностей. В качестве задачи для

подобного курса можно поставить: формирование у учащихся целостных мировоззренческих представлений о процессах культуры в целом, а так же сделать акцент на культуру родного края. Полноценная реализация подобных курсов предполагает не только овладение учителем знаниями в этой сфере, способностью к анализу процессов развития культуры в конкретном регионе, но и наличие у педагога определенных личностных качеств, обязательно творческого воображения, позволяющих реализовать диалогическую и исследовательскую позицию в общении с обучающимися.

Урало-сибирский регион достаточно большой по площади и располагается в нескольких климатических зонах, что не может не отразиться на богатстве его культуры. В сознании людей давно закрепились идеи об уральской земле, как крае мастеров. Природные богатства края и способы их освоения предопределили внимание именно к прикладным видам искусства. Региональный компонент должен как можно шире охватить художественные практики края.

Решая поставленные задачи, можно выйти за рамки предмета «История искусства» на совершенно новый уровень, так как подключаются механизмы взаимодействия всех преподаваемых дисциплин, вырабатываются активные поисковые, исследовательские методы отбора конкретного методологического материала, обеспечивается организация самостоятельной познавательной деятельности детей.

Все это позволяет сконцентрировать особое внимание на самой деятельности школы и преумножить значимость изобразительного искусства в развитии творческого потенциала личности обучающихся.

Пришло время рассказать пусть не всем, но хотя бы детям, обучающимся в системе предпрофессионального образования, об истории освоения Пермских земель купцами Великого Новгорода, о солепромышленниках Строгоновых, о походе Ермака, о династии Демидовых. Вспомнить Каменный цветок и Данилу-Мастера, познакомиться с Иваном Бушуевым и его крылатым конем.

Ограниченное количество времени не позволяет углубляться в какие-то исторические, политические, династические аспекты, их можно дать обзорно. Более подробно нужно рассматривать архаическое наследие Пермской земли: Пермский звериный стиль и Пермскую деревянную скульптуру. Пospорить о том, где родина самовара: в Туле или Оренбургских степях? Побывать вместе с Каслинским чугунным павильоном на Всемирной выставке 1900 г. в Париже. Почитать П. П. Бажова и познакомимся с изделиями уральских камнерезов. Полюбоваться на Строгановскую икону и фарфоровые иконостасы, выполненные Сысертскими мастерами. Съездить на традиционный фестиваль «Таволжская свистулька». Узнать, что такое Златоустовская гравюра на металле, бурачный промысел и колоколотейное производство. Выяснить, чем отличается Нижнетагильский поднос от Жостовского подноса, чем знаменито с. Бутка, кроме того, что там родился Б. Н. Ельцин. Узнать, почему Екатеринбург строился как завод, а Челябинск как город – крепость. Список тем достаточно большой и выбирать можно в зависимости от своих интересов и отпущенного времени. К каждой теме совершенно несложно сделать методическую разработку, причем, достаточно, удобно все разработки уложить приблизительно в одну схему:

– Разговор, безусловно, нужно начинать с погружения в эпоху: с историко-археологической справки, или историко-географической, иногда не обойтись без анализа политической или социальной ситуации.

– Рассмотреть подобные промыслы в российском масштабе, а иногда и расширить ареал поисков. Найти общие, а главное отличительные черты промыслов, выделить особенности уральских промыслов.

– Рассмотреть техники и технологии, как они изменяются на протяжении времени. Каким образом промысел представлен в современном мире.

– Выполнить практическую часть, которая может включать в себя посещение музеев родного края, а так же виртуальных музеев и галерей мира, просмотр учебных

фильмов, альбомов, художественных журналов, поиск репродукций по определенной теме или сюжету, зарисовки на заданную тему и копирование отдельных предметов и сюжетов.

Введение данного курса создает благоприятную почву для работы над междисциплинарными проектами. В условиях единственной в городе школы, в которой стабильный коллектив и теплая творческая атмосфера, каждый преподаватель заинтересован в обогащении учебного процесса. Многолетний опыт ДХШ наглядно демонстрирует важность и эффективность организации среды творческого взаимодействия, которая за многие стала одной из основополагающих школьных традиций.

Именно проектная деятельность, исходя из нашего практического опыта, дает возможность вынести региональный компонент за рамки изучения «Истории искусства», что приводит к качественному результату при реализации принципа и политики вариативности образования – возможности предоставлять учащимся большее количество полноценных и привлекательных вариантов индивидуальной траектории развития.

В частности, в 2017 г. осуществлен проект «Пермский звериный стиль» совместно с предметом «Ручная художественная вышивка», в 2018 г. для выполнения итоговой работы по предмету «Керамика» была выбрана тема «Сказы Бажова».

Список литературы

1. Алексеев Е. П. Искусство Урала : программа курса (лекции и семинары) для студентов дневной и заочной форм обучения : специальности 031501 «Искусствоведение», 031401 «Культурология» / сост. Е. П. Алексеев. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 42 с.
2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М. : Академия, 2002. – 320 с.
3. Ильина М. В. Воображение и творческое мышление. – М. : Книголюб, 2004. – 53 с.
4. Максяшин А. С. Художественная школа в Нижнем Тагиле (первая половина XIX века): Некоторые вопросы истории возникновения и развития // Художественная культура Пермского края и ее связи. – Пермь : Изд-во «Пермская книга», 1992. – С. 146–161.

В процессе осуществления проекта дети получают возможность получать продукт по своим правилам, вкладывая свои знания, рассказывая миру о своих художественных интересах, о занятиях искусством путем. Совместный творческий проект помогает обучающимся и в учебной деятельности в общеобразовательной школе, учит их навыкам поисковой работы, а так же создает атмосферу успешности, что очень важно для гармоничного развития личности. Такая работа мотивирует творческую деятельность и дает высокие результаты, значимые прежде всего для самих обучающихся школы.

Включение изучения регионального компонента в орбиту жизненных ценностей учащихся, дает им знания, навыки, умения, необходимые в качестве базы для дальнейшего специального образования, либо для занятий самодеятельным творчеством. Кроме того, воспитание истинных патриотов своей страны начинается со знания истории и уважения традиций родных мест.

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ»

Н. В. Трошина,

Детская школа искусств № 9, г. Екатеринбург

Аннотация. Статья посвящена осмыслению возможностей предметов курса «История изобразительного искусства» в воспитании творческой личности художника и зрителя, особое внимание уделяется планированию уроков «Беседы об искусстве». В статье автор делает попытку обосновать идею о необходимости грамотной педагогической поддержки в становлении творческой активности обучающихся, создания благоприятных условий для зарождения художественно-образного мышления. В связи с этой задачей рассматриваются некоторые образовательные технологии в качестве расширения возможностей преподавания предмета «История изобразительного искусства» на первых ступенях художественного образования.

Ключевые слова: школа искусств, «Беседы об искусстве», «История искусств» в художественной школе, формирование художественного мышления, воспитание творческой личности.

Цель исследования – обозначить проблематику воспитания творческой личности и формирования художественного мышления учащихся художественных отделений детской школы искусств, в рамках обучения предмету «Беседы об искусстве» и в связи с этим обобщить опыт использования ряда образовательных технологий.

Не приходится сомневаться в том, что знания сами по себе не являются целью преподавания в школе, а лишь средством, необходимым для достижения более важной и значительной задачи. В художественной школе происходит процесс «пробуждения» художника.

В настоящее время существует ряд проблем обучения, в частности, связанных с сетевым информационным пространством. Как выстраивать образовательный процесс на фоне мощного потока разнообразной визуальной информации, которая формирует у детей поверхностный, фрагментарный, а часто искажённый взгляд на вещи?

С другой стороны, в сети существуют примеры качественных образовательных контентов, позволяющих дистанционно получать разного уровня образовательную информацию, в том числе, по истории искусств и изобразительным практикам. Совершенно оправданным в данном контексте прозвучал бы вопрос: «Что вы хотите, стать художником или просто научиться рисовать?» Да и в системе художественного

образования обозначена проблема разрыва, несоответствия между приобретёнными умениями и навыками в области изобразительной грамоты учащихся и их недостаточной эмоционально-художественной развитости, когда дети ещё не готовы самостоятельно находить и в достаточной мере раскрывать темы и сюжеты при работе со станковой композицией и в других творческих заданиях. Что, в свою очередь, ведет к потере интереса к работе.

Есть ведь у нас представление о творческой личности, настоящем художнике как человеку думающем, ищущем, изобретательном, имеющем самостоятельность суждений, находящимся в поиске ответов на волнующие его самого и человечество вопросы.

Как мы можем помочь в качественном формировании художественной личности? Какие условия необходимо создать на уроке, для раскрытия заложенного в ребёнке творческого потенциала? Основное внимание автор уделяет взаимодействию с младшими школьниками на уроках «Беседы об искусстве», ввиду высокой чувствительности возраста (7–12 лет) к обучению, когда существует «возможность предельно развить способности детей, при этом обращая внимание на качественность их развития. Только реализация всех возможностей предыдущей стадии обеспечивает благоприятный переход к новой стадии развития» [2, с. 35].

Хотя, здесь надо заметить, подобные образовательные подходы возможно применять и на следующих этапах обучения.

Допускаемая в настоящее время вариативность в преподавании предметов курса «История искусств», отсутствие конкретного методического инструментария – творческая проблема, которую каждый преподаватель может решить самостоятельно, опираясь на обстоятельные рекомендации, данные в Федеральных государственных требованиях.

Такое положение дел даёт возможность педагогам находить и разрабатывать авторские технологии и подходы, опираясь на работу с конкретными детьми, с их индивидуальными особенностями, что правильно и ценно с точки зрения самой природы педагогического и художественного творчества.

Приходя в школу искусств в 7–12 лет, дети, по большей части, мыслят ещё бедно, однозначно, стереотипно, но у них есть огромное желание научиться – следовательно, первоочередная задача педагога не ждать, когда это за нас сделает основная школа (чего может ещё долго не произойти), а поступательно, от урока – к уроку, расширять возможности ребёнка по накоплению интеллектуального, эмоционального, визуального и вербального опыта. Для эффективного и бережного раскрытия в ребёнке потенциала художника-творца преподавателю-искусствоведу приходится приобретать дополнительные профессиональные знания и компетенции, возможно, пересмотреть свои личностные качества.

Проблематика развития творческих способностей в детском возрасте широко представлена в психолого-педагогических источниках, с опорой на психологию мышления, психологию творчества. Существует накопленный опыт обучения на основе творческих заданий с использованием приёмов ТРИЗ-педагогике, при помощи решения открытых творческих задач.

В современных концепциях художественного образования. (Б. П. Неменский, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская, В. А. Левин) авторы подчеркивают, что развитие художественного восприятия дей-

ствительности и есть главная задача педагога. Идеи «полихудожественности» как целостного художественного сознания ребёнка и необходимости межпредметных связей разрабатываются в системе Б. Юсова. А. И. Савенков говорит о необходимости развивать специфические личностные качества и обучать детей культуре мышления. Все ученые сходятся в том, что детская творческая деятельность появляется и развивается в определенных условиях. Хотя проблему нельзя назвать полностью решенной – одна из причин связана с недостаточной технологической разработанностью обучения, ориентированного на творческое развитие детей. Возникает необходимость в разработке новых подходов и методик, которые бы позволяли решать эту задачу.

Для формирования творческой личности художника, оказывается недостаточным развитие только визуальных навыков, связанных с освоением наблюдательности, необходимых при рисовании, на занятиях живописью, основу которых составляет рисование с натуры, а внимание уделяется, в основном, развитию образно-пластического мышления. На основании исследований в области психологии творчества – для формирования художественно-образного типа мышления необходимо развивать и культивировать разнообразные мыслительные способности.

Поставим перед собой «высокую планку», и помня о том, что творчество – путь генерирования собственных идей, свои пути решения художественной проблемы, уход от шаблонного мышления – начинаем развивать в детях (сначала, разумеется, у себя):

– все виды познания: восприятие, ощущения, память, воображение (образность);

– все виды интеллекта – *потребность в знаниях (любопытство); глубина разума (умение отсеивать главное от несущественного, осознание взаимосвязи процессов); умение использовать на практике полученные знания и опыт (подвижность разума); эмоциональный – эмпатию (взаимодействие с окружающими людьми, высокая способность понимать их, улавливать настроение, отношение, эмоции); внутрличностный ин-*

теллект (способность правильно и четко понимать собственные чувства и эмоции);¹ визуально-пространственный; умение аргументировать (доказательность), вербально-лингвистический; умение оценивать проблему в целом (широта мышления);

– и добавим, чувство юмора – как один из критериев интеллектуальной развитости и творческого мышления.

Нелишним будет напомнить, что для проявления творческой активности детей мы создаём на уроке благоприятные условия:

– принцип природосообразности (учитывание естественных и возрастных особенностей, умение правильно воспринимать каждую конкретную ситуацию и отдельного ребёнка); создание на уроке атмосферы доверия, радости и увлечения; включение в учебный процесс элементов творческой игры (игровые и проблемные методы высвобождают творческую энергию); ценностно-смысловые установки (расстановка этических и нравственных акцентов, когда усложняется выбор между хорошо-плохо); принципы и приёмы «педагогики сотрудничества», основанной на сотворчестве учащихся и учителя; нахождение синтеза интересного и необходимого.

Знакомим с изобразительным искусством на основе межпредметной интеграции, органично сочетая на уроке материал по изобразительному искусству с музыкальными и литературными источниками, вводим метапредметный² контекст. На каждом уроке формируем яркий художественный образ и предлагаем представить мир как связанное разнообразие. Живой пример, рассказанная история из личного опыта, талантливое литературное произведение скорее затронет воображение ребёнка, чем сухое изложение академической информации. Не боимся сложных, мировоззренческих тем – о Боге, пространстве и времени. Дети ценят, когда с ними говорят доверительным, серьёзным тоном. Содержание урока планируем основываясь на триединстве: чувства – знания – смысла.

Предлагаем детям завести красивый, удобный «Блокнот художника» для записей своих наблюдений, удивлений, мыслей, зарисовок. Будет повод остановиться, получить впечатление, осмыслить личный опыт, таким образом, накапливать богатство впечатлений, научиться саморефлексии художника.

Установка: говорим детям – каждый из вас уникальная, единственная во Вселенной творческая личность. Учим не бояться трудностей, а с удовольствием решать поставленные задачи – ведь только через преодоление человек развивается и взрослеет.

Здесь важно всё. Ребёнок встал рано, трудился в основной школе, иногда и пообедать нормально не успевает. Надо его поддержать, подбодрить. Хорошо иметь аудиозаписи звуков природы, которые можно фоном включить: пение птиц, шум моря, шелест леса, звуки дождя и грома. Задаём вопросы: какие звуки вы слышите? Это способствует и снятию эмоционального напряжения, и активизации мышления. Дети и не заметили, что урок уже начался. Изучаем пейзажи под звуки природы, ищем несоответствие между изображением и звуками.

Предлагаемые методы и приёмы могут применяться в контексте изучения практически любой темы или применяться в качестве интеллектуальной разминки. Для развития мышления не линейного, а многопланового – ставим исследовательские задачи. Придумывая, создавая, генерируя идеи, мозг приучается постоянно искать пути решения творческой проблемы, в том числе и художественной. Тем самым, создаётся питательная среда для творчества.

Задаём проблемные (открытые) вопросы – которые являются «топливом» для творческой деятельности, предлагаем самые разные способы сравнительного анализа, учимся выделять главное и второстепенное. Формируем способность устанавливать взаимосвязи между различными произведениями художественной культуры прошлых эпох и нашим днем, собственной жизнью

¹ «Восприятие человека представляет собой единство чувственного, логического и смыслового ощущения и мышления... при этом смысловое содержание опирается на чувственное» [8, с. 235] Рубинштейн.

² Метапредметный подход – подход, основанный на интеграции, на универсальных знаниях.

учеников. Предлагаем самим найти и сопоставить что захотят (на репродукциях).

Антонимы-синонимы – знакомим с новыми понятиями, накапливаем словарный запас для высказываний, размышлений при анализе произведений и создании собственных образов.

Метод мозгового штурма. Поощряем высказывание оригинальных идей. Освобождаемся от инерции мышления, учимся аргументировать.

Постановка творческой задачи: *придумайте сюжеты на заданную тему, название произведения искусства, достройте образ по фрагменту и т.д.*

Смотреть и видеть. Визуальные художественные метафоры Рене Магритта, полные загадок и скрытого смысла, сложные для понимания и в то же время привлекательные для детей. Наблюдая сочетание несочетаемого, у ребёнка происходит переворот привычного хода восприятия, включается воображение и результат отражается в самостоятельном генерировании вариантов. Оптические иллюзии Маурица Эшера производят грандиозное впечатление на детей, удивляют пространственными парадоксами, наводят на размышления о тайнах устройства мира, побуждают к внимательному всматриванию в изображение.

Запускаем поток ассоциаций. Ассоциации по контрасту, по сходству.

Ассоциации помогают создавать идеи, способствуют рождению и развитию образов.

Список литературы

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М. : Просвещение, 1993. – 160 с.
2. Возрастная психология. Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 623 с.
3. Кузин В. С. Психология живописи: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». – 4-е изд., испр. – М. : Оникс, 2005. – 186 с.
4. Левин С. А. Воспитание творчества. – Томск : Пеленг, 1993. – 56 с.
5. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н., Адашкина А.А. Художественная одаренность детей, ее выявление и развитие. – Дубна : Феникс+, 2006. – 108 с.
6. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – М. : Педагогическое общество России, 1999. – 220 с.
7. Юсов Б. П. Проблема художественного воспитания и развития школьников: Автореферат. Дисс. докт. пед. наук. – М., 1984. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01008657313>
8. Гин А. ТРИЗ-педагогика. URL: https://bookz.ru/authors/anatolii-gin/triz-ped_458/1-triz-ped_458.html

Метапредметность. Делаем информацию смыслообразующей.

При знакомстве с темой «Графика» задаёмся вопросом: что было до бумаги? Какие носители информации? Показываем иллюстративный ряд от шумеров – до впечатляющих образцов современной полиграфии. Читаем сказку Андерсена «Лён». Обсуждаем. Выводим знания на размышления о ценностях и смысле жизни.

Вообще, закончить урок можно «на самом интересном месте», и в качестве домашнего задания предлагаем вопрос, ответ на который дети будут искать совместно с родителями.

Список методических приёмов можно продолжать, увлекательный процесс творческого поиска преподавателя происходит на протяжении всего обучения. Наши наблюдения позволяют выявить ряд положительных результатов: активную включённость детей в процесс урока, формирование навыка самостоятельно мыслить, свободно высказываться и слышать позицию другого, пробуждение понимания образной природы искусства и желание самим создавать. Много раз приходилось наблюдать, как ребёнок, приходя с какой-либо своей эмоциональной проблемой, преодолевал её на уроке или по прошествии нескольких занятий. Всё это позволяет нам сделать вывод о том, что выбран верный путь педагогического исследования и сопровождения ребёнка.

МУЗЕЙНЫЙ УРОК КАК ФОРМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»

О. С. Чернавских,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается значение внеурочной деятельности для более глубокого и расширенного изучения дисциплины «История изобразительного искусства» в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись». Обозначается роль и значение музейного урока как интерактивной формы учебного занятия. Представлен опыт музейного урока по теме «Русский авангард» в ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова.

Ключевые слова: музейный урок, музейная педагогика, внеурочная деятельность, дополнительное образование, ФГТ.

Согласно федеральным государственным требованиям, предъявляемым к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», результаты освоения данной программы в предметной области «История искусств» должны отражать, как конкретные знания основных этапов развития изобразительного искусства, основных понятий и художественных школ, так и навыки восприятия и анализа произведения изобразительного искусства. Важным аспектом дисциплины являются воспитательные задачи, такие, как формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере изобразительного искусства, а также умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о произведении.

В соответствии с ФГТ с целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, *привлекательности* для обучающихся, образовательное учреждение должно создать комфортную развивающую образовательную среду. В том числе, обеспечивающую возможность посещения обучающимися учреждений культуры: выставочных залов, музеев, театров, филармоний и др. Отдельно отметим требования к использованию в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития изобразительного искусства и образования;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников [3].

Федеральный государственный образовательный стандарт для системы общего образования, в контексте преподавания дисциплины МХК, рекомендует использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. На наш взгляд, внеурочная деятельность, как для системы общего, так и для дополнительного образования, обладает большим потенциалом для качественной реализации образовательных задач. Внеурочная деятельность помогает учащимся более тонко воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и творческой деятельности.

И. А. Химик в своей работе «Как преподавать МХК» отмечает, что «для эффективного освоения мира художественной культуры процесс обучения должен предусматривать три обязательных и взаимосвязанных звена: 1) аудиторные и внеаудиторные многочасовые занятия; 2) самостоятельную учебную и внеучебную деятельность; 3) внеучебную деятельность в форме развивающего досуга». Внеурочную работу возможно организовать таким образом, чтобы в нее были включены все три компонента, предложенных И. А. Химик: длительность занятия более одного

академического часа, что позволяет создать атмосферу погружения в предмет; работа учащихся происходит не только во время занятия, но и осуществляется самостоятельно, например, выполняя творческие задания, в том числе с целью подготовки к следующему уроку; третий компонент, собственно, сами внеурочные занятия, а так же экскурсии, посещения выставок и прочее.

Синтезируя требования ФГТ и ФГОС к образовательному процессу, стремясь к повышению качества образования и привлекательности обучения для учеников, нами практикуется такая интерактивная форма проведения занятий, как музейный урок, где музей «выступает как инструмент, способный как самостоятельно реализовывать учебно-воспитательные задачи, так и сопровождать их выполнение в рамках урочной и внеурочной деятельности» [1]. Музейные уроки позволяют «закрепить и углубить знания обучающихся по отдельным темам, причем музейный экспонат выступает здесь не только как иллюстрация, но и как источник информации» [2].

Ключевой составляющей музейного урока является «музейный памятник – главное образовательное средство, отличающее музей от других образовательных учреждений» [5]. Иными словами, в рамках музейного урока у обучающихся появляется уникальная возможность общения с оригинальным произведением искусства, а не его копией или репродукцией. С помощью музейного урока ученик имеет возможность «получения эстетического наслаждения и познания истории искусства» [5]. Отметим также, что посредством проведения музейных уроков у детей формируется музейная культура.

По мнению Б. А. Столярова в основе музейно-педагогического процесса лежат следующие педагогические принципы:

- интерактивность, ибо человек запоминает только то, что делает;
- комплексность, означающая здесь включение всех каналов восприятия (чувственный, логико-аналитический, психомоторный);
- программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение уме-

ний на основе специально разработанных программ.

В рамках ДПП «Живопись» со сроком обучения 5 лет по учебному предмету «История изобразительного искусства» в ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова на изучение модернистских течений в западноевропейском и отечественном искусстве XX века отводится 25,5 часов в выпускном классе. Учитывая все разнообразие постклассического искусства, время, отведенное программой, позволяет обучающимся лишь обзорно ознакомиться с отдельными модернистскими течениями.

С целью более глубокого знакомства с русским авангардом, нами был организован музейный урок на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств во время проведения выставки «Ясновидцы грядущего». Русский авангард 1910–1920-х годов».

Целью занятия являлось расширение и углубление знаний обучающихся о разнообразии направлений русского авангарда.

Планируемыми результатами стали:

- метапредметные: применение на практике полученных ранее знаний по предмету «История искусств» в ДХШ и дисциплин школьного курса (МХК, история); развитие навыка публичных выступлений, умения высказывать свою точку зрения и аргументировать ее;

- предметные: закрепление знаний о таких авангардных направлениях, как: супрематизм, лучизм, футуризм;

- личностные: закрепление устойчивого интереса к изучению искусства; развитие навыков восприятия и анализа произведений искусства различных направлений и жанров.

Используемые на уроке методы: частично-поисковый, кейс-метод, метод творческих заданий.

В ходе занятия обучающимся предлагалось прослушать экскурсию от сотрудника музея, познакомившего группу с наиболее ценными экспонатами. В ходе экскурсии учащиеся делали заметки интересной для себя информации, полученной от экскурсовода. Затем было необходимо выполнить

подготовительную работу к основной части задания: разбившись на три группы и получив карточку с краткой информацией об одном из авангардных направлений (футуризм, лучизм, супрематизм), выделить ключевые моменты: примерное время существования направления, основные черты, представители. Затем, школьникам предстояло найти в залах музея картины, относящиеся к выбранному ими направлению. Используя выданные карточки и подручные средства, в данном случае это телефоны с выходом в Интернет, для получения дополнительной информации, подготовить краткую экскурсию-презентацию направления на 5–7 минут на примере 1–2 картин. Важным моментом доклада являлся анализ выбранной работы: автор, название, какими средствами художник раскрывает идею полотна и в чем эта идея заключается. На подготовку к выступлению отводилось 15 минут. Также обучающимся было рекомендовано разделить задачи внутри группы – поиск информации в Интернете, работа с карточкой, подбор музейного экспоната.

В целом стоит отметить, что такая форма урока вовлекла в работу весь класс, позволила мобилизовать навык работы в непривычных условиях, преодолеть стеснение перед публичным выступлением, познакомиться с профессией экскурсовода, развить навык слушателя, так как после презентации направления экскурсантам предлагалось задать экскурсоводу вопросы. Музейный урок способствовал погружению обучающихся в предмет в целом и тему в частности, а также раскрепощению ребят и свободному диалогу с учителем, высказывая и аргументируя свое мнение.

Случайные слушатели экскурсий (смотрители музея, посетители), отметили, что было интересно слушать выступления учеников, особенно их рассуждения о смысле и содержании картин.

Не лишним будет отметить, что подобная форма урока требует от педагога большой и

тщательной подготовки: точного определения целей и задач, планирования хода урока, отличного знания экспозиции и представленных экспонатов.

С целью закрепления полученных знаний, раскрытию творческого потенциала обучающихся не только в области классической живописи, было предложено выполнить дома работу на формате А3 или А2 в стилистике понравившегося авангардного направления, а также снабдить ее этикеткой, указав в ней: имя автора, название, направление, в котором выполнена работа, краткое описание направления (кем и когда было создано, характерные особенности), **почему** было выбрано именно это направление.

Важной составляющей успешной творческой деятельности учащихся вне урока, является их самостоятельность в восприятии, оценке, осмыслении искусства, поиске связей между художественными явлениями. Для включения учащихся в активную многостороннюю деятельность необходимы актуализация их личного жизненного опыта и опыта общения с различными видами искусства, обращение к художественным ассоциациям, постановка проблемных вопросов, анализ произведений искусства через сравнение и сопоставление [6].

Роль музейного урока в учебном процессе в соответствии с ДПП «Живопись» нельзя недооценивать, «в процессе обучения в условиях музейной среды повышается общая эрудиция, расширяется культурный кругозор, пополняются знания в профильной музею области и развиваются способности учащегося к творчеству» [5]. Для обучающихся ДХШ и ДШИ эти факторы могут рассматриваться как ключевые при изучении «Истории изобразительного искусства». Более того, творческие способности могут проявляться как в практикоориентированной деятельности, так и в профессиональном самоопределении (экскурсовод, реставратор, археолог, искусствовед).

Список литературы

1. Еремина Т. Ю. Взаимодействие Института развития образования Кировской области и МБОУ СОШ № 70 г. Кирова в гражданско-патриотическом воспитании школьников// Развитие социального партнерства в решении проблем образования и воспитания школьников: сборник методических материалов учителей МБОУ СОШ № 70. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2016. – С. 8–13.

2. Зонова Н. П. Музейный урок как форма реализации принципов социального партнёрства // Образование в Кировской области. – № 4 (40). – 2016. – С. 33–35.
3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». URL: <http://mosmethod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/uchebnaya-literatura/normativnye-dokumenty/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-6-oktyabrya-2009-g-413.html>
5. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие / Б. А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004. – 216 с.
6. Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру. – М.: Просвещение, 1994. – 157 с.

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

Г. А. Шарко,

СХУ имени И. Д. Шадра, г. Екатеринбург

Аннотация. Автор статьи представляет опыт обращения на уроках истории изобразительного искусства к методу формального анализа, через который искусство трактуется один из важнейших методов познания мира.

Ключевые слова: произведения изобразительного искусства, анализ, история, предметная область, искусство, метод познания мира, восприятие, замысел и воплощение.

Современная педагогическая наука и образовательная практика предлагает на сегодняшний день разнообразие подходов, концепций, форм и технологий в предметной области «Искусство». Огромное количество монографий, пособий и учебников, методик и программ убедительно доказывает необходимость искусства как особой сферы деятельности людей, отражающей окружающую реальность и внутренний мир человека в художественных образах.

Искусство на протяжении тысячелетий является «автобиографией человеческого рода» (А. В. Луначарский). Это неотъемлемый элемент исторического самопознания человека, выражение развития личности и общества, находящихся в постоянном взаимодействии, оно отражает и характеризует уровень развития локальных культур и цивилизации в целом. Произведения искусства с течением времени не только не устаревают, но часто становятся наиболее значимыми и интересными свидетельствами времени, симптомами эпохи, свидетельствующими о жизни предшествующих поколений.

Искусство – один из важнейших методов познания мира, характеризующийся целостностью восприятия, оно отражает мир не буквально, а преобразая действительность, оно всегда в той или иной мере условно, но опирается на материал окружающего мира. Важно, что искусство, явление, охватывающее деятельность автора и воспринимающего субъекта, всегда диалогично. Создавая мир образов, художник обобщает эмоции, которые представляют то универсальное, что есть в индивидуальных переживаниях разных людей при восприятии одних и тех же объектов, и, таким образом, придаёт им социальную значимость. Художественное творчество и восприятие являются единым художественным процессом, одинаково важным для всех его участников. Рациональное изучение произведения искусства посредством применения различных методов исследования (социологический, историко-культурный, сравнительный, биографический, структурный, семиотический, стилистический, микроанализ и др.) позволяет более глубоко проникнуть в суть изу-

чаемого объекта и стать сотворцом автора, получить более принципиально новое знание.

Обращение на уроках истории изобразительного искусства к анализу конкретных произведений позволяет сквозь призму одной картины увидеть не только конкретное историческое событие, но и попытаться понять логику автора при создании произведения и уловить, каким образом формальные приёмы и методы построения живописного полотна ведут к воплощению замысла. При этом важно сопряжение культурно-исторического и формального методов анализа произведения.

Проблемами исследования формальных закономерностей в художественном изображении занимались многие деятели науки и искусства: Р. Арнхейм, В. П. Бранский, И. Иттен, Б. В. Раушенбах и др. Они сформулировали философские, психологические и теоретико-методологические основы изучения художественной формы в произведениях пространственных искусств. В основе любой фигуративной композиции лежит форма, организуемая художником в соответствии с визуальными закономерностями человеческого восприятия. Основные принципы построения композиции (гармония формы и содержания, целостность, соподчинённость, упорядоченность, соразмерность, структурность, вариативность, развитие структуры), применяемые художником, ведут к наиболее адекватному выражению его идейного замысла.

Это возможно при рассмотрении конкретного произведения в контексте изучения не только истории искусства, но и собственно истории, мировой художественной культуры, других гуманитарных и социальных дисциплин.

Одним из ярчайших памятников мирового искусства, выразивших глубоко личное, но, вместе с тем, и универсальное, общее для жителей иберийского полуострова отношение к вторжению войск Наполеона в начале XIX в. в Испанию, является картина Ф. Гойи «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года».

Это часть диптиха (включающего, помимо «Расстрела повстанцев 3 мая 1808 года»,

картину «Восстание на площади 2 мая 1808 года»), созданного художником в 1814 г. в честь годовщины со дня восстания испанского народа против Наполеоновского вторжения в Испанию и торжественного возвращения короля Фердинанда VII в Мадрид. Обе работы предназначались для приветствия короля и украшения триумфальной арки на площади.

В 1814 г. Гойя пишет письмо регентскому Совету Королевства Испании, где говорит о желании «увековечить средствами живописи самые главные и героические деяния и сцены нашего восстания против тирана Европы» [9, с. 181]. Регентский совет одобряет замысел художника и через четыре месяца картины были представлены на суд зрителей.

Известно, что для воплощения своего замысла художник писал не только кистью, но и пальцами, губкой, ложкой, ножом, тряпкой, разработав систему «экспрессивно-живописной скорости, не требующая длительного пути от подмалевка к конечному художественному результату» [11, с. 182]. Это требовалось для передачи всей гаммы переживаний художника в отношении событий 1808 г.

Художник ранее обращался к теме смерти («Стычка герильеров» (1809–1811 гг.), серия офортов «Бедствия войны» (1810–1820 гг.), которая традиционно считается ключевой для испанской культуры (это подтверждается наличием коллективной риторики смерти и празднованиями Дня всех святых и Дня усопших). Но у Гойи тема смерти приобретает новый смысл – он создаёт образ человека, выражающего коллективное отношение к подвигу, мученической смерти, к которой его вынуждают безвыходные обстоятельства. Это символ сопротивления духа ради сохранения собственной человеческой сущности, для которой высшей ценностью является принадлежность родной земле.

«До Гойи в живописи подобного сюжета не было, тем более сцена расстрела не становилась мемориальной. В христианстве смерть на кресте стала символом искупительной жертвы и высшего божественного дара, но то была история божественная, Гойя

же, осмысливая историю человеческую, создавал новую иконографию. Опора на традицию естественным образом придавала ей качества всеобщности (в рамках христианского мира). Гойя нашел убедительное пластическое решение этой мысли. Фигуры повстанцев не только тесно сгруппированы, но и повторяют монолитную форму холма позади них, как бы срастаясь с ним. Французским штыкам противостоит каменное упорство земли и народа Испании» [13].

Композиция симметрично выстраивается по центральной оси, два ярких пятна, расположенные по обеим сторонам от центра, делят пространство на две зоны, противопоставленные друг другу (холодная и тёплая тональности здесь воспринимаются как жизнь и смерть). В пространстве левой части картины доминируют текучие, живые линии, в правой – жёсткие геометрические формы. Взгляд в упор делает зрителя невольным участником происходящего, за счёт освещённости расстреливаемые выталкиваются на передний план и оттого выглядят ещё более живыми, нежели безликие механистичные фигуры французских солдат.

Центральный персонаж картины – фигура черноволосого мужчины в последнем порыве – воплощает неизбежность преодоления им страха смерти. Он делает шаг вперед, хотя ноги его буквально вязнут в земле, его большие натруженные руки не опущены в мольбе, а в ярости сжаты на уровне лица. Поза и патетический жест героя уподоблены Христу на распятии (можно вспомнить «Распятие» и «Воскресение Христа» Грюневальда, «Преображение» Рафаэля и др.), на что указывают его раскинутые руки и раны на них. Доминируя над плотной, почти сливающейся друг с другом группой из шести человек, он является собирательным образом испанского народа, над которым совершается казнь, он новый мученик, выражающий борьбу, непокорство французским войскам, дух свободы, он жертвует собой, как Христос, во имя человечества. Значимость персонажа акцентирована световым и цветовым решениями: он излучает яркий свет (доказательство преображения мученика, эманации Бога, зримое свидетельство

благоволения свыше), его одежда (жёлтые брюки и белая рубашка) несут символической значение: амбивалентный жёлтый связан с и с высшим миром (золотой – цвет власти Церкви, присутствия Бога), и с земным противостоением установленному порядку (в средневековой Испании в жёлтое одевали сжигаемых на костре еретиков), белый – с чистотой, святостью и прозрачностью помыслов. Главный герой одухотворяется в глазах зрителя и своим порывом представляет возможность устремлённости к абсолютному началу. Словно вырастая из земли, он подтверждает, что иссушенный солнцем безжизненный холм, суровая земля предков, – и есть высочайшая ценность, которую невозможно предать. Фигуры остальных повстанцев не только тесно сгруппированы, но и повторяют монолитную форму холма позади них, как бы срастаясь с ним, являясь воплощением упорства земли и народа Испании. Фигуры людей сплавляются друг с другом, усиливая звучание главного героя. На картине присутствует молодой францисканский монах, руки его опущены в ритуальном жесте молитвы, взгляд направлен внутрь себя и сосредоточен на смысле молитвы – о спасении не себя, а всех, молитва о спасении чего-то, что неизмеримо выше и больше, чем жизнь. И знание этого объединяет самых разных людей – и монаха, и крестьянина, и интеллектуала из третьего сословия, и буяна-бродягу из городских низов – в единое монолитное целое. «Женская фигура с ребенком у самого края картины написана теми же красками, что и холм, почти сливается с землей. Невозможно понять – реальный это человек, или скорбная тень Богоматери, или лик многострадальной земли Испании. Гойя не хотел создавать аллегория или напрямую переадресовывать зрителя к христианской символической» [13].

Строй французских солдат с их единообразно широким шагом является зеркальным отражением строя Горациев с картины Ж.Л. Давида «Клятва Горациев». Гойя, апеллируя к картине Давида, являющейся живописным символом Французской революции, подчёркивает трагизм и горькую иронию истории, поскольку высокие идеи

равенства, братства и свободы обернулись страданиями для испанского народа и преступными деяниями для французов. Солдаты-палачи, совершающие казнь, не имеют индивидуальных характеристик, они уподоблены друг другу, это механический конвейер смерти, несомый техническим прогрессом, который Гойя пророчески увидел в начале XIX в. При этом испанскому художнику удалось создать новую иконографию массового насилия, не случайно в искусстве XIX–XX вв. тема расстрела у Мане, Дикса, Пикассо и др. будет связана с этой картиной.

Главный персонаж формируется на пересечении двух противоборствующих зон – им является свет, который излучает фонарь, и его главная качественная характеристика он организует и преобразует пространство и остальных персонажей определенным образом, благодаря фонарю всё изображаемое становится ближе зрителю. Фонарь располагается на одной композиционной оси с

колокольной, которая находится в верхнем, затемненном пространстве, усиливая драматический контраст произведения. Слепящий свет фонаря усиливает эффект чёрного беззвездного и безлунного неба, которое нависает над событием, происходящем на первом плане, но небеса безмолвны, они отвернулись от происходящего, как отвернулись от народа и испанские власти (на это указывает тёмный дворец Буэнависта и церковь Сан-Антонио де ла Флорида), по сути, предавшие страну.

Таким образом, на уровне понимания отдельных элементов картины и методов формального анализа возможно выявить те характеристики, которые позволяют соединить их уже на следующем этапе исследования, а изучение и анализ отдельных персонажей, даёт понимание общей целостности картины и позволяет воспринимать её не только с точки зрения испанского искусства, но как памятник и явление мировой культуры.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М. : Прогресс, 1974. – 386 с.
2. Бранский В. П. Искусство и философия. – М. : Янтарный сказ, 1999. – 704 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. 3-е изд. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М. : Искусство, 1965. – 214 с.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М. : Искусство, 1977. – 246 с.
6. Гойя Ф. Капричос. Альбом по искусству. – М. : Центр Рой, 1992. – 176 с.
7. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. – 383 с.
8. Каптерева Т. Гойя. – М. : Белый город, 2003. – 48 с.
9. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. – М. : Искусство, 1986. – 360 с.
10. Раушенбах Б. В. Система перспективы в изобразительном искусстве. – М. : Наука, 1986. – 254 с.
11. Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVIII века. – М. : Искусство, 2000. – 287 с.
12. Фейнберг Е. Л. Кибернетика, Логика, Искусство. – М. : Радио и связь, 1981. – 144 с.
13. Медкова Е. Точки удивления // Искусство. – 2008 – №4. URL: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=4>

Часть 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ПЛЕНЭР

ПЛЕНЭР – НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ

А. А. Машкина,

МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», г. Березовский

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из составляющих проблем художественного обучения – развитие интеллекта, для освоения предпрофессиональной программы «Живопись».

Ключевые слова: развитие интеллекта, пленэр, метод погружения, навыки, результат.

Гармонично развитая личность – это личность, прежде всего, интеллектуальная. И развитие интеллекта происходит в любом возрасте (детстве, отрочестве, юности), проще говоря всей жизни человека [2].

Программа учебного предмета «Пленэр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) – неотъемлемая часть учебного процесса. Во время пленэра формируются и оттачиваются навыки изображения, заложенные программами различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции [1, с. 67]. На пленэре собирается материал для работы над композицией в следующем учебном году: зарисовки, рисунки, этюды. При реализации программы «Пленэр», обучающиеся осваивают ее 4 года по 28 часов. Я считаю, что этого недостаточно. На выездном пленэре время занятий увеличивается вдвое и более.

Происходит изучение и закрепление понятий, навыков работы, приемов и правил композиции, таких как передача световоздушной перспективы, движения, покоя, повторение применения средств композиции: ритма, симметрии, асимметрии, выделение сюжетного центра, контраста, знакомство с понятиями «открытость» и «замкнутость» пейзажного пространства, а также совер-

шаются навыки тонального и цветового решения этюдов [3, с. 3].

Пленэр раздвигает возможности развития интеллекта, способностей, одаренностей, таланта.

Развитие интеллекта, но не общего как такового понятия, а пространственного – способности воспринимать объект в уме и им манипулировать, воспринимать и создавать зрительные или пространственные композиции и внутриперсонального – способности управлять своими чувствами, различать, анализировать их, и использовать эту информацию в своей деятельности.

Пленэр не просто «помощник» в комплексном развитии одаренных детей, и не просто обучение нужным навыкам и умениям изображения окружающей действительности и создание творческих работ, основанных на воображении, памяти или с натуры. Пленэр – это так же инструмент воспитания интеллекта.

Главное – зачем мы преподаватели, учим этому детей? Для какой цели? Цель одна: научить «увидеть», услышать, почувствовать красоту природы, постичь простоту и сложность мира, научить любить этот мир. Со всеми его сложностями противоречиями. Мотивация «хочу и могу» двигает развитие обучающихся, и возникает интерес: ставятся творческие задачи, они успешно или нет решаются, но желание понять, почувствовать, изобразить свои чувства остаются навсегда.

В этом есть здравый смысл. Другая природа, новые города, страны вдохновляют обучающихся на творческое развитие. Это не только эмоциональный вопрос, а прежде всего развитие пространственного интеллекта ребенка. Новые места, новая обстановка, новые люди, одноклассники предстают в другом качестве, при котором развивается внутриперсональный интеллект, способность управлять своими чувствами, анализировать свои слова, поступки, делать выводы. Дети учатся на примере преподавателя, экскурсовода общению с другими взрослыми людьми.

Во время зарисовок архитектурных пейзажей развивается и логико-математический интеллект. Именно здесь применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм (куба, призмы, шара и т.д.). Но в жизни все сложнее, кубы и призмы домов врезаются, закрывают друг друга, «спорят» кто главнее и обучающийся управляет этой массой, формирует ее в живой рисунок, применяя навыки линейной перспективы [3, с. 6] и законы композиции.

И все полученные в результате пленэра: зарисовки, рисунки, этюды развивают умение увидеть тон и цвет объектов изображения, которые несут основную нагрузку в развитии эмоционального интеллекта. Ведь погружаясь в городской или ландшафтный пейзаж, обучающийся должен «раствориться» в нем, стать своим, стать неотъемлемой его частью здесь и сейчас.

Что же нужно сделать, что бы начался этот необратимый процесс – влюбленность в жизнь?

И первый шаг: копия осеннего листа (акварель), 1-й класс.

Сначала мы дружно собираем листья (конечно по цвету). Изучаем строение разных листьев, сравниваем цветовую гамму, нюхаем их, ощущаем их тактильно, и основной момент, придумываем историю жизни этого листа. Лист оживает в воображении и конечно на бумаге.

Образовательные задачи решались, а воспитательные? Зерно интереса посеяно, и всходы не заставляют себя ждать.

В начале лета мы выходим на природу. Пленэр: рисуем цветы, травы, деревья, бабочек, жуков, животных. Не всегда погода нас балует, бывает дожди, ветры или даже жара. Но пленэр это святое. Не дала погода закончить набросок, и ребенок сам, по памяти или с натуры его закончит, и мотивация не оценка, а интерес к объекту изображения. И так каждый год.

С первого класса я организую образовательно-пленэрные поездки.

Довольно сложно убедить родителей, что это важно не для меня, важно для ребенка. Каждая поездка стоит довольно дорого, но это себя оправдывает. Я называю эти поездки «погружением в красоту». Ребенок видит «звезды» (цель), появляется дополнительная мотивация «хочу и могу». В душе каждого ребенка возникает повышенная познавательная потребность, восхищение красотой природы, гордость за Родину, появляются ростки патриотизма.

Показать красоту просто, а оставить ее след в душе ребенка навсегда-сложнее.

Снова я использую метод погружения – образовательно-пленэрная поездка на Байкал. 1 июня там начинается весна. Седые, окружающие озеро горы, прозрачная вода, обнаженные, кое-где чуть прикрытые травой острова, у горизонта синий Ольхон. Колорит очень холодный, и обучающиеся закрепляли умение работать с синими оттенками. Познакомились с этнографическими традициями культуры бурятов.

Алтай. Река Катунь. Нам повезло с погодой, экскурсоводом и транспортом. Обучение изображению текущей воды, стремительных цветовых изменений неба вызывало у обучающихся небольшие затруднения. За неделю мы сделали 9 этюдов, побывали на разных участках реки, видели многие водопады, таинственные долины, познакомились с повседневным бытом в близлежащих селах и деревнях.

Алтай. Телецкое озеро. Водопад «Эстюба». Отношения: небо, вода, горы – в разное время суток неповторимы. Падающая вода, голубые дали и все оттенки зеленого – помогли обучающимся разобраться с возможностями цветовых отношений в природе,

и изобразить «живую» воду. Обучающиеся поняли принцип изображения природы художниками Китая и, работая над изображением подножья гор в тумане с вершинами, освещенными солнцем, где просматривается каждое изменение формы, получили новые приемы изображения пейзажа.

В третьем классе задача пленэра научиться изображать строения, улицы, город. И опять применяем метод погружения. Городское пространство — это сложная многоуровневая конструкция.

Обучающиеся уже многое умеют, знают, могут. И графические наброски получаются легко, свободно, как песня. В цветовом решении возникают проблемы изображения глубины пространства.

Мы едем в Испанию в город Салоу, изучать воздушную перспективу. 10 дней экскурсий и походов по разным городам. Обязательные этюды в Андоре, Таррагоне, Реусе. В процессе работы над этюдами происходит сравнение колорита уральских зарисовок и испанских. Природа Испании яркая и контрастная. В этюде надо показать жаркое солнце, влажный морской ветер, все оттенки зеленого, желтого, охристого и голубого. Далекие пейзажи с горы Монсеррат, в Андорре – построены на многочисленных нюансах голубых и охристых цветов. Становится понятным многообразие цвета в палитре знаменитых художников-испанцев. Закладывается зерно мотивации для про-

должения обучения, внутриперсональный интеллект возрастает в разы.

И так каждый пленэр, каждая поездка.

Результат этой деятельности:

1. Обучающиеся изучают и овладевают навыками изображения окружающего мира с интересом и любовью, и с большим желанием, осваивая и закрепляя понятия, полученные на других учебных предметах (рисунок, живопись, станковая композиция).

2. Развивается пространственный, внутриперсональный, лингвистический (общение), внешнеперсональный (понимание других людей), логико-математический интеллект (анализ объектов изображений, объемов, конструкций, композиции и цвета).

3. Воспитательный аспект: к окончанию курса обучающиеся научились слышать, «видеть», чувствовать и изображать свои чувства. Научились понимать красоту и сложность мира, полюбили этот мир, полюбили свою Родину.

Подводя итоги, могу сказать, что высоко развитый интеллект помогает обучающимся построить линию жизни, поставить и достигнуть определенную цель.

Ученики вырастают, выбирают профессии где есть элемент творческого и аналитического подхода к решению поставленных задач. Это учителя, врачи, физики, ювелиры, дизайнеры, архитекторы, переводчики, издатели. Они успешно решают задачи, поставленные жизнью.

Список литературы

1. Амелина И. В. Роль пленэра в процессе обучения студентов. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (Россия, Самара), Поволжский педагогический вестник. 2014. № 3 (4). URL: Текст научной статьи по специальности «Искусство. Искусствоведение» <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-plenera-v-protsesse-obucheniya-studentov>

2. Мотков О. И. Ценностные представления о гармоничной личности людей разного возраста. URL: <https://www.psychologos.ru/articles/view/cennostnye-predstavleniya-o-garmonichnoy-lichnosti-lyudey-raznogo-vozrasta>

3. Приказ Минкультуры России от 12.03.2012 № 156 (ред. от 26.03.2013) «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2012 № 23578)

РОЛЬ ПЛЕНЭРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ (материалы к лекции)

А. Р. Рахимова,

ЕДШИ № 11 им. Е. Ф. Светланова, г. Екатеринбург

Аннотация. Данная статья предназначена для учащихся и выпускников художественных школ и школ искусств, студентов и молодых художников, изучающих теорию и историю искусства. Статья предлагает системно изложенную лекцию о роли пленэра в творчестве европейских художников.

Ключевые слова: импрессионизм, пленэр, оттенок, нюанс, этюд, эскиз, колорит, образ, сюжет.

В настоящее время разные художники ищут единомышленников, создают группы, чтобы провести пленэр в различных уголках России. Чудесная природа, свежие впечатления, творческая среда, – все это дает возможность подтвердить творческие возможности разных по манере исполнения художников. В наш век практицизма, технических возможностей, необходим лирический пейзаж. Он помогает человеку не забыть о своей связи с природой, о душе. Художник своими корнями прикован к земле, поэтому от настоящего искусства художника исходит аромат родной земли и солнца. Диалог с миром живой природы обогащает художника, вдохновляет его и является источником творчества.

«Пленэр» – живопись на открытом воздухе. Этот термин используется для обозначения техники живописи во время изображения пейзажа при естественном свете с передачей изменения всех нюансов цветовых отношений. Интерес к пленэру возник в Англии в начале XIX века, благодаря Констеблю, который первым начал работать на природе. Он первым пытался передать на холсте элементы пейзажа, окутанные воздухом и светом, исчезающие в дымке деревья и небо. Настоящими первооткрывателями пленэрной живописи являются французские импрессионисты: Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега,

К. Писсарро, А. Сислей. Пленэр у импрессионистов был методом, который позволял решать проблему передачи солнечного света и изменение цвета от освещенности. Пейзаж, освещенный солнцем, – главная цель

импрессионизма. Художники передавали мгновение, хотели точно перенести тонкие цветовые оттенки, которые видели на природе при быстроменяющемся освещении. В условиях пленэра тень приобретает оттенки, которые становятся холоднее, ближе к синей части цветового круга, а солнечные места – теплее, ближе к оранжево – желтым оттенкам. У импрессионистов светотень передается через гармонию и противопоставление теплых и холодных оттенков. Картины импрессионистов отличаются энергичной, импульсивной манерой мазка, так как на открытом воздухе нужно быстро писать, чтобы уловить ее состояние в данный момент, зафиксировать мгновение. Живопись импрессионистов показывает зрителю свое видение окружающей жизни. Они также используют оптическое смешение красок, так как сложный цвет на палитре не передает чистоту и яркость цвета.

Все великие художники следующих поколений прошли испытание импрессионизмом. В России в конце XIX – начале XX века пленэрной живописью занимаются В. Поленов,

И. Левитан, В. Серов, К. Коровин, И. Грабарь. Творчество этих художников получило название «русский импрессионизм». В их произведениях чувствуется влияние творчества импрессионистов. Русские художники в своих картинах передавали больше смысла и внутреннее состояние автора. Также в их работах сохранились чистые цвета, передана освещенность, создание быстрого этюда на пленэре. Отличие от французских импрессионистов состояло в том, что

русские художники внесли в картину свой внутренний мир и смысл. К. Коровин пришел интуитивно к своей манере широкого мазка, его работы характеризуют смелость и сочность живописи, в них присутствует темперамент и энергия. В картинах В. Серова передано впечатление от окружающей природы и людей, его эмоции и состояние души. И. Грабарь использует приемы классических импрессионистов. Художник передает состояние русской зимы, показывает деревенскую жизнь, используя пастельные цвета. Грабарь выполнил множество кратковременных этюдов морозного инея в разное время суток. Он передал момент, впечатление, к которому стремились импрессионисты.

С конца XIX века московская школа живописи, опираясь на традиции А. Саврасова,

К. Коровина, В. Поленова, И. Левитана, воспитывают в учениках наблюдательность и внимательность к натуре, глубокому и чуткому изучению природы, к самостоятельной работе. Учениками И. Левитана, К. Коровина,

В. Серова были Л. Туржанский, П. Петровичев, А. Герасимов, которых волновали задачи пленэрной живописи и были им близки.

Работа на пленэре включает в себя летнюю практику у начинающих художников, сбор материала для картины, этюды с натуры, выполнение эскизов. С первых этюдов и зарисовок с натуры молодые художники сталкиваются с проблемами света и тона. Окружающий мир полон пространства, предметы объемны и многоцветны. Эти качества раскрываются конкретно, в зависимости от различного освещения. Свет лепит форму, организует пространственную среду, выявляет цветовые и тональные контрасты, рефлексy. В понятии тона заключается характер освещения, распределение света и тени, окрас предметов, а также светотень. Опытный живописец может чувствовать и передавать тонкие градации тона, видеть движения формы. Восприятие натуры передается от глаз к кончикам пальцев. Этюды начинающих художников отличаются отсутствием цельности, перечислением де-

талей. Задача этюда – собрать всю работу в тоне, написать цельно, без дробности. Цельность работы тесно связана с композиционным решением. Живописцы на пленэре внимательно относятся к тональному решению картины, этюда. При различных вариантах смешения красок обогащаются цветовые и тональные возможности художника.

Работа на пленэре, творческие задачи позволяют создать качественные живописные работы. Пишущие с натуры художники, хорошо понимают живописную и техническую задачу. Такая работа не позволяет фальшивить в цветовых и тональных отношениях, позволяет активно наблюдать и анализировать окружающее пространство, грамотно передавать тон и цвет. Этюд имеет большое значение для создания образа пейзажа. На пленэре накапливается профессиональное мастерство: в материале, в технике, в способе наложения красок. Нужно увидеть сюжет мотива, прочувствовать его, наблюдать при разном освещении. Художник делает композиционные наброски, пишет быстрые этюды на состояние. Картину также можно писать непосредственно с натуры, прописывая ее в деталях в мастерской.

Опыт пленэрной работы позволяет живописцу сохранить свежесть холста, передать освещение, воздушную среду. Постановка глаза, цельное видение, развитие чувства пропорций и градаций цвета – без этих составляющих невозможна самостоятельная творческая работа. Правдивость окружающего мира основана на натурном материале. Учиться мыслить, чувствовать и передавать это в своей работе успешно решается при работе на пленэре. Живопись становится светлее и богаче по цвету. Обилие натурального материала, его достоверность помогают художнику в его будущих композициях. Нужно писать лишь то, что сам увидел, прочувствовал, узнал и полюбил.

Например, художник П. Кончаловский, который много и плодотворно работал в стиле импрессионизма в начале XX века, говорил: «...Надо из живой, нетронутой природы выхватить ту нить, которая приводит к подлинной композиции, надо приучить свой глаз при первом взгляде брать толь-

ко то, что нужно, из всей груды случайностей...». У П. Кончаловского работа начинается с нескольких зарисовок с выбранного пейзажа. Художник отбрасывает все лишнее, концентрируется на главном. Он определяет для себя основной колорит, цветовой строй пейзажа. Дальше мастер работает в мастерской. По зарисовкам с натуры он переносит рисунок на холст, уравнивает композицию. Первый слой красками Кончаловский делает по зрительной памяти, по впечатлению. С первого красочного слоя холст должен быть утрясен по пятнам и раскрыт, художественно завершен. На последнем этапе работы Кончаловский отправляется с холстом на природу, на природу. В это время он дорабатывает детали, уточняются пропущенные места. Такой метод использовал в своей творческой работе П. Кончаловский. Дом творчества «Академическая дача» – был главным источником общения и творчества. Этот край хранит художественные и исторические традиции, воспетые А. Венециановым,

И. Левитаном, К. Коровиным, С. Жуковским. В окрестностях «Академической дачи» работали в свое время И. Репин, А. Куинджи,

В. Бакшеев и другие. Многие художники именно на «Академической даче» нашли свой творческий путь. Сюда приезжали художники из всех уголков России. Их объединяли совместная работа на пленэре и в мастерских, общие задачи и досуг. Встреча с опытными художниками на пленэре, работа рядом с ними очень важна, когда еще чувствуешь неуверенность и робость. Часто работа на творческой даче способствовала нахождению собственной темы в искусстве.

Пейзаж дает художнику большие возможности раскрытия содержания внутреннего мира человека и эпохи. В настоящее время новая традиция пленэра – это не только возможность практической работы на свежем воздухе, не простая передача личных впечатлений и сохранение традиций, а художественное движение, где присутствует живое общение, получение и обмен творческого опыта. Это размышление над художественными идеями, обсуждение работ,

которые являются основами для развития новых концепций. Художники, выезжая на пленэр, используя личный опыт в творчестве, свои приемы и манеру исполнения, индивидуально подходят к творческому процессу. Побывав на выездных пленэрах с разными художниками и руководителями пленэрных объединений, можно условно выделить несколько основных приемов выполнения творческой работы при использовании пленэрного материала. Классическим методом остается сбор этюдного материала для написания картины – композиции в мастерской художника.

Художник анализирует этюды и на их основе создает композицию картины, используя один или несколько натуральных этюдов. Как правило, он пишет на большом холсте или на акварельной бумаге большого размера, старается сохранить колорит и состояние пленэрных этюдов, зарисовок. Картина тщательно продумывается композиционно и выполняется в несколько слоев, с проработкой деталей и композиционного центра. Другим способом является написание этюда – картины, сюжет которой был подмечен во время пленэрной поездки и начат там же, на холсте (бумаге). В связи с небольшим количеством времени для написания картины – этюда на месте, на природе и с изменением освещения, погоды, – такую работу нужно дописывать в мастерской, «доводить до ума». Часто художники – профессионалы на творческих дачах там же, за два месяца дорабатывали картины, привозили уже готовые к экспозиции. Художники – декораторы, авангардисты применяют на пленэре методы стилизации, отбора, обобщения на натуре, отбрасывают лишнее, идут по пути декоративности или плоскостного решения. Также могут использоваться приемы гротеска, утрирование формы для подчеркивания и усиления характерного в пейзаже. Одним из подходов к творческой композиции во время пленэра является метод сбора материала, различных сюжетов, интересных фрагментов, которые используются как собирательный образ, из которых складывается картина. На основе наблюдений на пленэре, зарисовок и эскизов рождается

собираемый образ картины – пейзажа. Часто пейзаж – картина дополняется стаффажем животных, людей, транспорта. Данные приемы в творческой работе художников применяются при определенном опыте, пониманием своего творческого пути, их взглядах на искусство, сформировавшемся стиле художника.

В современных видах искусства пленэр приобретает новые качества. Он связан с внутренним, субъективным, чувственным восприятием окружающего мира. Культурная и живая обстановка предоставляет возможности для духовного и интеллектуального роста, для выполнения творческих идей.

Список литературы

1. Беляев А. А. Импрессионизм. Эстетика. Словарь. – М. : Политиздат, 1989. – С. 106–107.
2. Бер А. Светлое и темное // Художник. – 1984. – № 8.
3. Карасев Ю. В. Особенности живописи на пленэре // *Фундаментальные исследования*. – 2005. – № 1. – С. 92–93.
4. Киселев М. Мастер пейзажа // Художник. – 1988. – № 5.
5. Маслов Н. Я. Пленэр – практика по изобразительному искусству. – М., 1984.
6. Мальцева О. Поэт русской природы Саврасов и московская школа живописи // *Художник*. – 1980. – № 6.
7. Смирнов Т. Б., Унковский А. А. Рисунок и живопись пейзажа. – М. : Просвещение, 1965. – 54 с.

ЛЭНД-АРТ-ПРИРОДА В ИСКУССТВЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЛЕНЭРНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Е. В. Руденко,

МАУ ДО Детская художественная школа, г. Калининград

Аннотация. В статье описывается опыт проведения пленэрной практики в детской художественной школе и применения лэнд-арт – направления в изобразительном искусстве конца XX в., основанном на использовании реального пейзажа в качестве главного художественного материала и объекта.

Ключевые слова: художественная школа, экологическое воспитание, пленэрная практика, учебный процесс, лэнд-арт, концептуальное искусство.

В настоящее время в художественных учебных заведениях накоплен значительный опыт проведения летней практики.

Пленэрная практика – особый период в учебном процессе, который благоприятен для расширения кругозора учащихся, для развития их общекультурной компетентности. В современном художественном образовании педагоги часто задумываются о вопросе связи учебных, художественно-творческих и воспитательных задач.

Неразрывная связь экологического образования с воспитанием делает его популярным направлением в образовательной деятельности. Является одним из самых эффективных компонентов воспитания уважения к родной земле и культурному наследию прошлого. Нет более подходящей темы для

патриотического воспитания, чем изучение детьми своей малой Родины.

В методической литературе, в программах пленэрной практики основное внимание уделяется формированию узкопрофессиональных навыков и практически исключены вопросы расширения кругозора учащихся. Педагоги, проводящие пленэр в детских художественных школах, часто копируют практику высших и средних профессиональных учебных заведений, где акцент ставится на приобретение и развитие профессиональных навыков, и далеко не всегда учитывается возрастной фактор. Обращение внимания учащихся к экологическому аспекту на пленэре позволяет направить учебный процесс на развитие ребенка в целом, а не только художественных качеств. Такой подход к орга-

Ученики ДХШ во время создания арт-объекта

Работа учеников

низации пленэра направлен и на развитие общеэстетического компонента личности учащихся, и способствует развитию профессиональных качеств.

Лэнд-арт (от англ. land art – земляное искусство), направление в изобразительном искусстве конца XX в., основанное на использовании реального пейзажа в качестве главного художественного материала и объекта. Лэнд-арт возник как реакция на экологические проблемы, в поддержку общественных движений защиты окружающей среды. Со временем превратился в необычный, далекий от традиционного, вид искусства. Главная идея лэнд-арта заключается в возможности гармоничного создания произведений искусства в рамках природы и пейзажа.

Ученики ДХШ на мастер-классе художника Мариуша Арсобы, Польша

Основная задача художника – вписать арт-объекты в естественный пейзаж не нарушив его целостности, используя натуральные материалы. Идея максимально естественного и натурального произведения искусства необычайна и удивительна. Сегодня, в условиях множась урбанизации и века высоких технологий, искусство лэнд-арта крайне актуально и привлекает все больше и больше внимания, и это не вызывает удивления, поскольку, не говоря уже о естественности и гармоничности произведений, сами они не похожи на привычные нашему глазу произведения искусства.

Современное подрастающее поколение весьма заинтересовано в концептуальном искусстве, и наши педагоги поддерживают этот интерес, проводят различные воркшопы, семинары, мастер-классы, используют так же и другие возможности прикоснуться к современному искусству. Новый язык и новое художественное мышление в модулях художественного воспитания и образования обеспечивают учащемуся выход из состояния отчужденности, экзистенциального кризиса (чувства беспокойства и тревоги).

Подготовка поколений, призванных не только сохранить природную среду, но и оптимизировать ее, установить гармоничные отношения в системе «природа – общество – человек» требует гармонически развитого эстетического чувства, культуры восприятия. Очень важно обучить детей эмоциональному, эстетическому восприятию красоты не только дикой, но и преобразованной человеком природы. Эстетика лэнд-арта является одним из важных мо-

ментов выхода художественной практики за рамки картины, за пределы мольберта, на котором пишется произведение, за пределы пространства музея. Она предполагает наполнение эстетическим значением широкой среды обитания человека. Для юного художника важна непосредственная взаимосвязь с природными, естественными элементами, которая станет неотъемлемым компонентом самого творчества. Чтобы создавать природное, ученик должен почувствовать и осознать, что он и есть тоже часть природы. Характерными чертами лэнд-арта являются: использование природных материалов, отношение к природе как к объекту и субъекту искусства, особенное месторасположение, непосредственная взаимосвязь с природными, естественными элементами и художником, как неотъемлемым компонентом творчества. Обращение к идеалам гармонии человека и природы.

Этапы создания лэнд-арта:

1. Процесс создания объекта начинается с исследования и изучения объектов вокруг себя. Выбираем материалы, которые нравятся по своему цвету и форме. (Исследуя свое окружение, мы исследуем и себя, другой человек нашел для себя в этом месте, возможно, что-то другое.)

2. Далее собираем то, что будет необходимо для объекта. Если занятия на пляже, то предметами для создания объекта могут послужить: ракушки, галька, коряги или морские водоросли, в лесу – это могут быть шишки, палочки, каштаны, желуди, опавшие листья, корни. Все то, что попадает в поле зрения – потенциальный материал для будущего арт-объекта. Объект лэнд-арта можно назвать скрыто-откровенным вмешательством в ландшафт, которое должно безоговорочно гармонично влиться в окружающую среду и стать имитацией нерукотворной работы, то есть, творением природы.

3. Выбор места, где будет создан объект. Занимаясь сбором материала, вероятно, что мы обращаем внимание обучающихся на интересные и необычные места. На пляже это могут быть огромные валуны или дюны, небольшие заводи; в лесу – старое или поваленное дерево, ручеек или дупло. Важно! Лэнд-арт – это не просто поделки из природных материалов – это отражение связи с тем местом, где они были найдены.

4. Определяемся с тем, что будем делать. Внимательно рассматриваем свои находки, обращаем внимание на цвет и форму, фактуру предметов. А далее, даем волю воображению. В лэнд-арте нет правил и условностей!

Лэнд-арт это – решение проблемы преобразования природы и включения её в контекст культуры и нахождения духовной связи между человеком и природой. Чувство полного растворения в природе – это важная информация, которую несет лэнд-арт объект современным людям. Это попытка искусства, через произведения, достигнуть полной гармонии человека с природой. Художники стремятся продумать момент восприятия своих работ и вызвать у зрителя особенное чувство близости с природой, заставить вспомнить, что каждый человек является её частью. Основная цель лэнд-арта это решение проблемы преобразования природы и включения её в контекст культуры, поиск духовной связи между человеком и природой, которые отражают потребность современного общества в подобном искусстве.

Нашей школой на протяжении многих лет в рамках Международного Форума детского творчества «Экология души» проводятся мастер-классы профессиональных художников из России, стран ближнего и дальнего Зарубежья по лэнд-арту.

Список литературы

1. Ефимов А. В. Дизайн архитектурной среды. – М. : Архитектура, 2005. – 504 с.
2. Раппопорт С. Искусство и личность. В кн.: Искусство и школа. – М. : Просвещение, 1981. – С. 215–229.
3. Рождественский Б. П., Петрова Г. А, Пятакова Т. В. , Игнатьева КВ. Эстетика в школе. – Казань, 1969. – 242 с.

Часть 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СКУЛЬПТУРА» КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ДХШ

Е. В. Бессараб,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт работы, где описывается комплексный подход преподавания учебных дисциплин обязательной и вариативной частей учебного плана дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись», который влияет на высокий предпрофессиональный уровень выпускника детской художественной школы.

Ключевые слова: скульптура, творческие способности, образное мышление, объёмно-пространственное воображение.

На протяжении многих лет в системе художественного образования наряду с рисунком, живописью и композицией скульптура является одной из основных академических дисциплин. Она учит пространственному мышлению, формирует умение чувствовать форму и пропорции, развивает чувство пластики, гармонии, формирует способность к созданию творческих композиций. Скульптуру отличает от остальных учебных предметов, тем, что обучающиеся на уроках работают с реальным объёмом: они учатся творчески, аналитически мыслить, овладевать навыками трёхмерного изображения, что немало важно для предпрофессиональной подготовки выпускника детской художественной школы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы по скульптуре, влияют на успешное освоение последующих дисциплин художественного цикла, воспитывают эстетический и художественный вкус, закладывают серьёзную основу для дальнейшей деятельности выпускника в самых разных направлениях и сферах.

Н. С. Боголюбов писал: «...Работа с объёмными предметами является прекрасным средством воспитания эстетического и художественного вкуса, формирует образное мышление, столь необходимое в любой ра-

боте человека, развивает у школьников пространственное мышление, необходимое им при изображении тех же предметов на плоскости. Как показала практика, после приобретения навыка в лепке объёмных форм учащиеся значительно легче овладевают конструктивным построением в рисунке» [с. 75].

К сожалению, сегодня качество преподавания скульптуры в художественных школах и детских школах искусств остаётся для многих большой проблемой. Дефицит квалифицированных специалистов, недостаточность площадей для реализации программы и многое другое, испытывает чуть ли не каждое учреждение. В силу данных причин предмету «Скульптура» отводится второстепенная роль. А ведь ещё, несколько лет тому назад, скульптуре уделялось огромное внимание. Сейчас предмет зачастую обособлен. Наблюдается низкий уровень работ. Нарушена связь между предметами. Существующие программы по скульптуре не всегда согласованы с учебными программами таких дисциплин как рисунок и композиция. Поэтому, очень важно ещё раз подчеркнуть необходимость данного предмета и его место в учебном процессе.

Именно скульптуре дано то, чем не обладает ни живопись, ни рисунок: она вла-

деет осязательными, реальными объёмами. В её распоряжении подлинная глубина, округлость, масса – всё то, что живопись, рисунок передаёт лишь иллюзорно. В этом главная и отличительная особенность «Скульптуры». Благодаря скульптуре обучающиеся на уроках учатся творчески мыслить, овладевают навыками трёхмерного (пространственного) изображения, что немало важно для предпрофессиональной подготовки. Развитие творческих способностей и приобретение обучающимися начальных профессиональных навыков и есть цель дополнительной предпрофессиональной программы.

Предмет скульптура даёт возможность не только расширить, но и углубить знания обучающихся в области искусства. В процессе обучения формируется способность к объёмно-пространственному воображению. Развитие пространственного, логического мышления происходит не спонтанно, и не по воле случая, а благодаря тем заданиям, которые выстраиваются в программе, с учётом приобретённых знаний на уроках по рисунку и композиции.

На уроках «Скульптуры» из курса «Рисунк» учащиеся используют:

- знания: законов и правил линейной перспективы; их связи с визуальным восприятием действительности; методов конструктивного построения на плоскости объёмных тел, деталей и конструкций.

- умения: видеть и чувствовать соотношение размеров и пропорций.

- владения: целостным структурным видением формы; навыками конструктивно-аналитического и ассоциативно-образного мышления.

Из курса «Композиция» обучающиеся используют:

- знания: теоретических основ и законов композиции.

- умения: решать композиционно-художественные и творческие задачи.

- владения: техническими приемами художественной выразительности образа.

Когда учебные предметы взаимосвязаны, и каждый из них несёт не только свою функцию в развитие творческих способностей

обучающегося, но и взаимодействует на развитие обучающегося в комплексе с другими предметами, развивая в нём воображение, представление, пространственное, образное и логическое мышление, только при таком обучении мы получим результат высокого качества.

Практика показывает, что к двенадцати-тринадцати годам многие дети ещё не владеют приемами мыслительного преобразования пространственных образов. По данным психологов, даже у детей в целом с высоким уровнем развития пространственного мышления, зачастую возникают трудности с отдельными пространственными заданиями. К примеру, одни обучающиеся легче справляются с заданиями на выполнение формы с натуры, другие на преобразование формы. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что практически все обучающиеся, в разной степени, нуждаются в целенаправленном и систематичном развитии способностей пространственного мышления. Особенно это касается обучающихся в возрасте 13–15 лет, когда в них возникает познавательная потребность. И они готовы к более глубокому аналитическому изучению формы.

Кроме того, на сегодняшний день в общеобразовательной школе обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие, а такой предмет как черчение, влияющий на развитие пространственного мышления, преподаётся лишь в профильных классах.

Все это, ещё раз доказывает нам, о необходимости создавать в детских художественных школах такие условия, что бы они способствовали раскрытию творческих способностей обучающегося.

Рассмотрим, какие же знания, умения и навыки приобретает выпускник в результате освоения учебного предмета «Скульптура»:

Первое: по окончании курса выпускник владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

Второе: владеет элементарными начальными предпрофессиональными навыками.

Это ещё раз доказывает нам, что компетенции выпускника, формируемые в результате освоения скульптуры, влияют на успешное освоение последующих дисциплин архитектурного цикла, таких как: проектирование, формообразование; моделирование арт-объекта и др.

Применение полученных знаний на предмете скульптура позволяет обучающимся уверенней чувствовать себя в других дисциплинах, потому как пространственное видение помогает им в понимании формы, её конструкции.

Прививая на уроках в ДХШ профессиональные навыки: точность глаза, верность руки, чувство пропорции, мы параллельно выявляем многогранность своих воспитанников, готовых к поиску и применению творчества в образовательном процессе.

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что преподавателям необ-

ходимо адаптировать программу по скульптуре под те условия, которые имеются в образовательном учреждении с учётом тех программ, которые используются в учебном процессе. Только в этом случае, мы сможем устранить причины низкого уровня развития художественно-пластических способностей на занятиях по скульптуре и успешно подготовить выпускника детской художественной школы. Развив в нём внимание, эстетическое восприятие, мышление, зрительную память, творческое воображение и художественные способности, эмоционально-эстетическое отношение к изображаемому и явлениям действительности, ориентируя на профессию художника, дизайнера, архитектора. Выпускник, имеющий определенную подготовку и навыки, а также особый склад мышления, быстрее и легче будет справляться с любой поставленной задачей, и соответственно, таким образом, повысится качество образования в любой сфере, где бы он ни продолжил своё обучение.

Список литературы

1. Аксенов Ю. Г. Образ и материал. – М. : Сов.Рос., 1977. – 111 с.
2. Боголюбов Н. С. Место и роль скульптуры в художественном воспитании детей // Творчество юных. – М. : Просвещение, 1973. – С. 75–81.
3. Голуб А. А. О структуре художественно-образного мышления // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 1. – М. : Прометей, 1996. – 171 с.
4. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры. – М. : Искусство, 1964. – 144 с.
5. Качалова Е. Н. Развитие творческих способностей учащихся. – Якутск : ИСКРО, 1995. – 94 с.
6. Ломаева Н. Н. Роль образного мышления в творческой деятельности художника // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 1. – М. : Прометей, 1996. – 171 с.
7. Платонов К. К. Структура и развитие личности. – М. : Наука, 1986. – 254 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПАСТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА» В ДХШ

Е. В. Бессараб,

МБУК ДО «ЕДХШ № 3 имени А. И. Корзухина», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен опыт работы реализации авторской программы «Пастельная графика», которая ориентирует на развитие творческих способностей выпускников детской художественной школы.

Ключевые слова: пастельная графика, авторская программа, детская художественная школа.

«Пастель» на сегодняшний день – одна из популярных техник графики, которая вызывает неподдельный интерес, как у любителей интересующихся данным видом изобразительного искусства, так и у тех, кто

занимается творчеством профессионально. Это универсальный художественный материал, обладающий широким спектром изобразительно-выразительных возможностей. В этой технике пробуют себя многие

начинающие художники. Охотно используя пастель в работах, художник привносит в своё творчество нечто новое, пытается найти себя, расширяя рамки самореализации.

В детских художественных школах и художественных отделениях школ искусств рисунки обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе, выполненных в этой технике, встречаются не часто. Это говорит о том, что пастель как художественный материал для детей старшего возраста в детских художественных школах не предусмотрен.

Авторская программа «Пастельная графика», направлена на освоение техники пастели, через решение учебных задач, приобретая и накапливая компетенции, способствующие созданию творческой композиции. Данная программа, основана на многолетнем личном педагогическом опыте автора, рассчитана на детей 10–17 лет. Она строится на неразрывной связи основных учебных дисциплин (рисунка, живописи и композиции), что позволяет обучающимся почувствовать органическое единство процесса работы над формой и цветом, включая все элементы изобразительного языка: композиции и рисунка, цветовых, тональных, пластических и пространственных отношений. Программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, умение радоваться успехам других, проявлять индивидуальность.

«Пастельная графика» может быть внедрена в детские художественные школы как практический курс обучения с 1-го по 5-й класс в качестве учебного предмета вариативной части дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства либо введена в образовательный процесс как общеразвивающая программа. Изучение программы, в обоих случаях ориентировано на расширение круга интересов обучающихся, развитие творческих способностей и художественного восприятия, приобретение и овладение графическими и живописными навыками рисования пастелью.

Много раз возникал вопрос: «Нужно ли обучать детей пастельной графике в ДХШ?» Опыт подсказывает ответ: «Скорее да, чем нет». Главное – понимать, зачем мы вводим данный курс.

Поскольку педагог направляет в изобразительных поисках и экспериментах обучающегося, а «пастель» позволяет ему быстро решать проблемные ситуации, следовательно, преподавателю необходимо выстроить работу таким образом, что бы, использование обучающимся ранее полученных знаний, умений и навыков по рисунку, живописи и композиции были учтены и не шли в разрез с программой. Так, например, в первом классе по рисунку дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» внимание обращается на изучение творческого тонально-живописного рисунка, фактуры и материальности. В содержании авторской программы «Пастельная графика» задания первого года обучения в блоке «Рисунок» акцентированы на передаче характерных особенностей предмета, его силуэта, пропорций, тонального решения. Одно не противоречит другому, а только ещё больше способствует выявлению общих закономерностей и основных принципов рисунка.

Использование в учебных целях различных художественных материалов дает возможность обучающимся через практическую деятельность, не бояться экспериментировать, погружаться в процесс обучения, который создает у обучающегося внутреннее ощущение свободы, раскрывая потенциальные его возможности. Обучающиеся учатся сравнивать, находить общее и различия, создавая работы на основе наблюдении одних и тех же предметов и объектов, что позволяет почувствовать особенность каждого материала и изучить его изобразительный язык. А учебные и творческие работы, выполненные в технике «пастель», наполняются новыми смыслами, становятся все тоньше, острее и поэтичнее.

Программа «Пастельная графика» состоит из трех блоков – «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Интеграция этих трёх основных учебных дисциплин, методическое

описание каждого задания, постановка конкретных учебных задач графического, живописного изображения в техники пастели – инновационные составляющие программы.

В блоках «Рисунок» и «Живопись» задания направлены на рисование

с натуры, в частности в блоке «Рисунок» задания выполняются в монохrome, на уроках осваиваются приёмы работы пятном, силуэтом, линией и штрихом (приложение 1, рис. 1).

В блоке «Живопись» цвет обогащает форму. В заданиях используется широкий спектр цветовой палитры, большое внимание уделяется гармонизации (приложение 1, рис. 2).

И в третьем блоке «Композиция» ведётся тематическое рисование по представлению и воображению, где обучающиеся учатся создавать новые образы и закрепляют технические навыки при работе пастелью, приобретенные на занятиях с натуры (приложение 1, рис. 3).

Из общего количества часов отведено на рисование с натуры – 79 часов, на рисование по представлению и воображению – 86 часов. Часы, предусмотренные программой

внутри блоков, могут распределяться преподавателем самостоятельно. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, их художественных предпочтений, уровня подготовки порядок изложения программного материала в блоках может быть изменён, либо расширен.

В период апробации авторской программы «Пастельная графика» в детской художественной школе обучающиеся показали улучшение качества обучения, а проведённый сравнительный анализ результатов позволил выявить более высокую скорость формирования знаний, умений и навыков у групп, обучающихся по данной программе по сравнению с группами, обучающимися традиционными методами.

Результаты преподавания пастельной графики позволяют сделать вывод об эффективности методики.

Подводя итог, считаю, что системный подход и целенаправленное формирование практических навыков овладения пастелью способствуют росту творческого потенциала, мотивации и активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в ДХШ.

Приложение 1. Рисунок 1

Приложение 1. Рисунок 2

Приложение 1. Рисунок 3

Список литературы

1. Блейк М. Как рисовать. Пастель. Пошаговое руководство для начинающих. – М. : Астрель, АСТ, 2003. – 847 с.
2. Васильев В. «Я продолжаю жизни бег». Акварель. Пастель. Масло. – М. : Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы, 2007. – 160 с.
3. Женевьева М. Пастель / пер. с франц. В. Мамина; Bookking International, Париж, Франция, перевод на русский язык и Editions d'Art Albert Skira S. A. – Женева, Швейцария, 1995. – 139 с.: ил.
4. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными карандашами. – М.: Паррамон Эдисионес / Parramon Ediciones, 2009. – 128 с.

5. Кантор-Гуковская А. С. Пастели западноевропейских художников в собрании Эрмитажа. XVIII – начало XX века / А. С. Кантор-Гуковская. – М. : Государственный Эрмитаж, 2001. – 128 с.
6. Турчинская Т. В. Применение межпредметных связей на занятиях пастельной графикой в процессе обучения студентов педагогических вузов // Великая степень и евразийские ценности: художественное образование и эстетическое воспитание. – 2015. – С. 435–438.
7. Турчинская Т. В. Пастель в русской живописи // Материалы научно-методической конференции преподавателей, аспирантов и студентов МГОУ. – 2012. – С. 104–108.
8. Ходжетт С. Карандаши, ручки, пастель. От эскиза до картины / С. Ходжетт, Ян Сидуэй. – М. : Эксмо, 2013. – 597 с.
9. Чиварди Дж. Комбинация красок в живописи / пер. с итал. Г. И. Семёновой. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 96 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «КАЛЛИГРАФИЯ» НА БАЗЕ ДШИ № 5 г. ЕКАТЕРИНБУРГА В ПЕРИОД 2015–2018 гг.

О. А. Житенёва,

МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 9», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье представлен результат апробации авторской рабочей программы «Каллиграфия», проводится обзор уже опробованных заданий по каллиграфии, рассматриваются плюсы и минусы работы с учащимися по программе. Рассматриваются задания для дальнейшей работы по программе. Подчеркивается уникальность и новизна рабочей программы, а так же ее практическая значимость.

Ключевые слова: рабочая программа, каллиграфия, детская школа искусств.

Авторская рабочая программа «Каллиграфия» предназначена для обучения учащихся 3–5 классов (возраст детей может варьироваться от 10 до 14 лет) художественных отделений ДШИ. Программа была опробована в вариативной части дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание программы направлено на эстетическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей через приобщение к каллиграфии, формирование навыков красивого письма. Апробация программы проходила в течение трех лет на базе ДШИ № 5 г. Екатеринбурга.

Каллиграфия или «красивое письмо» – один из видов изобразительного искусства, существующего с глубокой древности. Техническое развитие общества превратило искусство письма в искусство печатное – типографику. В современном мире типографика и каллиграфия по-прежнему сосуществуют и, более того, получили новый импульс в своем развитии за счет внедрения компьютерных технологий. Сегодня и типографика, и каллиграфия как никогда популярны и востребованы в дизайне и полиграфии. Но

если область типографики – все же имеет узкопрофессиональное значение, то «красивое письмо» – это, прежде всего, атрибут высокого уровня культуры индивидуума, к сожалению, практически утраченный в современном обществе.

С появлением компьютерных технологий большинство людей забыли, что значит писать руками, поэтому включение предмета каллиграфии в вариативную часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства актуально сегодня. Каллиграфия способствует повышению культурного уровня обучающихся, постижению нравственных начал, прикосновению к историческому и культурному наследию всего человечества.

Каллиграфия имеет черно-белую основу, то есть написание текста или отдельных букв происходит черной тушью на белой бумаге. Современные каллиграфы используют все способы написания текстов ширококонечными, остроконечными перьями и другими приспособлениями (брашпены, фломастеры, маркеры), а также пишут тексты кистями. На занятиях по каллиграфии уча-

щиеся овладевают навыками написания любыми инструментами каллиграфа. Обучение проходит поэтапно: по мере овладения обучающимися простым древнегреческим маюскулом, принципы написания усложняются. Постепенно ребята изучают и отрабатывают каллиграфию эпохи Возрождения. Наиболее сложным для овладения «красивым письмом» является каллиграфия остроконечным пером. Существует разница в начертании латинского и кириллического написания остроконечным пером и, тем не менее, это по силам большинству ребят.

Особый интерес у учащихся вызывает работа над каллиграфической композицией, копийной или творческой. Так, выполнение учащимися упражнения «копия листа манускрипта» вызвало бурный интерес. Задание выполнялось на листе формата А3. Сначала имитировался старый пергамен (лист бумаги состаривался чаем или кофе), рассматривались и выбирались образцы страниц манускриптов, предназначенных для дальнейшего копирования. Обсуждался шрифт и материалы для написания текста и иллюминирования, а затем выполнялась копия. Все этапы работы с манускриптами были соблюдены: сначала исполнялся текст, а затем производилась иллюминация и иллюстрирование. Хороших вариантов получилось достаточно для проведения выставки (рис. 1). Выставка проходила в галерее «Поле» в Свердловской киностудии и была приурочена к Всероссийскому празднику «День славянской письменности» 25 мая 2018 г.

Параллельно учащиеся второго года обучения выполняли творческое задание «декоративная каллиграфия». Сначала разрабатывалась орнаментика листа: в основу была положена раппортная композиция – работа по модульной сетке, параллельно отрабатывалось написание небольшого текста или фразы.

Общая тематика композиций – «времена года». Работа с пословицами и поговорками по теме интересна тем, что для ребят открываются различные аспекты старинного уклада жизни, к примеру: «В августе до обеда – лето, после обеда – осень», или «Сентябрь

пахнет яблоком, октябрь – капустой» и т.д. Фраза и орнамент должны соответствовать друг другу. Исполнение каллиграфического шрифта по орнаменту было последним этапом работы. Работа выполнялась практически в «чистовике», и возможности исправить неточности и ошибки у обучающихся не было (рис. 2).

Поскольку в основу программы, прежде всего, положено осмысление археологических и археографических артефактов (книг, фолиантов) путем копирования образцов исторических шрифтов и интерпретации их в шрифтовых композициях, то именно эта часть программы является базовой. Но область каллиграфии столь многогранна, что позволяет углубиться в такие сферы изобразительного искусства, как создание авторской книги. Каллиграфия позволяет работать и в области печатной графики (эстампа). Это может быть гравюра на линолеуме с последующим принтом на футболках, тканевых сумках (что для детей особо увлекательно) или экслибрис. Любая каллиграфическая композиция – это увлекательная «игра с изображением». Так, например, оформить текст поздравления (авторской открытки) или текст стихотворения – это огромное поле для детского творчества, где остается место для юмора или лирики.

Каллиграфия позволяет также уходить в область абстрактной композиции. В таких композициях применяются буквы или знаки алфавита без привязки к текстовому содержанию, в таком виде каллиграфия является частью типографики и дизайна. Так, бурные эмоции у ребят вызывает задание «вырази смысл слова», или «вырази смысл буквы» и подобные задания. К примеру, для выполнения задания «вырази смысл слова» на доске записывается ряд слов, например, существительных: воробей, хлыст, прилагательных: розовый, веселый и др. Учащемуся предлагается выбрать слово для написания. Далее, не меняя графики букв заданного слова, надо выразить его смысл, то есть воробей и цапля не могут быть написаны одинаково. В надписи «воробей» – должны присутствовать и отображаться качества этой пичуги (малый росток, вездесущность,

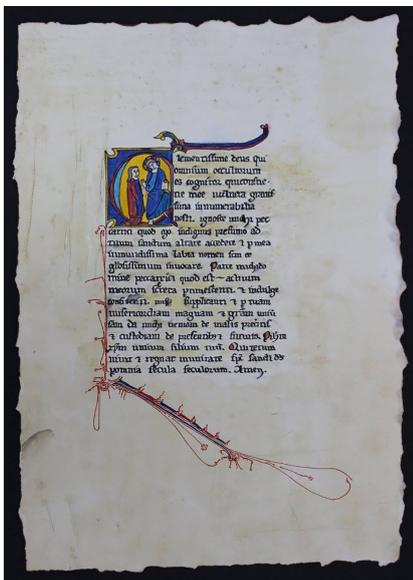
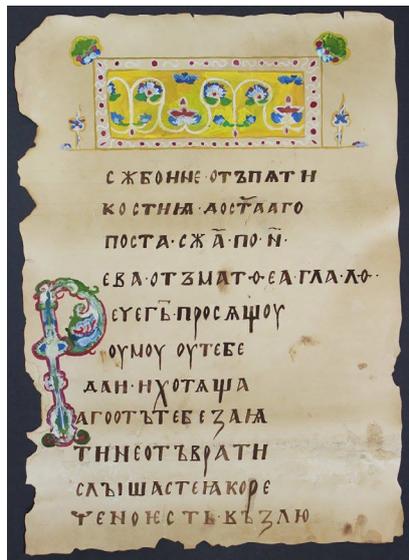

Рис. 1. Копии страниц средневековых манускриптов (возраст 12–13 лет)

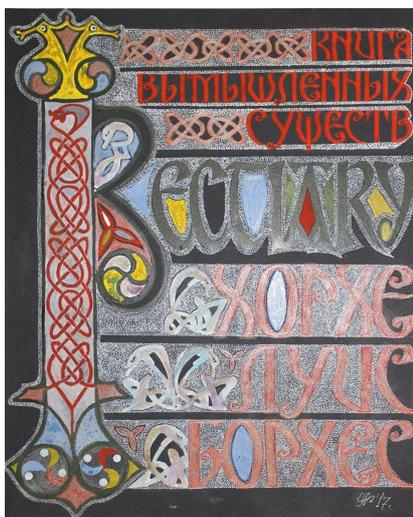

Рис. 2. Декоративная каллиграфия

суетливость). Такие задания дают возможность развивать абстрактное мышление, необходимое дизайнерам и каллиграфам.

Но существует и ряд сложностей в освоении программы «Каллиграфия». Например, в обучении «левой» работе плоскими и особенно остроконечными перьями, им приходится приспосабливаться к углу написания. Таким детям предлагается самим найти «удобный» способ постановки пера для написания того или иного шрифта, к сожалению, в каждом случае это индивидуально. И задания для работы с таким ребенком тоже подбираются индивидуально.

Еще одна сложность в обучении каллиграфии учащихся заключается в том, что каллиграфия требует дисциплины и прилежания, а это доступно далеко не всем детям, поэтому чаще всего недисциплинированные дети выполняют работу низкого качества. И заинтересовать или «втянуть» их в работу иногда очень сложно. В целом работа над каллиграфической композицией требует больших временных затрат. Так, на выполнение только одной композиции «копия листа манускрипта» или «декоративная каллиграфия» уходит практически весь учебный год. И результат ребята видят только в конце обучения.

Для успешного овладения технологией каллиграфии необходимо изучение основ композиции и техники применения специальных инструментов. Все эти навыки осваиваются в рамках предмета

Каллиграфия. Программа «Каллиграфия» базируется на сочетании теоретических занятий, психологической подготовки, и сочетается с практической работой по созданию шрифтовых композиций. Практическая значимость программы заключается в том, что она носит профориентационный характер и знакомит обучающихся с азами профессии дизайнера рекламы, оформителя печатных изданий.

Авторская программа по предмету «Каллиграфия» опирается на личный многолетний опыт работы автора программы в области каллиграфии. В методике преподавания каллиграфии соблюдаются принципы наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения, что многократно повышает эффективность освоения программы учащимися школ искусств.

Программа составлена с учетом тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует уровню развития современной подростковой аудитории. Программа входит в учебно-методический комплекс, который содержит также рабочую тетрадь и ряд презентаций по темам программы, что значительно помогает в работе над изучением теории и истории каллиграфии. Так, рабочая тетрадь содержит много кроссвордов, игр по истории, заданий по распознаванию тех или иных элементов манускриптов и их иллюстраций. Все это в игровой форме позволяет закреплять полученные знания.

Список литературы

1. Гордон Ю. Книга про буквы от а до я. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2013. – 382 с.
2. Павлов Г. В. Плетеные размышлы : монография Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2016. – 216 с.
3. Краткий палеографический экскурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.calligraphyexpo.ru/rus/Personalities/Participants/Georgy_Kozubov/Article.aspx?ItemID=58
4. Блог о каллиграфии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.calligraphy.com.ua/posts/category/books/>
5. Житенева О. А. Тайны мировой каллиграфии : альбом 6-й Международной выставки каллиграфии / Современный музей каллиграфии, Национальный союз каллиграфов, Международный выставочный комитет MVK. – М., 2017. – 250 с.

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «БЕСЕДЫ О СКУЛЬПТУРЕ»: ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП «ЖИВОПИСЬ»

К. О. Лис,

*СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки»,
г. Санкт-Петербург*

Аннотация. Автор статьи раскрывает необходимость работы с учениками художественного отделения ДШИ и ДХШ по освоению основополагающих навыков описания и анализа скульптуры на основе авторского учебного пособия «Беседы о скульптуре», озвучивая актуальную проблему отсутствия учебных изданий для современного художественного образования при реализации ДПП «Живопись» 8 и 5 лет обучения.

Ключевые слова: беседы о скульптуре, беседы об искусстве, учебное пособие, современное художественное образование.

Одной из примечательных черт современного развития педагогической деятельности в области художественного дополнительного образования является заинтересованность не только в эстетическом и культурном воспитании учащихся, что было основополагающим аспектом образовательной деятельности еще в конце XX века, но и повышении качества образования юных художников в целом [4, с. 3].

Сегодня дополнительное образование в сфере художественных дисциплин призвано сформировать стремление у обучающихся к достижению почти профессионального мастерства, предполагающее их дальнейшее поступление в вузы и сузы: культуры рисунка и живописи, чувства формы, композиции, виртуозного владения техникой различных материалов, а также умение особым художественным языком анализировать и описывать произведения искусства, выражая личные мысли и чувства по отношению к мировому изобразительному наследию [2, с. 140].

Как и когда начинать разговор о скульптуре, практиковать описание и анализ памятников с учениками детских школ искусств и детских художественных школ? Сегодня каждый преподаватель решает по-своему и в свое время. Поэтому изучению скульптуры как виду изобразительного искусства, его выразительных средств и объемно-пластических характеристик в контексте учебных предметов «Беседы об искусстве» и «История искусства», в отли-

чие от живописного изображения, уделяется мало времени и значения. Знакомство с описанием скульптуры чаще всего происходит в старших классах, в виде рекомендаций и общей характеристики особенностей произведений искусства конкретного периода. Такой подход, к сожалению, не дает практического результата: закономерности по описанию скульптуры вроде бы есть, но проанализировать произведение у учеников не получается [2, с. 3].

Для каждой возрастной группы существуют свои, присущие только ей особенности. Например, у подростков на смену творческой свободе и уверенности детского возраста часто приходят робость, нерешительность, неверие в свои возможности. А ранний период в художественном развитии ребенка (возраст – до 10 лет), наоборот, отличается творческой активностью, увлеченностью работой, большой продуктивностью и быстротой выполнения заданий [2, с. 139]. Поэтому учебный предмет «Беседы об искусстве» предполагает наличие тем по описанию произведений искусства, так как учащиеся третьего года обучения наиболее восприимчивы к получению новых знаний, с удовольствием идут на контакт в общении друг с другом, преподавателем, с интересом рассматривают произведения скульптуры и рассказывают о строении пластической формы.

Однако, из-за отсутствия учебных пособий для ДШИ и ДХШ по беседам об искус-

стве, истории искусства, особенно в рамках не так давно принятых дополнительных предпрофессиональных программ «Живопись» для 8 и 5-летнего образования, преподаватели вынуждены обращаться к отдельным описаниям произведений скульптуры, которые содержатся в книгах по искусству, учебниках для вузов, то есть специализированной литературе. К сожалению, эти издания, рассчитанные на подготовленного читателя, трактуют уже существующие в искусствоведении образы, не акцентируя внимание на развитие навыков анализа объёмно-пластических характеристик произведений скульптуры. Следовательно, умение учеников описывать и анализировать скульптурные произведения самостоятельно не вырабатываются, интерес к замыслу художника через самостоятельное изучение объёмно-пространственной формы пропадает.

Эти и другие выводы, сформированные за время работы преподавателем истории искусств, отсутствие структурированного и адаптированного теоретического материала по изучению скульптуры для детей ДШИ и ДХШ, которое научит и поможет ученикам самостоятельно подходить к описанию и анализу памятника, определили актуальность и необходимость создания учебного пособия «Беседы о скульптуре». Целью такого издания является обеспечение учебного процесса и оказание помощи ученикам в самостоятельной работе по описанию и анализу произведений скульптуры.

Учебное пособие «Беседы о скульптуре» было разработано для учащихся художественного отделения «Санкт-Петербургской Детской школы искусств им. М. И. Глинки» к учебному предмету «Беседы об искусстве» – 3 года обучения, по предпрофессиональной образовательной программе «Живопись» – 8 лет обучения, но может быть использовано и для 5 летнего обучения по одноименной программе и предмету, а так же в ходе преподавания предмета «История искусства». Предмет «Беседы об искусстве» – 3 года обучения, рассчитан на учащихся 9–10 лет, предполагает 1 час занятий в неделю, всего – 33 часа. Принцип орга-

низации занятий – групповые. Количество детей в группе – 10–15 человек. Форма организации учебного процесса – беседа. Для целенаправленного развития творческих способностей учащихся, их познавательной и эмоциональной активности, развития навыков художественного восприятия, анализа произведений искусства и формирования их мировоззрения в целом, программа включает в себя следующие темы:

– *Виды искусства.* Учащиеся знакомятся с разными видами искусства, изучают особенности, виды изобразительных искусств (5 часов).

– *Жанры в изобразительном искусстве.* Учащиеся знакомятся с разными жанрами ИЗО, изучают формальные и содержательные признаки произведений изобразительного искусства (5 часов).

– *Описание и композиционный анализ живописного произведения.* Изучение основных элементов композиции живописного произведения, выразительные средства живописи, способ описания и анализа произведения искусства (10 часов).

– *Восприятие формы.* Описание и анализ скульптурной композиции. Изучение основных выразительных средств скульптуры, композиционных приемов, способов восприятия, описания и анализа скульптурных форм (10 часов).

– *Великие памятники древности или что хранит культуру людей.* Знакомство с понятием «Музей» и его деятельностью. Знакомство со знаменитыми произведениями из коллекций выдающихся музеев мира: Лондон, Париж, Рим, Москва, Санкт-Петербург (4 часа).

Следовательно, тематическое содержание учебного пособия «Беседы о скульптуре», охватывает целый раздел программы (8 уроков-бесед и 2 практических задания – письменное и устное описание памятника на уроке) и является неотъемлемой частью учебного процесса для формирования знаний, навыков художественного восприятия, описания и анализа скульптурной формы.

Предложенные методы в учебном пособии (устный, печатно-словесный, нагляд-

ный, практический) ведут к разработке сюжетного рассказа, аналитического описания скульптуры:

1) в основе тематического содержания пособия лежит рассказ автора, который вступает в диалог с учениками, задавая вопросы;

2) предметная и иллюстративная наглядность помогает рассматривать произведения «здесь и сейчас», не отвлекаясь на поиск информации в других источниках;

3) выписывание и запоминание понятий, зарисовки в тетради или альбоме помогают лучше запомнить произведения и самостоятельно изложить новые знания (дома, на уроках «Беседы об искусстве», «Лепка», «Скульптура», ученики могут повторять полученные знания на практике, что соотносится с другими учебными предметами по программе «Живопись»);

4) вопросы и домашние задания внутри темы, усложняясь из урока в урок, имеют практическое назначение, составляя общее представление об описании и анализе памятника. Подробный план описания скульптуры, который находится в конце пособия, может быть использован учащимися для разбора любого произведения объемной формы в будущем.

Несмотря на то, что материал учебного пособия «Беседы о скульптуре», разработан в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой «Живопись» на базе «Санкт-Петербургской Детской школы искусств им. М. И. Глинки», он будет интересен всем учащимся художественных отделений детских школ искусств и детских художественных школ, их родителям, а также преподавателям истории искусств и искусствоведам. Пособие может быть ис-

пользовано как: источник знаний; способ систематизации полученных знаний на уроке; дополнительная информация для самостоятельной работы; помощь в выполнении домашних и практических заданий на уроках «Беседы об искусстве», «Лепка», «Скульптура».

Таким образом, учебное пособие «Беседы о скульптуре» адресовано всем, кто хочет научиться понимать один из самых загадочных видов искусства – скульптуру. На примере памятников мирового искусства, автор пособия концентрирует внимание читателей на особенностях объемно-пространственных форм и помогает осознать пластическую красоту скульптурных произведений. Тематическое содержание пособия расширит кругозор учащихся, знания и умения по пластическому строю, которые они смогут применить на практике на уроках «Лепка» и «Скульптура», разовьет творческое воображение, наблюдательность, подготовит учащихся к последующему изучению учебного предмета «История искусства», а также поможет проникнуться атмосферой, в которой они учатся и растут как художники.

На данный момент учебное пособие находится в редакции, готовится к изданию. Пособие «Беседы о скульптуре» будет реализовано в городе Санкт-Петербурге, библиотеках детских художественных школ и детских школах искусств, имеющих художественное отделение. Автором планируется создание серии учебных пособий, включающих другие виды изобразительного искусства в рамках предмета «Беседы об искусстве» для реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» 8 и 5 лет обучения.

Список литературы

1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
2. Алехин А. Д. Когда начинается художник: Кн. для учащихся. – М.: Высшая школа, 1994. – 160 с.
3. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. – М.: Институт художественного образования, 2009 – 47 с.
4. Разумный В. А. Эстетическое воспитание: Сущность. Формы. Методы. – М.: Мысль, 1969. – 81 с.
5. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве: учебное пособие / Н. Д. Соколова ; Гос. рус. музей, Студия «Квадат фильм», Рос. акад. образования, «Детгиз-лицей». – СПб.: Детгиз-Лицей, 2003. – 222 с.
6. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. высшего профессионального образования. – М.: Академия, 2012. – 254 с.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СКУЛЬПТУРА» В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЖИВОПИСЬ»

Н. А. Орлова,

*СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 10»,
г. Санкт-Петербург*

Аннотация. Статья посвящена значению и особенностям преподавания учебного предмета «Скульптура» при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» на примере преподавания скульптуры в Санкт-Петербургской детской школе искусств № 10.

Ключевые слова: лепка, скульптура, круглая скульптура, рельеф, вариативная часть, объемно-пространственная композиция, пластическое мышление, ДПП «Живопись».

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись» реализуется с двумя сроками освоения – 5 и 8 лет. И если при 8-летнем сроке в 1–3 классе в обязательной части учебного плана присутствует учебный предмет «Лепка», то при 5-летнем сроке обучения обязательная часть учебного плана такого предмета не содержит, предоставляя возможность реализовывать его только в вариативной части.

Многие художественные школы и раньше не включали скульптуру в учебный план по разным причинам: нехватка помещений и специализированного оборудования, отсутствие квалифицированных преподавателей-скульпторов, неизбежная грязь от глины и пр. Между тем, освоение программы «Живопись» без изучения объемно-пространственной композиции, чему и служит в первую очередь учебный предмет «Скульптура», не полноценно.

В нашей школе сложились хорошие традиции преподавания классической круглой скульптуры и керамики. Учебный предмет «Скульптура» реализуется в вариативной части учебного плана ДПП «Живопись» в объеме от 1,5 до 2 учебных часов в неделю.

Активное и целенаправленное восприятие детьми окружающей среды и ее объектов является одной из главных задач художественного образования. Сознательное постижение учащимися трехмерной структуры тех или иных элементов живой природы на уроках скульптуры имеет огромное

значение. Эта проблема сама по себе имеет значительные сложности по ее освоению, и помимо других задач при первых шагах учеников в профессионализм, эту проблему надо разрешать в период всего обучения детей в художественной школе. И, конечно, в данном вопросе главным на уроках лепки и скульптуры является освоение учащимися профессиональных основ скульптурной композиции.

Общеизвестно, что занятия скульптурой в системе художественного образования, прежде всего, развивают у детей любовь и внимание к форме. Здесь они получают первые представления и навыки пространственного, пластического мышления. Многие преподаватели художественных дисциплин отмечают, что в последнее время значительно увеличилось количество детей с плоскостным мышлением. Следовательно, лепка и скульптура, помимо развития мелкой моторики, являются способом развития мышления объемного.

Последовательная система обучения, предусматривающая постепенное нарастание сложности заданий, пополнение основных профессиональных знаний и навыков дает учащимся возможность в меру своих сил выражать отношение к окружающему миру.

На уроках скульптуры дети знакомятся с понятием совершенной формы в природе, учатся анализировать ее, сопоставляя с простыми геометрическими объемами, выявляя характер и конструкцию объектов

изображения. Все это помогает им не только в занятиях скульптурой, но и способствует углубленной работе над рисунком, живописью и композицией.

Работа над композицией в скульптуре развивает наблюдательность, воображение. Здесь ставится задача объемно-пространственного решения всей композиции, а не просто натуралистической передачи формы отдельных предметов, людей, животных. Вызывают, обычно, повышенный интерес у детей задания декоративно-прикладного характера, сочетающие в себе пластическую выразительность образа с функциональностью предмета.

Выполнение каждого конкретного задания в скульптуре начинается с работы над эскизами, сначала в карандаше, а впоследствии в глине. В случае необходимости дети пользуются специальной литературой, альбомами, фотографиями. Отличительной особенностью преподавания скульптуры в нашей школе является то, что в качестве основного материала используется кембрийская глина, как наиболее профессиональный пластический материал.

Немаловажную роль играют в процессе обучения фонды, представленные лучшими работами учеников практически по каждому заданию. Часто знакомство с этими работами помогает лучше уяснить поставленную задачу.

По структуре образовательная программа в нашей школе использует классический

принцип – «от простого к сложному». В младших классах программа по лепке предполагает своей целью развитие способностей к лепке, прививает любовь и внимание к форме.

Наиболее доступным и свойственным детям способом выражения впечатлений от окружающего мира является рисунок. С него и начинается одно из первых заданий – рельеф с изображением птицы. И впоследствии мы часто будем обращаться к рисунку, к эскизу, помогающему определить ребенку характер задания и его композицию. Вслед за рисунком проводится краткая беседа о том, что такое плотность, объём, форма, рельеф, в чем заключается сходство и отличие этих понятий.

Лепить рельеф начинаем с плинта, с размером стороны не более 10 см. Лепка простой геометрической формы вырабатывает у детей навык – умение начать и закончить задание.

Такие задания, как «Птичка», «Зверик», «Рыбка», «Листик» просты и понятны любому ребенку. В младшем школьном возрасте дети предпочитают реализовывать свои личные представления о данном предмете. Однако знакомство с энциклопедией птиц, рыб, зверей, насекомых, внимательное рассмотрение собранных листьев значительно расширяет круг их представлений об окружающем мире. Это сказывается в увеличении разнообразия изображаемых детьми мотивов.

И все же младшие дети чаще всего изображают того, кого они хорошо знают и любят. Основными персонажами для лепки объёмной фигурки животного является котик, собачка, зайчик и др. Экзотические животные появляются позже. Анималистическая тематика особенно популярна у детей. Выразительные позы и разнообразные движения животных и птиц, своеобразие их отношений между собой и человеком – все это делает анималистическую тематику незаменимой для использования в учебном процессе. Очень любят дети задание «Звероваза» (ваза в форме животного или птицы).

Все задания в начальных классах, будь то рельеф или круглая фигура выполняются за одно занятие, что соответствует эмоциональной настроенности детей, их увлеченности и соответственно работоспособности. Активно используется момент новизны. Именно этому соответствует калейдоскоп заданий, где одна тема сменяет другую, рельеф сменяет круглая скульптура и т.д.

Научить тому, что скульптура имеет свой язык – форму и то, что многие явления жизни могут быть объектами скульптурного изображения, помогают задания, объединенные темой «Игрушка». Именно лепка игрушек, а это фигурки людей, зверушек,

птичек и т.д., которые лепятся практически из одного куска глины, заставляет ребенка осознанно относиться к изображаемому предмету, выделяя главное и опуская второстепенное. Этому способствует и то, что после просушивания игрушки будут расписаны, дополнены цветом и необходимыми деталями.

Существует и целый ряд заданий композиционного порядка, построенных на сочетании различных по форме предметов, объединенных единым замыслом. Это такие задания, как «Букет», «Натюрморт», «Дом», «Мой двор», «Кот, собака и табуретка», «Человек и лодка», «Человек и животное» и др. Задания эти могут бесконечно варьироваться сообразно фантазии преподавателя и детей. Главное, чтобы в каждом случае была четко названа тема, определена задача и показан способ ее решения.

Вся эта череда заданий поддерживает устойчивый интерес у детей к лепке, снимает страхи и закомплексованность, прививает трудолюбие и, в конечном итоге, способствует гармоничному развитию способностей у ребенка к изобразительному искусству.

В более старшем возрасте задачи усложняются, задания занимают больше времени.

Большое значение имеет лепка с натуры. Причем это и предметы быта, природные объекты и фигура человека. Ассоциативное восприятие хорошо развито у детей от природы, но в вопросе постижения имиджа скульптурной формы, нужно связать представления учеников об объектах живой природы с началом постижения объемной формы. Такая связь может осуществляться посредством целенаправленного понимания простых геометрических форм.

Объясняя общее и условное сходство отдельных элементов природы с теми или иными геометрическими формами, преподаватель направляет сознание учащихся на самостоятельную индивидуальную ассоциативную связь, привлекая при этом элементы своеобразной игры. Такой прием помогает пониманию всеобщей закономерности построения объектов природы.

Завершается курс обучения итоговой дипломной работой – как правило, это многофигурная композиция. Готовой работе

обязательно предшествуют эскизы – сначала на бумаге, потом в глине в небольших размерах. У нас в школе выработана система предпросмотров итоговых работ в стадиях эскизов, набросков, на которых коллегиально обсуждаются достоинства и недостатки замысла учащегося, что позволяет ему наиболее полно раскрыть свою идею.

Завершая разговор о месте учебного предмета «Скульптура» в ДПП «Живопись», еще раз необходимо подчеркнуть, что он тесно связан с программами по рисунку, станковой композиции, истории искусств. В каждом из этих предметов присутствуют взаимопроницающие элементы. В процессе обучения лепка и скульптура занимают свое особое место, так как помогают научить ребенка образно мыслить и образно передавать увиденное. Кроме этого, эти предметы воспитывают эстетический и художественный вкус детей, и закладывают серьезную основу для дальнейшей деятельности, в том числе и профессионального образования.

Список литературы

1. Рабочая программа учебного предмета ПО.01. УП.03 «Лепка» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 10», 2018.
2. Рабочая программа учебного предмета В.00. УП.01 «Скульптура» СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 10», 2018.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И. А. Павлова,

МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассмотрены особенности обучения компьютерной графике учащихся в условиях дополнительного образования.

Ключевые слова: компьютерная графика, дополнительное образование, информационные компьютерные технологии, учащийся, чувство цвета.

В век информационных технологий обучения, немаловажная роль отводится развитию и становлению личности ребенка, который способен самостоятельно и активно мыслить. Поэтому одна из основных задач современных дополнительных образований в том, чтобы помочь обучающимся проявлять свои способности и творческий потенциал.

Информационно-компьютерные технологии в сфере дополнительного образования – это отличный способ, позволяющий добиться впечатляющих результатов художественным средством. Компьютерная графика занимает первое место по популярности, она используется для создания анимации, мультипликации, рекламы, сайтов, компьютерных игр. Все большее детей школьного воз-

раста хотят изучить этот предмет и научиться создавать свой виртуальный мир, используя существующие графические редакторы. Развития интереса у ребенка к информационным компьютерным технологиям, является одним из важных средств повышения качества образования. Процесс создания рисунка на компьютере посредством графического планшета или компьютерной мышкой значительно отличается от традиционного рисования на листе бумаги. При помощи графического редактора ребенок может создавать сложные многоцветные композиции, редактировать работу, что позволяет не ограничивать фантазию ребенка.

В современном мире компьютерные технологии являются неотъемлемой частью жизни подрастающего поколения. Данная отрасль занимает твердые позиции в различных областях деятельности, в том числе и в системе дополнительного художественного образования детей. Включение в образовательный процесс детской школы искусств предмета «Компьютерная графика» позволяет обучающимся освоить профессиональные компьютерные программы, что является важным звеном в цепи дальнейшего профессионального самоопределения личности, а также способствует расширению творческих способностей, поскольку открываются новые способы творческого самовыражения, а соответственно повышается и творческая активность обучающихся. [9; 11].

В трудах современных исследователей по компьютерной графике – это сфера деятельности определяется, как средство графического моделирования и визуализации информации посредством компьютера и мультимедийных программ; как один из видов современного искусства; как учебная дисциплина художественного и дизайн-образования (А. А. Кричалов, А. В. Кочебаева, Б. Сутирин, В. Житомирский, Л.В. Иванникова, В. В. Корешков, Ф. Поппер и др.). [7; 8].

На сегодняшний день с внедрением Федеральных государственных стандартов и требований наблюдается тенденция к активно-

му включению в образовательный процесс ДШИ занятий по компьютерной графике.

В Детской школе искусств № 5 города Екатеринбурга, изучение компьютерной графики используется как средство выполнения художественных работ. Наряду с изучением графических программ, базовыми из которых являются программы Adobe Photoshop (растровая графика) и Corel Draw (векторная графика) на занятиях дети осваивают принципы абстрактной композиции, средства художественной выразительности. В результате, ученики приобретают опыт художественной работы на компьютере и способность создавать собственные творческие работы, в том числе плакаты, афиши, поздравительные открытки и другое.

Графика в привычном понимании основана на таланте и художественном видении, в то время как графика компьютерная – область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве инструмента, как для создания изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Совокупность знаний, умений и приемов, которые дети узнают на уроках компьютерной графике. Обучение компьютерной графике позволит обучающимся добиваться результатов, недостижимых для тех, у кого в распоряжении лишь бумага и краски. Обучение компьютерной графике – это искусство. На уроках компьютерной графики дети приобщаются к этому искусству, они становятся создателями, творцами. Компьютерная графика, обучение которой интересно и увлекательно, позволяет ученикам раскрыть творческие возможности и потенциал. Ребенок может почувствовать себя настоящим художником. [5; 54].

Таким образом, компьютерная графика, изучаемая в рамках учебного процесса, носит познавательный – созидательный характер. Можно утверждать, что компьютерная графика развивает комплекс художественных способностей, в том числе чувство цвета, цветового круга, цветового спектра и большого выбора цветовой палитры.

Список литературы

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с.
2. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов / М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова. – М. : Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.

3. Ганзен В. А. Восприятие целостных объектов. – М.: Юрайт – Издат, 2011. – 484 с.
4. Гребенев И. В. Методические проблемы компьютеризации обучения в школе // Педагогика. – 2004. – № 5. – С. 49–52.
5. Глушко А. И. Компьютерный класс в школе // Информатика и образование. – 1994. – № 4. – С. 10–15.
6. Крутецкий П. А. Эстетическое воспитание. – М. : Знание, 2004. – 234 с.
7. Кричалов А. А. Компьютерный дизайн : учеб. пос. – М. : ТЦ «Сфера», 2008. – 160 с.
8. Кочебаева А. В. Цифровая живопись : учеб. пос. по работе в графическом редакторе Adobe Photoshop CS5. – Екатеринбург : УрГПУ, 2013. – 151 с.
9. Первин С. П. Дети, компьютеры и коммуникации // Информатика и образование. – 1994. – № 4. – С. 13–16.
10. Плеухова Л. Ф., Ситников Ю. К. Компьютерные системы заданий // Информатика и образование. – 2008. – № 2. – С. 24–28.
11. Сутирин Б., Житомирский В. Компьютер в школе сегодня и завтра // Народное образование. – 1986. – № 3. – С. 21–27.
12. Якобсон П. М. Психология чувств и мотивации. – М. : Просвещение. – 2003. – 304 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 3D MAX ПОДРОСТКАМ 14–16 ЛЕТ

Т. О. Павлушина,

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. Предметом обсуждения в данной статье стало преподавание программы 3D Studio MAX в рамках учебного предмета «компьютерная графика» у подростков четырнадцати лет, обучающихся по предпрофессиональной программе «Живопись» (срок обучения – 5 лет). В статье рассматриваются этапы освоения программы и развития пространственного мышления, логики и навыков создания объемных предметов при работе в программе трёхмерного компьютерного дизайна.

Ключевые слова: обучение, компьютерная графика, 3D-моделирование, 3D MAX, мультимедиа, трехмерная модель.

Современное поколение детей растет в эпоху активно развивающихся цифровых технологий. В связи с этим, возникает потребность в адаптации классических учебных заведений к новым условиям современного мира. Внедрение в образовательный процесс новых учебных дисциплин и усовершенствование имеющихся учебных программ является важной частью деятельности преподавателя в сфере дополнительного художественного образования. Появление дисциплины «компьютерная графика», несомненно, является шагом вперед в развитии современных художественных школ, а изучение в рамках этого предмета 3D-моделирования, как наиболее прогрессивной отрасли мультимедиа, позволяющей осуществлять процесс создания трехмерной модели объекта при помощи специальных компьютерных программ, несомненно, создает прецедент для интеллектуального и творческого развития личности юного художника.

В данной статье описывается опыт преподавания программы 3D Studio MAX в рамках учебного предмета «компьютерная графика», который является предметом вариативной части, у подростков четырнадцати и шестнадцати лет. Программа 3D Studio MAX на сегодняшний день – самая популярная среди других программ трехмерной графики. Она служит одним из главных инструментов дизайнеров и архитекторов для объёмного моделирования любых объектов. Эта программа позволяет видеть модель со всех сторон (сверху, снизу, сбоку). Разнообразие инструментов программы делает возможным воплощение любого визуального проекта [1]. Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости экрана в науке и промышленности, архитектурной визуализации в современных системах медицинской визуализации. Самое широкое применение — во многих современных компьютерных играх,

а также как элемент кинематографа, телевидения при создании спецэффектов [2].

За четыре месяца проведения занятий по предмету «компьютерная графика», мною были выявлены существенные проблемы в усвоении учениками изучаемого материала по программе 3D Studio MAX. Дело в том, что данная программа является очень сложным профессиональным инструментом для дизайнеров и архитекторов по всему миру. Так, например, освоение этой программы студентами вузов начинается лишь с третьего курса, в возрасте девятнадцати лет. До этого студенты выполняют свои проекты вручную, используя знания начертательной геометрии, рисунка и живописи. Вторая причина, по которой ученики художественной школы плохо усваивают материал, состоит в том, что на освоение данной программы выделяется очень мало часов в учебном плане и в расписании по объективным причинам делаются очень большие промежутки между занятиями. Это делает процесс обучения не достаточно эффективным. Поскольку учебный предмет «Компьютерная графика» является предметом вариативной части образовательной программы, количество часов за весь учебный год у четвертых и пятых классов составляет всего 16,5 часов.

Цель данного исследования – как именно необходимо преподавать программу 3D Studio MAX подросткам 14–16 лет, учитывая возрастные особенности детей и небольшие временные рамки, отведённые на освоение программы.

Задачи, которые я ставлю перед собой как преподаватель компьютерной графики, состоят в том, чтобы, во-первых, повысить эффективность обучения, а, во-вторых, увеличить интерес учеников к предмету «компьютерная графика», создав среду для интеллектуального и творческого развития личности средствами информационных технологий Autodesk.

В качестве методов для исследования проблемы я взяла теоретический и практический методы. Используя теоретический метод, учитель сможет объяснить детям на уроках все возможности программы и области её применения в мире, используя ил-

люстративный и видео-материал. В свою очередь, практический метод позволит на уроках выполнять задания разного уровня сложности в программе 3D MAX, начиная с самого простого и усложняя задания до тех пор, пока учитель не поймет, что у учеников возникли проблемы с пониманием материала, и они плохо справляются с работой.

Техническое и методическое обеспечение, которые будут использованы для достижения поставленных целей – это компьютеры с установленной на них программой 3D MAX, проектор с трансляцией урока и учебные пособия для изучения программы 3D MAX.

Для решения поставленных задач я как преподаватель, сначала использую теоретический метод в преподавании. В начале первого занятия, очень важно подробно рассказать ученикам о возможностях программы и привести соответствующие иллюстрации, побуждающие начать осваивать азы программы. Необходимо рассказать ученикам о том, что современная действительность диктует новые стандарты: сегодня востребованы активные, коммуникабельные, творческие люди, способные масштабно и нестандартно мыслить и действовать.

Искусство 3D-моделирования представляет собой соединение разнообразных видов деятельности, формирующих гармонично развивающуюся личность [1]. Детям необходимо подробно рассказать о том, где в будущем могут пригодиться знания программы и рассказать о том, люди каких профессий работают в ней. Ни для кого не секрет, что в современном мире знания компьютерных программ необходимы, а люди художественных специальностей, таких как архитекторы, дизайнеры, иллюстраторы, деятели киноиндустрии и т. д., как правило, используют в своей профессиональной деятельности компьютерные программы и, в частности, программы для 3D-визуализации.

Проведение теоретической части уроков поможет ученикам определиться с будущей профессией, возможно, кто-то поймет, что хочет связать свою жизнь с дизайном или архитектурой и начнет усерднее изучать

компьютерную программу 3D Studio MAX. Такие занятия, скорее всего, могут быть вводно-теоретическими. Цель таких бесед состоит в том, чтобы заинтересовать учеников и замотивировать их на предстоящую практическую работу.

На первом этапе работы необходимо как можно ярче и подробнее представить подросткам все достоинства программы и показать воплощенные в жизнь сложные проекты, выполненные в программе. Я уверена, детям четырнадцатилетнего возраста, с их увлечением компьютерными играми, интересно будет узнать, что миры виртуальной реальности создаются в программах 3D-моделирования. Понимание, чем интересуются подростки, позволяет взрослым педагогам направлять их увлечение в доброе, полезное русло и управлять вниманием детей, направляя их интересы на обучение и профессиональное развитие.

Следом за теоретическими занятиями блоком идет практическая работа – это второй этап обучения. Здесь ученики начинают постигать азы программы, начиная с самых простых заданий. В программе 3D Studio MAX существует несколько этапов работы над объектом. Первый этап – это 3D-моделирование объекта, второй этап – выставление ракурса и освещения, третий этап – работа с материалами и, наконец, четвертый этап – это рендер изображения. Каждый из этих этапов очень сложен, трудоемок и требует большого количества времени для изучения и запоминания. Считаю целесообразным, не имея большого количества учебного времени, более подробно остановиться на одном из этапов, а именно первом: 3D-моделирование объекта, что позволит более глубоко изучить его. Сейчас среди 3D-визуализаторов даже существует отдельная профессия – 3D-моделлер, это человек, который, как скульптор создает сложный трёхмерный объект для дальнейшей работы визуализатора. То есть, имея небольшое количество времени и большие интервалы между занятиями в четверти, необходимо сосредоточиться на изучении лишь одного аспекта, который, в свою очередь, является очень сложным.

Можно предложить также и другой вариант решения данной проблемы: изучить все этапы 3D-моделирования в очень упрощенной форме, не вникая глубоко и подробно в каждый отдельный аспект. Таким образом, ученики получают общее представление о процессах моделирования.

Кроме того, нехватку аудиторных занятий можно восполнить самостоятельной домашней работой учеников. Здесь учитель может предложить ученикам просмотр конкретных обучающих видео в интернете, чтение статьи с обязательным конспектированием для лучшего запоминания информации. Ученик может установить на свой домашний компьютер программу 3D MAX и выполнять часть заданий самостоятельно, а на уроках, в классе консультироваться с преподавателем.

В процессе работы преподаватель должен проявлять к каждому ученику индивидуальный подход. Кто-то сможет выполнять часть заданий дома, установив на свой компьютер нужную программу, а кто-то нет, ведь установка такой сложной программы требует наличие дома хорошего компьютера с определёнными техническими характеристиками. Учитель должен учитывать индивидуальность каждого ученика, темп работы, заинтересованность, посещаемость занятий, возможность работать дома самостоятельно и т.д. и, исходя из этого, корректировать уровень сложности и объем выполняемого по программе задания для каждого ученика индивидуально.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, ученикам необходимо дать общее представление о профессиональной компьютерной программе и её возможностях. Во-вторых, научить обучающихся простейшим вводным операциям, которые позволят им самостоятельно выполнять моделирование простейшего проекта. В-третьих, научить использовать простейшие модификаторы и плагины. В-четвертых, научить необходимой терминологии, связанной с трёхмерным компьютерным дизайном. В-пятых, приучать учеников к самостоятельной работе.

Все эти облегчённые вводные знания останутся в памяти надолго и послужат фундаментом для дальнейшего обучения в вузе. Эти выводы помогут сделать процесс обучения максимально эффективным в данных обстоятельствах и будут

способствовать развитию нестандартного мышления, а также пространственного воображения, творческих способностей, фантазии, расширению кругозора в области знаний, связанных с компьютерными технологиями.

Список литературы

1. Иванов Д. Ю. Дополнительная общеобразовательная программа «Художественное моделирование в 3D MAX». URL: <https://cttit.ru/OP/3DMax.pdf>
2. Козюра Ю. Н. Дополнительная общеобразовательная программа «3D-моделирование». URL: <http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2016/06/98.pdf>
3. Ананьин И. К. Трёхмерное моделирование в 3D MAX: учеб. пос. / И. К. Ананьин; под ред. В. В. Сикорский. – 1-е изд., перераб. и доп. – М. : Физтех-школа, 2008. – 109 с.

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ДШИ

Е. В. Старченко,

МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», пос. Черноисточинск

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания компьютерной графики в сельской детской школе искусств. Описан опыт проектной деятельности, осуществляемой в рамках преподавания предмета «Компьютерная графика»

Ключевые слова: детская школа искусств, компьютерная графика, проектная деятельность, этапы проекта, программное обеспечение компьютерной графики.

На современном этапе развития общества компьютерная графика внедрена во все сферы человеческой жизнедеятельности, что делает ее важной составляющей процесса обучения в художественном образовании [2]. Современный специалист в области художественного образования немислим без умений в области информационных технологий, а владение навыками в области компьютерной графики позволяет такому специалисту решать многие профессиональные задачи самостоятельно. Компьютерная графика является динамично развивающейся, современной областью искусства, что позволяет повысить мотивационную составляющую процесса обучения. Все это делает востребованным изучение основ компьютерной графики в дополнительном художественном образовании. Знания и умения, полученные в ДШИ И ДХШ в этой области, позволят в дальнейшем уже студенту более успешно решать задачи профессионального обучения.

Черноисточинская детская школа искусств является сельской, расположена в

поселке в 15 километрах от города Нижнего Тагила. Часто особенностью сельских школ искусств является небольшая наполняемость класса в связи с ограниченностью возможного контингента. Эта особенность позволила ввести в обучение в качестве предмета по выбору компьютерную графику еще на этапе, когда в 2010 году на отделении было всего два компьютера. В то время работа строилась на сочетании эскизирования и выполнения работы на ПК: например, двое учащихся работают на ПК, двое – эскизируют, затем ребята меняются. Несмотря на очень «скромный» компьютерный класс довольно быстро удалось достичь хороших результатов. За прошедшие семь лет в школе постепенно удалось создать полноценный учебный компьютерный класс (9 ПК), оснастить его сканерами, наушниками.

На современном этапе с внедрением дополнительных предпрофессиональных образовательных программ компьютерная графика преподается в рамках реализации вариативной части учебного плана ФГТ «Живопись».

В Черноисточинской детской школе искусств с 2014 года реализуется предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» (срок обучения – 8 лет). В настоящее время учащиеся данной образовательной программы обучаются в 5 классе.

Предметы вариативной части начинают изучаться со 2 класса, поэтому в 1 классе мы начинаем знакомиться с компьютерной графикой в рамках предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» (выполняем с использованием графических компьютерных программ 4–5 заданий за учебный год). Со 2 по 8 класс изучение компьютерной графики продолжается в рамках учебной дисциплины вариативной части.

В 1–3 классах работа ведется в программе Art rage. Эта графическая программа – своеобразный «мост» между пространством электронным и миром реальным. Программа имитирует реальные художественные материалы и инструменты, управляет их формой и размерами, позволяет смешивать цвета. Здесь процесс нанесения краски схож с реальностью, например, для создания круга валиком инструмент нужно прокручивать вокруг оси. Всего в современных версиях программы около 20 инструментов: масляная краска, карандаш, пастель, фломастеры, мастихин и др. При этом программа проста в управлении, графический интерфейс интуитивно понятен.

В 4–5 классе работа ведется в программах растровой и векторной графики (Photoshop, GIMP, Corel), изучаются возможности сканографии. Параллельно при необходимости используются средства программы Art rage. Особое внимание в процессе обучения уделяется комплексному подходу в использовании графических программ с целью свободного владения учащимся различными приемами работы. Этот подход наиболее полно реализуется через метод проектов. Проектную деятельность мы рассматриваем как форму организации занятий, при которой все участники включаются в деятельность по получению конкретной продукции за небольшой промежуток времени [1]. При этом изучение инструментария и технологий компьютерных графических программ,

композиционных приемов, основ успешной цветопередачи подчинено одной общей цели, а именно – созданию в процессе проектной деятельности законченного и, по возможности, социально востребованного графического продукта. В младших классах – это сюжетные работы (ориентированные на выставки и конкурсы), открытки. В старших – также сюжетные работы, иллюстрации и более сложная по уровню полиграфическая продукция (открытки, афиши, баннеры для сайтов и т.д.).

Графические проекты, реализуемые в рамках компьютерной графики, имеют несколько этапов.

1. *Определение темы.* Поиск идеи в процессе эскизирования. Учащиеся первого класса выполняют на начальном этапе в среднем от 3 до 8 эскизов. Это помогает с первого класса воспитывать в учащемся умение правильно вести поисковую работу, реализовывать вариативный подход к решению задачи и гибкость мышления.

2. *Технологическое выполнение.* На этом этапе постепенно возрастает степень самостоятельности учащегося (под контролем преподавателя) в принятии решения о технологических особенностях выполнения проекта: от минимальной в младшем школьном возрасте, до практически полной с аргументацией своего выбора – в старшем.

3. *Подготовка продукта к печати и использованию в электронной среде.*

Проектная деятельность в компьютерной графике позволяет Черноисточинской ДШИ успешно решать актуальные на современном этапе задачи сетевого взаимодействия с учреждениями образования, культуры, администрацией поселка. Более десяти проектов было реализовано за последние годы в рамках предмета «Компьютерная графика». Постоянно реализуются проекты по разработке открыток, афиш, баннеров для сайтов. За последние два года учащиеся отделения изобразительного искусства Черноисточинской ДШИ приняли участие более чем в 10 проектах, среди которых выпуск афиш и открыток для школьных мероприятий и учреждений образования и культуры поселка,

разработка баннеров для веб-сайтов. Самым крупным проектом стала разработка и выпуск в 2015 году поздравительной открытки «Великой победе посвящается...» к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Администрацией был отмечен высокий уровень выполнения проекта, учащиеся и преподаватель награждены благодарственными письмами.

Список литературы

1. Заир-Бек Е. С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию : автореферат дис. ... доктора педагогических наук : 13.00.01 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 1995. – 35 с.
2. Петров М., Молочков В. Компьютерная графика. Учебник. – СПб.: Питер, 2011. – 736 с.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА «МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНЕРА» (учебный предмет «Компьютерная графика»)

А. А. Толстова,

МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», г. Екатеринбург

Аннотация. Рассматриваются методические вопросы обучения компьютерной графике следующих направлений: «Дизайн и компьютерная графика», «Информационные системы и технологии», «Методика преподавания компьютерной графики в области дополнительного образования».

Ключевые слова: компьютерная графика, обучение компьютерной графике, графический редактор, графический дизайн, творческий потенциал.

Применение информационно-компьютерных технологий прочно вошли в сферу обучения и используется в настоящее время, как для современной организации учебного процесса, так и для формирования информационной компетентности выпускника.

Компьютерная графика и анимация – необходимый инструмент в таких областях, как кино, реклама, искусство, архитектурные презентации, создание прототипов и имитации динамики, а также при создании компьютерных игр и программ. Обучение компьютерной графике рассматривается как важнейший компонент образования и как самостоятельное научное направление развития информационных технологий [2, с. 3]. Многие педагоги-художники используют графические редакторы и приложения в своей профессиональной деятельности, но ввиду недостатка методик преподавания, методических рекомендаций и отсутствия материально-технического обеспечения не

Проектная деятельность в компьютерной графике является инструментом практической реализации умений и навыков учащихся, позволяет представить результаты учебной деятельности учащихся широкому кругу зрителей, реализовать сетевое взаимодействие и является дополнительным современным мотивирующим фактором к обучению в ДШИ.

все имеют возможность применить данные технологии в образовательной деятельности.

Ключевой методической проблемой преподавания компьютерной графики является отсутствие учебной литературы для школьников. Появившиеся в последнее время многочисленные переводные издания по областям, связанными с компьютерной графикой, носят, как правило, узкоспециальный или справочный характер и мало пригодны для использования в обучении [4, с. 79].

На сегодняшний день с внедрением федеральных государственных требований наблюдается тенденция к активному включению в образовательный процесс детских школ искусств занятий по компьютерной графике.

Авторская программа «Мастерская дизайнера» учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной об-

щеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и обеспечивает вариативную часть учебного плана.

Программа разработана с целью:

- формирования в процессе освоения программы художественно-практических и теоретических знаний, умений и навыков в области компьютерной графики;

- раскрытия творческого потенциала и художественно-эстетическое развитие личности ребенка.

Данная программа ориентирована на обучение детей 12–17 лет в старших классах художественного отделения детских школ искусств с восьмилетним образовательным циклом.

Получению теоретических знаний основ компьютерной графики и практических навыков работы в растровом графическом редакторе Adobe Photoshop и векторном редакторе Corel Draw посвящены основные разделы программы. При многогранном развитии цифровой фотосъемки и компьютерной обработки фотоизображений, Adobe Photoshop является многофункциональным редактором для творческого преобразования фотоизображений. Изучение векторного редактора Corel Draw дает возможность работать с векторными изображениями. Программные средства совместимы с графическими планшетами, что позволяет создавать вполне реалистичные изображения, имитирующие классические живописные техники, такие как масло, акварель, пастель. Важный раздел программы «Графический дизайн» предполагает обучение по оформлению различного рода печатной и плакатной продукции, созданию фирменных знаков, визиток, этикеток.

Обучение проходит на основе единства образовательной и творческой деятельности в сочетании с практической работой. Практические занятия проходят на основе анализа образцов графического дизайна, изучения его теоретических основ с использованием разнообразных дидактических материалов, интерактивной доски, что позволяет повысить уровень восприятия обучающимися сложной информации.

Компьютерная графика в сочетании со средствами мультимедиа и высокохудожественны-

ми информационными технологиями дает возможность формировать особую графическую информационную среду для творческой деятельности обучающихся [5, с. 78].

Кроме этого, программа позволяет при помощи возможностей компьютерной графики изучать выразительные средства композиции, углубить знания в области декоративной, формальной композиции и дизайна. В качестве базовых подходов к обучению выступают личностно-ориентированный и интегративный подходы, а основной принцип – принцип индивидуализации [3, с. 44].

Понимание возможностей инструментария графических программ и грамотное его применение представляют безграничные возможности для воплощения любых творческих идей. Обучение создает предпосылки для раскрытия творческого потенциала юного дизайнера при соответствующей практике. В процессе обучения, учащиеся приобретают опыт творческой работы на компьютере и практический навык при создании собственных художественных работ, в том числе плакатов, афиш, поздравительных открыток, объектов фирменного стиля, разнообразной продукции в области графического дизайна.

Компьютерная графика позволяет учащимся творчески преобразовывать действительность, экспериментировать с материалом, вариативно его использовать, создавая новые оригинальные работы, а также развивать абстрактно-логическое и образное мышление, чувство цвета и творческое воображение, целостность восприятия, аккуратность в работе [5, с. 78].

Результаты апробации программы положительные. Методика работы по программе обсуждалась на научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах, а эффективность подтверждается результатами обучения: учащиеся ежегодно становятся Лауреатами и Дипломантами конкурсов, фестивалей по компьютерной графике различного уровня.

Таким образом, можно выделить основные особенности обучения компьютерной графике учащихся по авторской программе «Мастерская дизайнера»:

- личностно-ориентированный подход к обучению компьютерной графике, позволяет формировать и, одновременно, учитывать интересы и эстетические потребности учащихся;
- ориентирование учащихся на создание творческих, практически значимых и содер-

жащих нравственный и эстетический смысл объектов графического дизайна;

- включение компьютерной графики в традиционную, академическую деятельность учащихся и применение наглядных, дидактических материалов и интерактивных технологий.

Список литературы

1. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005. – 245 с.
2. Коджаспирова Г. М., Петров К. В. Технические средства обучения и методика их использования : учеб. пос. для студентов высш. учеб. заведений. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2005. – 350 с.
3. Мишина Н. В. Особенности обучения компьютерной графике учащихся в условиях дополнительного образования // Искусство в школе. – 2010. – № 2. – С. 40–45.
4. Подосенина Т. А. Искусство компьютерной графики для школьников. – М., 2007.
5. Сакулина Ю. В., Рожина И. В. Компьютерная графика как средство формирования профессиональных компетенций // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 6. – С. 76–81.
6. Чеснокова В. С. Компьютерное творчество // Искусство в школе. – 2010. – № 2. – С. 36–38.

ПРЕДМЕТ «СКУЛЬПТУРА» КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

А. А. Фурса,

МБУ ДО «ДХШ» Новоуральского городского округа, г. Новоуральск

Аннотация. В статье представлен многолетний опыт обучения детей по учебному предмету «Скульптура» при освоении предпрофессиональных программ в сфере изобразительного искусства. Автор обозначает важность и актуальность работы со скульптурой, освоения азов полнообъёмной и рельефной грамоты, передачи накопленных профессиональных знаний и умений, чтобы не прервалась преемственность скульптурных поколений.

Ключевые слова: скульптура, объем, рельеф, форма, материалы, предпрофессиональная программа, изобразительное искусство, детская школа искусств.

Скульптура всегда была, есть и хочется надеяться, будет одним из основных предметов в программе обучения в детских художественных школах и художественных отделениях детских школ искусств, наряду с предметами, «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Предмет «Скульптура» помогает овладевать знаниями и практическими навыками создания объёмных изображений с настоящим, а не изображённым иллюзорным объёмом.

Искусство скульптуры развивается, создаёт новые формы, охватывает новые материалы и технологии, порой неожиданные – сено, металлолом, шины автомобилей, корни деревьев и многое другое. На улицах появляются новые памятники и арт-объекты, порой необычные и неожиданные;

проводятся многочисленные фестивали снежной, ледовой, песчаной, бетонной, деревянной и др. скульптуры. А значит, несмотря на то, что предмет «Скульптура» в детских художественных школах – вариативный, его значение для становления юного художника сложно преуменьшить.

Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество» в ДХШ г. Новоуральска включает курс «Скульптура» (2 часа в младших и средних классах, 1 час – в старших классах).

В 1-х и 2-х классах по предмету «Лепка» (по 01.УП.3 Лепка для 8-летнего обучения – 2 часа в неделю) учащиеся осваивают несложные базовые способы декоративной

Этюд «Сидящая фигура», 4 класс

Этюд головы, 5 класс

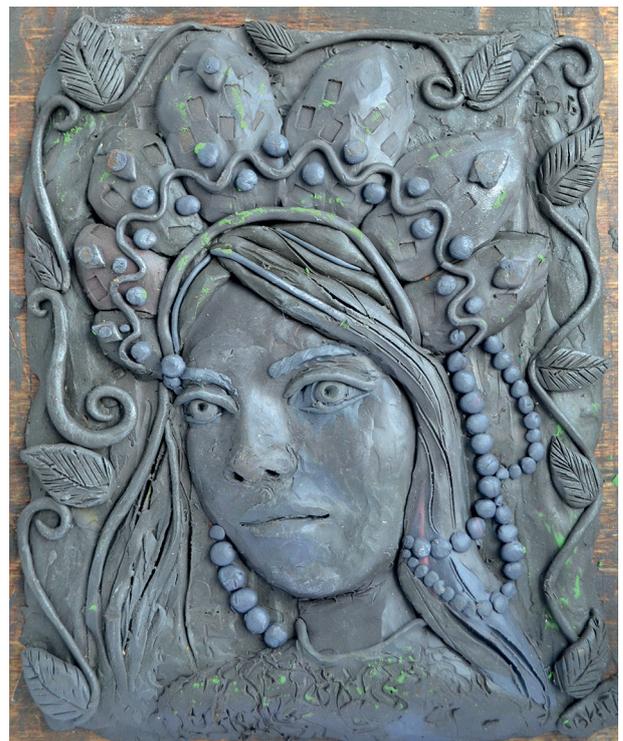
Рельеф гипсовой головы, 7 класс

лепки, наиболее доступной и естественной для детей младшего возраста. Используются традиционные способы: изготовление комочка, пласта и жгута, а также их комбинации. Задания рассчитаны на использование различных материалов – глины, цветного и скульптурного пластилина, иногда с деликатной добавкой других материалов, дополняющих работы по колориту (бисер, стеклярус и т. д.).

Перейдя в 3 класс, учащиеся продолжают осваивать пластические особенности и возможности пласта, жгута и комочка, используя, в основном, глину как самый подходящий для этого природный материал, близкий к керамике: учатся соединять детали с помощью шликера, декорировать поверхность различными приёмами (штамп, процарапывание, налп, оттиск фактур различных тканей, инкрустация и пр.).

Фрагмент пейзажа, 7 класс, эстетическое отделение

Рельеф головы, 7 класс, эстетическое отделение

Трехпланный рельеф, 6 класс

Таким образом, завершая обучение по скульптуре, учащиеся имеют достаточно большой опыт работы и с цветным пластилином, и с глиной, что позволяет им перейти в 4-5 классах (среднее звено обучения) к более основательному освоению азов реалистичной станковой скульптуры с использованием скульптурного пластилина (учебная программа по скульптуре по 01.В. 01. для 4-8 классов 8-летнего обучения в ДХШ – вариативная часть в программе «Декоративно-прикладное творчество» – 1 час в неделю, в программе «Живопись» – 2 часа).

На этом этапе учащиеся осваивают принципы и правила построения станковых рельефов на примере несложных

Дипломная работа, 7 класс

натурных постановок (яблоко, кубик, цилиндр, чучело петушка и др.), изучают значение кругового обзора в небольших полнообъемных скульптурах, учатся применять несложные проволочные каркасы в фигурках животных и человека, знакомятся с пропорциями и пластикой сидящей и стоящей фигурой человека, выполняют более сложные различные виды рельефов как с натуры, так и по собственным эскизам на заданные темы (интерьер комнаты, птицы в природе и др.).

Знакомятся с техникой ваяния – вырезания из кусочков мыла или гипса, его основными приёмами, применяемыми инструментами. Ваяние в нашей ДХШ является

Животное, 7 класс

Фигура стоящего человека, 5 класс

Животное с каркасом, 4 класс

Фигурка собачки с каркасом, 4 класс

Рельеф «Пейзаж», 7 класс

Фигурки в технике ваяния, 4 класс

Рельеф фигуры, 6 класс

определённой «изюминкой» одной из любимых учащимися и преподавателями тем в силу своей необычности и возможностью выполнить завершённую вещь в окончательном материале.

Умения, полученные при освоении темы «Ваяние», применяются на практике. Так, детская команда ДХШ Новоуральска участвовала в международном фестивале ледовой и снежной скульптуры «И снег, и лёд, и пламень» в номинации «Рельеф из снега» в г. Пермь (2007). С учащимися была проведена серьёзная предварительная работа: разработка эскизов, отбор наиболее интересных, формирование команды, практическая репетиция в виде предварительного выполнения объёмного эскиза из снега в 1/2 натурального размера, что сыграло

свою положительную роль во время фестиваля.

В 6–7 и 8-х классах нашей ДХШ (ПО.01.В.01. 4-8 классы ДХШ – 1 час в неделю) учащиеся на уроках скульптуры продолжают осваивать навыки выполнения работ из скульптурного пластилина, как с натуры, так и по своим эскизам, выполняя рельефы многопланового натюрморта, пейзажа, фигуры и головы человека, полнообъёмную фигуру в движении.

Уделяя предмету «Скульптура» должное внимание, не перемещая его в разряд второстепенных предметов, мы даем возможность учащимся не только освоить изобразительную грамоту, но и приобрести реальные навыки, применимые в дальнейшей практической деятельности.

Список литературы

1. Бабурина Н. М. Скульптура малых форм. Альбом. – М.: Советский художник, 1982. – 148 с.
2. Писаревский Л. М. Лепка головы человека. – М.: Академия художеств СССР, 1962. – 106 с.
3. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и срока обучения по этой программе». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/>

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

А. С. Шандыбин

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург

Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения современных компьютерных технологий в образовательном процессе. Дается структура занятий по дисциплине «Компьютерная графика» в детской художественной школе, которая включает проведение занятий по изучению новой темы, проведение занятий по закреплению изученного материала. Рассматривается проблемное обучение и проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика».

Ключевые слова: современные компьютерные технологии, компьютерная графика, детская художественная школа, проблемное обучение, проектная деятельность.

Внедрение в образовательный процесс современных средств обучения, таких как компьютерные технологии, способствует решению многих проблем в педагогической деятельности, но эффективность применения современных компьютерных технологий базируется на трех составляющих:

1. Наличие соответствующей современному периоду компьютерной техники и оборудования.

2. Наличие компьютерных программ востребованных социумом, как на текущем этапе развития, так и в перспективном будущем.

3. Наличие специалистов, владеющих актуальными компьютерными технологиями и эффективными способами педагогической трансляции имеющегося опыта.

Выполнение данных критериев позволит повысить эффективность и качество процесса обучения, поскольку:

1. Происходит интенсификация учебно-воспитательного процесса при использовании современных компьютерных технологий, что позволяет передать большие объемы учебной информации учащимся без изменения учебной нагрузки и требованиям к качеству образования.

2. Увеличивается активность познавательной деятельности за счет нестандартных и мультимедийных средств обучения.

3. Углубляются межпредметные связи, что позволяет обучающимся выявить и применить знания из одной области в другую.

4. Развиваются различные виды мышления за счет многовариантности решения выполняемой учебной задачи.

5. Формируется информационная культура, что способствует подготовке личности обучающегося к комфортной жизни в условиях информационного общества.

В связи с этим в МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П. П. Чистякова» (г. Екатеринбург) был введен курс «Компьютерной графики». Основной целью курса является художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, раскрытие творческого потенциала средствами изучения и овладения техническими возможностями современных графических компьютерных программ. При этом уклон делается на проблемное обучение и проектную деятельность.

Курс «Компьютерная графика» рассчитан на три года обучения. Первый год посвящен программам двумерной растровой и векторной графики, третий и четвертый год обучения изучает трехмерное моделирование, способы наложения текстур, света и визуализации. Уклон делается на изучение и создание статичных изображений, но также рассматриваются способы создания несложных анимированных двумерных и трехмерных композиций. Также в процессе изучения компьютерных программ обучающиеся приобретают навык работы с графическим планшетом – это устройство для ввода рисунков от руки непосредственно в компьютер, состоящего из пера и плоского планшета, чувствительного к нажатию или близости пера. Таким образом, процесс создания цифровых изображений максимально приближен к процессу создания изображения на бумаге, что открывает для

обучающихся больше способов творческого самовыражения.

Каждый год обучения в курсе «Компьютерная графика» разделен на темы и разделы. Темы направлены на изучение нового материала, разделы объединяют несколько изученных тем. В связи с этим курс «Ком-

пьютерная графика» имеет два вида занятий – занятие по изучению новой темы и занятие по закреплению изученного раздела. Рассмотрим данные виды в отдельности.

Структура занятия по изучению новой темы представлена на схеме (схема 1).

Схема 1. Структура занятия по изучению новой темы

Занятие начинается с повторения изученного материала, далее ставится тема урока, определяется ее связь с предыдущими темами. После чего происходит изучение нового материала, где основным средством коммуникации между педагогом и обучающимися является интерактивная доска. Данный способ обучения компьютерной графикой наиболее продуктивен, поскольку:

1. Осуществляется принцип наглядности процесса обучения.
2. Обучение происходит в интерактивном режиме. Последовательно за педагогом учащиеся выполняют действия, которые сливаются в определенный алгоритм, с помощью которого создается или модифицируется изображение, происходит настройка программы.

Цель данных занятий – закрепление цикла изученных тем средствами выполнения учащимися длительной творческой работы. Вначале занятия повторяются темы необходимые для выполнения работы. Далее объясняется цель, формируются задачи и проблема, определяются условия, требования, критерии оценки. Ход практической творческой работы обучающихся предусматривает несколько этапов:

1. Осмысление проблемной ситуации.
2. Выбор оптимальных путей решения.
3. Эскизные решения.
4. Компьютерная верстка.
5. Индивидуальное обсуждение с преподавателем итогов творческой работы.

Наиболее важной составляющей этих занятий является формирование у учащихся навыка самостоятельной, поэтапной, последовательной творческой работы, что подготавливает их к проектной деятельности.

Проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика» носит индивидуальный характер, а темы различаются в зависимости от года обучения. На первом году обучения темой проектной деятельности является иллюстрация, на втором и третьем году обучения – графический или промышленный дизайн.

Проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика» представлена на схеме (схема 3), она включает три ключевых этапа.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Схема 3. Проектная деятельность в курсе «Компьютерная графика»

На первом этапе вырабатывается первоначальная идея через решение проблемной ситуации. Обучающийся погружается в творческую деятельность посредством мозгового штурма, где на первый план высту-

пает не одна конкретная идея, а множество воплощенных в краткосрочных эскизах. Таким образом, формируется дивергентное мышление. Вторым этапом является выбор оптимальной и актуальной идеи в контек-

сте поставленной проблемы и глубокая ее проработка средствами анализа, сбора информации и воплощение в окончательном эскизном решении, здесь важную роль играет конвергентное мышление. Заканчивается процесс проектной деятельности компьютерной версткой и оформлением планшета.

Благодаря данной структуре проектной деятельности происходит погружение учащегося в глубокую исследовательскую работу, имеющую четкие этапы и направленную на развитие различных видов мышления и способов деятельности.

Таким образом, курс «Компьютерная графика» построен с учетом последовательности, поэтапности, на основе принципа от простого к сложному, с переплетением изученного с новым, что позволяет не только повторять, закреплять изученный материал, но и находить новые способы деятельности, решать поставленные задачи различными путями, проявлять творческую инициативу. Основу курса составляет проблемное обучение, и проектная деятельность, что формирует самостоятельную и творчески активную личность.

Список литературы

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М. : Просвещение, 2013. – 175 с.
2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное пособие. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 – 230 с.
3. Зиняков В. Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 18–23.
4. Миронов Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне. – СПб. : ВНУ, 2014. – 560 с.
5. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании. – М. : Школа-Пресс, 2004. – 180 с.

Часть 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ

И. В. Антонникова,

«Детская школа искусств № 3», г. Нижневартовск, ХМАО-ЮГРА

Аннотация. Основой создания творческих работ, основой воплощения идей, замыслов, ассоциаций в художественный образ является сформированность образного мышления. В данной работе поднимается проблема недостаточного уровня развития художественно-образного мышления у обучающихся художественных отделений ДШИ. Активизировать развитие творческих способностей, восприятия, воображения, художественно-образного мышления предлагается на основе разработанного учебно-методического комплекса заданий.

Ключевые слова: художественно-образное мышление, художественный образ, учебно-методический комплекс, мониторинговые карты, изобразительность, выразительность.

В практике преподавания предметов изобразительного искусства на художественном отделении ДШИ преподавателю приходится часто сталкиваться с проблемой недостаточного уровня развития художественно-образного мышления обучающихся. Научные исследования последнего десятилетия (С. В. Валикжаниной, И. Б. Ветровой, А. А. Голуб и др.) характеризуются особым интересом к изучению разнообразных проявлений творческой индивидуальности, субъектных качеств личности в творческой деятельности, в том числе формирования художественно-образного мышления, которое предполагает самореализацию человека в различных областях жизни.

Актуальность заявленной темы заключается в том, что проблема развития художественно-образного мышления как основополагающей функции, способствующей раскрытию творческих способностей обучающихся через умение создавать выразительный художественный образ в рисунках, является доминирующей на всех этапах обучения изобразительному искусству в детской школе искусств.

Максимально раскрыть творческий потенциал своих воспитанников преподава-

телю возможно только в процессе формирования у них художественно-образного мышления, путем создания определенных условий в изобразительной деятельности. Практика показывает, что в школе искусств еще недостаточно разработаны пути и технологии, позволяющие максимально раскрыть творческие способности обучающихся, развивать их личностные, субъектные качества.

Поэтому возникло предположение, что если процесс совершенствования изобразительной деятельности обучающихся, развития художественно-образного мышления выстраивать на основе разработанного учебно-методического комплекса заданий, то можно достигнуть значительной активизации развития их творческих способностей, восприятия, воображения, образного мышления.

При разработке методического пособия были поставлены задачи: изучить и проанализировать литературу по проблеме развития художественно – образного мышления, выявить эффективные пути и средства воздействия, стимулирующие развитие образного мышления и формирование выразительного художественного образа в твор-

ческих работах обучающихся, разработать критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся, а также требования к конечному результату обучающихся по ос-

воению учебно-методического комплекса заданий, разработать и экспериментально проверить учебно-методический комплекс заданий.

Таблица 1

Примеры заданий из учебно-методического комплекса упражнений

Тема	Задание
«Волшебный образ»	В хаотичности различных линий увидеть определенный образ и обозначить его с помощью цвета. Придумать рассказ или сказку о своем герое
«Добро и зло»	Нарисовать образ доброго и злого героя из выбранной сказки. Описать получившиеся образы
«Лесная хозяйюшка»	Представить образ хозяйки леса через выбранного животного. Придумать историю по своему рисунку
«Шепот дерева»	Нарисовать любое дерево и передать его характер. Рассказать о своем дереве, передать словами его образ
«На крыльях мечты» или «Если бы я был птицей...»	Передать свой характер через образ птицы (воробей, синица, лебедь, сойка и т.д.), либо сказочной птицы. Рассказать про свой образ
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»	Заштриховать лист простым карандашом. С помощью ластика нарисовать композицию «Дождь», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Придумать историю про свою композицию
«Монотипия»	Сделать цветной оттиск, увидеть определенный образ, дорисовать и придумать историю про свой рисунок
«Веселые кляксы»	Обмакнуть кисть в тушь и выполнить несколько клякс. Можно с помощью трубочки выдуть другое очертание кляксы. Придумать и дорисовать образы. Описать придуманное
«Игра теней»	Через силуэт фигуры сказочного героя, передать его характер. Описать получившиеся образы
«Разноцветный город»	Из цветных квадратов, треугольников составить композицию города. Описать состояние в получившемся городском пейзаже
«Цветные картинки»	В произвольном нанесении цветных пятен прочувствовать определенные ассоциативные связи и найти образы. Додумать композицию. Рассказать о ходе своих мыслей и о получившемся результате
«Творческий поиск образа»	Выполнить с натуры набросок фигуры человека и придумать образ, находящийся в интерьере или в экстерьере. Рассказать о герое композиции
«Творческая интерпретация натуры. Натюрморт с натуры»	Выполнить с натуры натюрморт и внести предметы в определенную среду (додумать интерьер, экстерьер)
«Творческая интерпретация натуры. Фигура человека»	Выполнить с натуры этюд фигуры человека и придумать образ, находящийся в интерьере (костюм, интерьер) или экстерьере. Рассказать о герое композиции

Учебно-методический комплекс заданий ориентирован на обучающихся художественного отделения детской школы искусств 10–15 летнего возраста. Предлагаемые задания могут быть внесены в рабочую учебную программу художественного отделения по предметам: композиция станковая, живопись, рисунок.

Цель заданий – развитие художественно-творческих способностей, обучающихся через формирование художественно-образного мышления.

Задачи ориентированы на поиск и выразительность художественного образа в творческой работе.

Предлагаемый учебно-методический комплекс заданий призван расширить представления обучающихся об источниках замыслов и развить у них способность находить оригинальное содержание творческих работ. Его можно условно разделить на две группы. Одна из них предполагает поиск образа в случайно получившихся пятнах и его доработку изобразительными средствами.

Другая группа заданий предполагает осмысленный поиск образа.

Построение всего учебно-методического комплекса заданий идет на основе «от простого к сложному» и на основе цикличности процесса обучения изобразительному искусству.

Экспериментальная апробация показала положительную динамику. Внедрение заданий продолжалось в течение четырех лет (2013/2017 учебные годы) в 1–4 классах

художественного отделения Детской школы искусств № 3 города Нижневартовска ХМАО-Югры. Для отслеживания результатов были разработаны мониторинговые карты по предмету композиция станковая. Мониторинговые замеры производились на основе анализа детских рисунков по двум основным составляющим раскрытия художественного образа – изобразительность и выразительность (каждая из этих составляющих имеет свои критерии и показатели).

Таблица 2

Критерии и показатели составляющей «Изобразительность»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ			
Графическое исполнение		Живописное исполнение	
Критерии	Показатели	Критерии	Показатели
Композиция листа	Гармоничное заполнение плоскости листа и расположение предметов, объектов согласно законам композиции	Композиция листа	Гармоничное заполнение плоскости листа и расположение предметов, объектов согласно законам композиции
Конструктивное построение предметов, объектов композиции	Знание конструкции предметов, объектов их построение в соответствии с законами линейной перспективы	Конструктивное построение предметов, объектов композиции	Знание конструкции предметов, объектов их построение в соответствии с законами линейной перспективы
Тональное решение композиции	Применение графических приемов для передачи светотени, объема предметов, объектов	Цветовое-тональное решение композиции	Передача цветовых-тональных отношений между предметами, объектами и средой, в которой они находятся.
Владение приемами графической техники	Знание и целенаправленное применение способов использования графических материалов	Владение приемами живописной техники	Знание и целенаправленное применение способов использования живописных материалов

Таблица 3

Критерии и показатели составляющей «Выразительность»

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ	
Критерии	Показатели
Выразительность авторского замысла	Наличие эмоционально-смысловых связей в композиции, выделение композиционного центра средствами художественной выразительности (контраст, динамика и др.)
Выразительность формы	Пластика линий, формы, выразительность очертания предметов, объектов композиции
Выразительность тонального или цветового-тонального решения композиции	Применение тонового или цветового акцента, контраста или нюанса, подбор основных, составных или сочетания цветов, использование свойств холодной или теплой цветовой гаммы, насыщенности или разбеленности, в соответствии с замыслом композиции
Выразительность применения техники изображения	Выбор и использование изобразительного материала, техники изображения в соответствии с замыслом композиции

Выделено три уровня развития художественно-образного мышления обучающихся – высокий, средний, низкий. Эти уровни соответствуют баллам – пять, четыре, три. Разработаны требования к конечному результату освоения учебно-методического комплекса заданий:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;

- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и tonальной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;

- умение находить изобразительные (объем, пластика, цвет, светотень, фактура) и выразительные (тоновой или цветовой акцент, контраст или нюанс, подбор основных, составных или сочетания цветов, использование свойств холодной или теплой цветовой гаммы, насыщенности или разбеленности) художественные средства, соответствующие композиционному замыслу, творческой задаче;

- навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы.

В результате проведенного исследования:

- была изучена и проанализирована литература по психологии, педагогике, методике преподавания изобразительного искусства, позволяющая выявить возрастные и индивидуальные особенности проявления подросткового возраста;

- выделены методы и подходы к организации учебно-воспитательного процесса

развития художественно-образного мышления;

- разработаны критерии оценки уровня выразительности художественного образа в творческих работах обучающихся, позволяющие выявить динамику развития образного мышления, а также требования к конечному результату обучающегося по освоению учебно-методического комплекса заданий;

- разработан и апробирован учебно-методический комплекс заданий, способствующий развитию художественно-образного мышления обучающихся и на этой основе создания ими выразительных образов в творческих работах;

- в результате проведенного мониторинга был обоснован и подтвержден вывод о том, что развитие художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств определяет и обуславливает развитие и других художественных способностей, активизирует освоение изобразительных компетенций.

Как установлено диагностикой, воздействие учебно-методического комплекса заданий, направленного на развитие художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств, позволяет добиться хороших результатов в их обучении, воспитании и развитии. Результаты проведенной работы качественно отражаются на повышении общеобразовательного уровня обучающихся, на процессе их творческой самореализации в конкурсно-выставочной деятельности, а также на гармоничном и перспективном развитии личности, отражающей требования современного общества.

Список литературы

1. Богоявленская Д. Б. и др. Рабочая концепция одаренности. – М., 1998. URL: <http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001-.htm#p1>
2. Валикжанина С. В. Развитие художественно-образного мышления учащихся 4–5 классов на уроках тематического рисования : дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2003. – 233 с.
3. Голуб А. А. Развитие художественно-образного мышления учащихся 5–6 классов на уроках тематического рисования : автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1997. – 16 с.
4. Изергина Н. Э. Методы активизации пространственного воображения младших школьников на уроках изобразительного искусства и художественного труда : автореф. дис... канд. пед. наук. – М., 1994. – 18 с.
5. Квач Н. В. Развитие творческого мышления и графических навыков у детей. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 160 с.

РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*У. А. Оленина,
МБУК ДО ЕДШИ № 1, г. Екатеринбург*

Аннотация. Статья посвящена наиболее приоритетному направлению в области современного дополнительного художественного образования – раннему эстетическому развитию. Автор подробно рассматривает основные задачи, решаемые на дошкольном этапе развития обучающихся при подготовке в 1-м класс Детской школы искусств.

Ключевые слова: дополнительное художественное образование, раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство, педагогические и воспитательные задачи обучения.

В современной системе дополнительного художественного образования одним из приоритетных направлений является раннее эстетическое развитие. Для этого есть множество оснований.

Введение предпрофессиональных программ, высокие требования компетенций обучающихся предполагают не только более тщательный отбор детей при поступлении в 1-й класс школы искусств, но и конкурсную систему.

Анализ ситуации показывает, что без предварительной соответствующей подготовки невозможно спрогнозировать, как пойдет процесс освоения материала учеником в 1-м классе, каковы реальные способности у ребенка, насколько он окажется внимательным, усидчивым, насколько важным и серьезным у него будет отношение к предмету в будущем.

В связи с этим необходимо сказать, что огромную роль играет подготовка к 1-му классу, которую обеспечивает обучение в группе раннего эстетического развития. Этот подготовительный этап (возраст от 4 до 6 лет) чрезвычайно важен, поскольку именно он позволяет решить целый комплекс профессионально-педагогических задач, которым обычно отводится значительное время в первом классе. Рассмотрим этот вопрос на примере направления «Изобразительное искусство».

Основная цель подготовительного периода обучения – эстетическое развитие ребенка, формирование определенного комплекса знаний, умений и навыков в художественном направлении, представление об особенностях специальности художника.

Подготовительный этап обучения позволяет решить многие задачи как воспитательного, так и учебного характера: организация своего рабочего места; коммуникативные навыки (культура общения с преподавателем и другими учащимися в группе); работа с различными материалами; навыки работы с различным инструментарием; освоение специальной терминологии; освоение различных тем, жанров, образов и т.д.

Решение подобных учебно-педагогических задач можно проследить на основе анализа обычного урока. Предлагаем ознакомиться с ходом урока в группе раннего эстетического развития (возраст 4–5 лет, первый год обучения). Классический урок длится 35 минут (время астрономическое).

Итак, урок посвящен первому знакомству с акварельными красками.

В организации своего рабочего места дети приучаются не только аккуратности, но и дисциплине: они сидят попарно, то есть вдвоем за одной партой; здесь необходимо воспитывать чувство товарищества, дружественного отношения к соседу, работать в спокойной атмосфере. Парты обязательно накрыты клеенкой, а дети понимают необходимость работать в фартуках и нарукавниках.

Преподаватель знакомит учащихся с понятием «формат», показывает, как его правильно расположить, а также дает представление о том, что формат бывает вертикальным и горизонтальным.

Первое знакомство с таким материалом как акварельные краски предполагает не только понимание специфики самой акварели, но и освоение навыков работы с соответствующим

инструментарием. То есть обучающиеся дети должны хорошо понимать разницу между видами кистей типа «Пони» (толстой, средней и тонкой) и их назначением.

В ходе знакомства с палитрой очень важно ее правильно расположить на рабочем столе, чтобы руке было удобно смешивать краски. Кроме того, необходимо правильно расположить и стакан для воды. Ребенок должен запомнить, что стаканчик ставится возле палитры, а краски над листом бумаги.

Очень важной является беседа о технике безопасности. Преподаватель рассказывает и показывает, что можно и что нельзя делать с красками, как можно и как нельзя промывать кисти. Ребенок должен сидеть спокойно, чтобы не уронить стакан и не пролить воду.

Следующий этап – освоение темы и главного образа. Тема урока – «Коврик для кошки, которая гуляет сама по себе». Преподаватель обсуждает с детьми образ Кошки, которая «в холодную осеннюю погоду любит гулять». Здесь уместно применить и музыкально-иллюстративный материал, например, включить песенку «Я кошка, кошка, кошка» в исполнении И. Муравьевой. А закончить предварительную тематическую беседу тем, что «кошка все равно возвращается домой, где её ждёт теплый уютный коврик». Очень важно, чтобы тема урока вызвала у детей удовольствие и радость.

После обсуждения темы и образа следует этап выполнения главных профессиональных задач – ознакомление с теплыми и холодными цветами и умением их создавать на палитре путем смешивания красок. Теплые и холодные цвета в данной теме должны быть связаны с конкретными образами: теплые с «уютным домашним

ковриком», а холодные – с «осенней дождливой погодой». «Кошка вернулась домой с улицы и отряхнула с шерстки холодные капли. Наш коврик готов. Кошке есть, где отдохнуть после прогулки», – заканчивает беседу преподаватель.

Завершение рисунка не означает, что занятие окончено. Очень важно организованно завершить урок: дети самостоятельно выносят работы в коридор на просушку, организованно идут мыть палитры и руки, прибирают рабочие места и рабочие принадлежности.

За 35 минут рабочего времени маленькие художники на практике познакомились с новыми понятиями: вертикаль и горизонталь, теплые и холодные цвета, контраст теплых и холодных цветов, контраст больших и малых элементов композиции, последовательность ведения работы. Они приобрели новые умения и навыки: организация рабочего места, правильное и удобное расположение рисовальных принадлежностей, работа с палитрой, работа с водой и кисточкой, последовательность ведения работы, приборка рабочего места.

В завершении следует еще раз подчеркнуть важность и неоспоримый приоритет направления раннего эстетического развития. Именно в этот подготовительный период закладывается творческое мышление будущего художника, прививаются профессиональные навыки и любовь к искусству. И нет сомнения, что к концу этого подготовительного этапа у детей будут сформированы интерес и желание рисовать, а главное, необходимые навыки для поступления в 1 класс на предпрофессиональную программу обучения.

Список литературы

1. Бочкарева. О. А. Система работы по художественно-эстетическому воспитанию. Подготовительная группа. – Корифей. 2007. – 96 с.
2. Королева Т. В. Занятия по рисованию с детьми: Пособие для педагогов ДОУ, родителей. / Т. В. Королева. – М. : Сфера, 2009. – 80 с.
3. Ковалицкая Л. М. Методика формирования навыков изобразительной деятельности в ДОУ. – Изд-во «Аркти», 2008. – 74 с.
4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: планирование, конспекты, методические рекомендации: методическое пособие для специалистов ДОУ / И. А. Лыкова. – Изд-во «КАРА-ПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 143 с.

**ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ НА УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ
ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»
(на примере авторской программы «Сказочный мир»)**

*М. А. Пенкина,
МАУК ДО ДШИ № 5, г. Екатеринбург*

Аннотация. В статье раскрывается значимость обучения детей на уроках по предмету «Основы ИЗО» в группах эстетического развития художественного отделения ДШИ.

Ключевые слова: группы эстетического развития, возрастные особенности, художественная деятельность, пространственный макет, синтез искусств.

В современном мире постоянно совершенствуется система художественного образования. Необходимость раннего развития ребенка требует разработки специальных программ, методических пособий, увеличения ряда направлений обучения. Возрастает потребность в разработке программ раннего эстетического развития, способствующих дальнейшему успешному обучению по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись».

Следует отметить широкое появление в научной литературе публикаций, касающихся художественно-эстетического воспитания детей старшего школьного возраста, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись».

В то же время проблема подготовки детей дошкольного возраста к дальнейшему успешному обучению на художественном отделении детской школы искусств остается до настоящего времени недостаточно изученной.

Исследований, направленных на выявление способов развития художественных способностей детей этого возраста средствами изобразительного искусства чрезвычайно мало.

Проблема роли художественного воспитания в развитии личности ребенка затрагивается во многих исследованиях, в частности – в диссертации С. И. Махновской «Художественно-эстетическое воспитание детей 3–5 лет с разным уровнем психического развития средствами изобразитель-

ного искусства». Целью данного исследования является определение педагогических условий успешного использования средств изобразительного искусства в художественно-эстетическом воспитании детей с разными уровнями психического развития.

Развитие изобразительной деятельности детей старшего дошкольного возраста подробно исследовано в коллективном труде «Развитие личности ребенка» (от 5 до 7 лет, под редакцией Л. А. Головей). В данной работе изучается влияние изобразительной деятельности на психологическое формирование ребенка.

Учитывая опыт предыдущих исследований, хотелось бы подробнее изучить влияние обучения в группах эстетического развития художественного отделения ДШИ на успешное освоение программы «Живопись».

В Детской школе искусств № 5 г. Екатеринбурга на основе авторской программы «Сказочный мир» разработана программа для групп эстетического развития художественного отделения «Лучик-5» (дети 5 лет).

Учебная программа для групп эстетического развития «Основы ИЗО. Лучик-5» построена на синтезе изобразительного искусства, литературы, музыки и пространственного макетирования. Данная программа учитывает возрастные особенности детей.

Программа предназначена для обучения основам изобразительного искусства детей в возрасте 5–6 лет в детской школе искусств, рассчитана на 1 год обучения и является подготовительной к освоению дополнитель-

Голубева М. Золушка (5 лет)

ной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись». Программа построена на чередовании занятий по живописи, аппликации и лепке.

Целью данной программы является развитие творческих способностей, фантазии, воображения детей на основе формирования начальных знаний, умений и навыков

Голубева М. Сказочный замок (6 лет)

Голубева М. Астана (7 лет)

в рисовании, декоративно-прикладном искусстве, лепке.

Задачей программы является подготовка детей к дальнейшему обучению на художественных отделениях детских школ искусств, что является особенно актуальным в связи с переходом на дополнительные пред-профессиональные общеобразовательные программы.

Данная программа способствует формированию положительного отношения к художественной деятельности. Задачи развития в данной программе направлены на: эмоциональное развитие детей, развитие пространственного мышления, развитие восприятия ребенка, развитие чувства цвета и формы.

Инновационностью данной программы является использование пространственного макетирования с элементами кукольного театра, что способствует развитию пространственного мышления детей.

Синтез искусств в представляемой программе – это органическое целое, обладающее особым художественным воздействием, способствующее погружению ребенка в атмосферу художественного произведения.

Программа интегрирует занятия живописью, аппликацией и лепкой. Таким образом, в сопоставлении дети открывают выразительные возможности разных художественных средств и приемов.

В данной программе посредником между трехмерным миром предметов и двухмерной плоскостью рисунка служит пространственный макет с элементами кукольного театра. Новой тенденцией является использование в макете природных материалов. Особенностью данного макета становится гармонизация природного и художественного факторов.

Пространственный макет является эффективным средством активизации внимания. Использование данного приема учитывает возрастные особенности детей, так как в 5 летнем возрасте формируется произвольное внимание. Пространственное макетирование – результативный метод психического развития детей. Выдающийся психолог Д. Б. Эльконин также отмечал значение визуальной конструктивной модели для развития психической деятельности ребенка: «у детей развивается способность отвлекаться от наглядного

восприятия и мысленно изменять образ, конструировать на свободные темы, без образцов» [1, с. 143].

В ходе занятий формируется система специальных навыков и умений.

Устойчивость, переключение и распределение внимания – это основные навыки, которые должны быть освоены ребенком в дошкольный период.

Естественный способ тренировки произвольного внимания – общение с природой, поэтому в пространственных макетах используются природные материалы.

По теории Л. С. Выготского, изобразительная деятельность активизирует память и восприятие, становясь тем «мостом», который соединяет прошлый опыт ребенка и его новые возможности [3, с. 282].

В возрасте 5 лет развивается эстетическое восприятие, способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы. Дети осваивают понятия формы, цвета, пропорций, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению

в пространстве. Учащиеся знакомятся с азами композиции: учатся располагать предмет на листе с учетом его пропорций, передают положение предметов в пространстве на листе бумаги, закрепляют способы и приемы рисования различными изобразительными материалами.

Таким образом, программа «Лучик-5» для групп эстетического развития художественного отделения ДШИ способствует освоению детьми художественных навыков и приемов, эмоциональному развитию ребенка, формированию положительного отношения к художественной деятельности, более качественному обучению основам изобразительного искусства на первой ступени раннего эстетического развития.

Основное значение данной программы – формирование у детей системы знаний об изобразительном искусстве, развитие базовых навыков и приемов, необходимых для успешного освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись».

Список литературы

1. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. – М. : Смысл, Эксмо, 2006. – 512 с.
2. Махновская С. Н. Художественно-эстетическое воспитание детей 3–5 лет с разным уровнем психического развития средствами изобразительного искусства: Дисс. канд. пед. наук. – М: Институт развития дошкольного образования Российской Академии образования, 2006. – 267 с.
3. Развитие личности ребенка от 5 до 7 лет. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2010. – 312 с.
4. Эльконин Д. Б. Детская психология. – М.: Академия, 2007. – 384 с.

ОБ АВТОРАХ

Антонникова Ирина Владимировна	преподаватель МАУДО «ДШИ № 3», г. Нижневартовск, Тюменская область	e-mail: dshi3-nv@star-nv.ru
Ахьямова Инна Анатольевна	доктор педагогических наук, доцент, ректор МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», Екатеринбург	e-mail: rectorat@eaca.ru
Барышева Елена Владимировна	преподаватель МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург	e-mail: 2repka@mail.ru
Башкирцев Юрий Владимирович	заведующий кафедрой графики, доцент кафедры графики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина», Санкт-Петербург	e-mail: f-tgrafika@mail.ru
Белопухова Татьяна Евгеньевна	преподаватель МБУ ДО «ДХШ» НГО, г. Новоуральск, Свердловская область	e-mail: belop25te09@mail.ru
Беседнова Наталья Владимировна	заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент РАХ, член Московского союза художников, доцент кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств факультета изобразительного искусства Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, методист, преподаватель Школы акварели Сергея Андрияки, Москва	e-mail: ucheba@shkolaakvareli.ru
Бессараб Елена Владимировна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Бояршинова Татьяна Валентиновна	преподаватель МБУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург	e-mail: izo.dod2@mail.ru
Васипуллина Татьяна Леонидовна	преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2, г. Березовский, Свердловская область	e-mail: vasipullina77@mail.ru
Вершинина Мирослава Игоревна	преподаватель МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»», Екатеринбург	e-mail: art-etud@yandex.ru
Веселова Надежда Евгеньевна	заместитель директора по учебно-методической работе, ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: vesna_pr@mail.ru
Волкова Наталья Львовна	преподаватель МБУ ДО «ДХШ» НГО, г. Новоуральск, Свердловская область	e-mail: artschool.ural@mail.ru
Ворожева Евгения Львовна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Высоцкая Татьяна Михайловна	член Союза художников России, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель Детской картинной галереи МБУ ДО «ДШИ №1», г. Новокузнецк	e-mail: artschool1.nvkz@mail.ru
Дементьева Эльмира Худавердиевна	преподаватель МАУК ДО ДХШ № 2 имени Г. С. Мосина, Екатеринбург	e-mail: 3821738@mail.ru
Домогацкая Ирина Ефимовна	кандидат педагогических наук, генеральный директор ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Кусково»», Москва	e-mail: kuskovo@culture.mos.ru
Евсеева Анастасия Григорьевна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Жиганова Анна Владимировна	МБУДО «АДХШ», г. Асбест, Свердловская область	e-mail: asbpalitra@rambler.ru
Жирова Светлана Федоровна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: jirova@pionerart.ru
Житенёва Ольга Анатольевна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 9», Екатеринбург	e-mail: edshi9@mail.ru
Залегина Елизавета Владимировна	методист ДО Московского Академического Художественного лицея, член СХР, Москва	e-mail: info@lizaleginaschool.ru

Калинина Татьяна Вениаминовна	заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук, преподаватель МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург	e-mail: dshi5@yandex.ru
Кисель Ирина Зигмундовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе художественного отделения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки», Санкт-Петербург	e-mail: nevs kaydshi@rambler.ru
Клементьева Юлия Геннадьевна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Клементьева Алена Александровна	педагог-дизайнер, Екатеринбург	e-mail: alyona.smile@gmail.com
Клещёва Наталья Валерьевна	директор ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования», Екатеринбург	e-mail: director@rrc-ural.ru
Кобзистова Надежда Викторовна	преподаватель МБУК ДО Екатеринбургская ДШИ № 10, Екатеринбург	e-mail: moukdod10@yandex.ru
Ковтунова Алла Николаевна	кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета непрерывного образования МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства», Екатеринбург	e-mail: rectorat@eaca.ru
Кожина Лилия Ирфановна	педагог дополнительного образования МБУДО ДШИ № 3, г. Саранск	e-mail: lilia-irf@yandex.ru
Кокотеева Елена Исааковна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Колеватых Евгения Сергеевна	преподаватель МБУК ДО ЕДШИ № 10, Екатеринбург	e-mail: moukdod10@yandex.ru
Костюк Наталья Валерьевна	преподаватель МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда, Свердловская область	e-mail: dshivs@yandex.ru
Кошурникова Галина Васильевна	преподаватель МБОУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург	e-mail: izo.dod2@mail.ru
Кудымова Алёна Евгеньевна	преподаватель МБУ ДО «Верхотурская ДШИ», г. Верхотурье, Свердловская область	e-mail: dshiverhoture@mai.ru
Курта Любовь Николаевна	преподаватель СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки», Санкт-Петербург	e-mail: nevs kaydshi@rambler.ru
Курчевских Дмитрий Юрьевич	МБУ ДО «Верхнесалдинская детская школа искусств», г. Верхняя Салда, Свердловская область	e-mail: dshivs@yandex.ru
Лис Ксения Олеговна	преподаватель СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки», Санкт-Петербург	e-mail: nevs kaydshi@rambler.ru
Ловцова Ирина Владимировна	заместитель директора ГБУ ЦД «Нео XXI Века», Москва	e-mail: i.v.lovtsova@yandex.ru
Лузин Валерий Николаевич	преподаватель ГА ПОУ КСО «СХУ им. И. Д. Шадря», Екатеринбург	e-mail: cxy mk@yandex.ru
Мальцева Екатерина Вячеславовна	преподаватель МБУ ДО «ДХШ», г. Новоуральск, Свердловская область	e-mail: artschool.ural@mail.ru
Мартьянова Милена Валентиновна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Марчук Светлана Михайловна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Машкина Антонина Анатольевна	преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», г. Березовский, Свердловская область	e-mail: natalimuhina@mail.ru
Мурзина Ирина Яковлевна	доктор культурологии, профессор, директор ООО «Институт образовательных стратегий», Екатеринбург	e-mail: email@instos.ru

Оленина Ульяна Анатольевна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Орлова Наталья Анатольевна	директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 10», Санкт-Петербург	e-mail: ona@artschool10.spb.ru
Павлова Инна Андреевна	преподаватель МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», Екатеринбург	e-mail: dshi5hudog@yandex.ru
Павлушина Татьяна Олеговна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Пархоменко Ольга Сергеевна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Пенкина Марина Аркадьевна	преподаватель МАУК ДО ДШИ № 5, Екатеринбург	e-mail: dshi5hudog@yandex.ru
Плюснина Ульяна Владимировна	методист МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: plusnina@pionerart.ru
Полковниченко Мария Александровна	преподаватель СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М. И. Глинки», Санкт-Петербург	e-mail: nevskaydshi@rambler.ru
Полукеева Галина Анатольевна	преподаватель МБУДО «Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма, Свердловская область	e-mail: hudozhka_vp@mail.ru
Постникова Елена Петровна	преподаватель МБУ ДО «Верхотурская ДШИ», г. Верхотурье, Свердловская область	e-mail: dshiverhoture@mai.ru
Пьянков Илья Александрович	преподаватель ГА ПОУ КСО «СХУ им. И. Д. Шадра», Екатеринбург	e-mail: cxymk@yandex.ru
Раздубурдин Максим Андреевич	декан факультета графики, доцент кафедры графики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина», Санкт-Петербург	e-mail: f-tgrafika@mail.ru
Рахимова Альфия Резебовна	преподаватель ЕДШИ № 11 им. Е. Ф. Светланова, г. Екатеринбург	e-mail: doddshi11@gmail.com
Рогозина Елена Владимировна	директор МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, г. Екатеринбург	e-mail: rogozina@pionerart.ru
Руденко Евгения Владимировна	преподаватель МАУ ДО «Детская художественная школа», г. Калининград	e-mail: dhsh@mail.ru
Савичева Елена Викторовна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Селиванова Елена Сергеевна	преподаватель МАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»», Екатеринбург	e-mail: art-etud@yandex.ru
Серегина Людмила Анатольевна	преподаватель Детской школы искусств № 3, г. Нижневартовск	e-mail: dshi3-nv@star-nv.ru
Симбиркина Екатерина Витальевна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 4 имени Г. С. Метелева, Екатеринбург	e-mail: art4mail@yandex.ru
Старченко Елена Васильевна	преподаватель МБУ ДО «Черноисточинская ДШИ», п. Черноисточинск Пригородный район, Свердловская область	e-mail: v.vibe@yandex.ru
Степанова Татьяна Леонидовна	преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская детская художественная школа № 3 им. А. И. Корзухина», Екатеринбург	e-mail: art_shkola_uktus@mail.ru
Толстова Анна Аркадьевна	МАУК ДО «Детская школа искусств № 5», Екатеринбург	e-mail: dshi5hudog@yandex.ru
Третьякова Юлия Зуфаровна	заместитель директора по УВР МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», г. Заречный, Свердловская область	e-mail: Artzar90@yandex.ru
Трошина Наталья Валерьевна	преподаватель Детской школы искусств № 9, Екатеринбург	e-mail: edshi9@mail.ru

Углова Светлана Геннадьевна	преподаватель МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда, Свердловская область	e-mail: dshivs@yandex.ru
Фатхисламов Руслан Магданович	преподаватель ГА ПОУ КСО «СХУ им. И. Д. Шадра», Екатеринбург	e-mail: cxymk@yandex.ru
Филиппова Александра Львовна	преподаватель высшей категории, член Ассоциации искусствоведов (АИС), ГБПОУ КК «Краснодарское художественное училище», г. Краснодар	e-mail: aphi@mail.ru
Филиппов Алексей Евгеньевич	кандидат искусствоведения, доцент кафедры декора- тивно-прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «КубГУ», председатель регионального отделения АИС по Краснодарскому краю, г. Краснодар	e-mail: aphi@mail.ru
Фурса Анатолий Александрович	преподаватель МБУ ДО «ДХШ» НГО, г. Новоуральск, Свердловская область	e-mail: artschool.ural@mail.ru
Фурса Лилия Васильевна	преподаватель МБУ ДО «ДХШ» НГО, г. Новоуральск, Свердловская область	e-mail: artschool.ural@mail.ru
Хавратова Надежда Владимировна	методист МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистякова, Екатеринбург	e-mail: sysoeva@pionerart.ru
Хатмулина Ольга Радиковна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чи- стякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Хлистунова Надежда Борисовна	преподаватель ЕДШИ им. Римского-Корсакова, Екате- ринбург	e-mail: edshirk22a@gmail.com
Чернавских Ольга Сергеевна	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чи- стякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Черпакова Лолита Валентиновна	МБУДО «АДХШ», г. Асбест, Свердловская область	e-mail: asbpalitra@rambler.ru
Шандыбин Андрей Сергеевич	преподаватель МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чи- стякова, Екатеринбург	e-mail: office@pionerart.ru
Шарко Галина Александровна	преподаватель СХУ имени И. Д. Шадра, Екатеринбург	e-mail: cxymk@yandex.ru
Шарова Марина Владимировна	заведующая отделением изобразительного искусства МБУК ДО Екатеринбургская детская школа искусств № 10, Екатеринбург	e-mail: moukdod10@yandex.ru
Шолохова Наталья Станиславовна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Верхнесалдинская ДШИ», г. Верхняя Салда, Свердловская область	e-mail: sholohova73@mail.ru
Ягилович Марина Николаевна	преподаватель МБУК ДО ЕДШИ № 2, Екатеринбург	e-mail: izo.dod2@mail.ru
Янушевская Ольга Леонидовна	библиотекарь МБУК ДО ДХШ № 1 имени П. П. Чистя- кова, Екатеринбург	e-mail: biblioteka@pionerart.ru

Содержание

Предисловие	3
Часть 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА	5
<i>Рогозина Е. В.</i> Опыт работы детской художественной школы № 1 имени П. П. Чистякова в статусе ГРЦ по направлению «Изобразительное искусство» при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»: анализ, итоги, результаты.....	5
<i>Клещева Н. В.</i> Основные направления развития системы художественного образования Свердловской области: опыт регионального ресурсного центра.....	11
<i>Башкирцев Ю. В.</i> К вопросу о взаимодействии высшей художественной системы образования с детскими школами искусств и учебными заведениями среднего художественного образования.....	14
<i>Домогацкая И. Е.</i> Детская школа искусств – 2019. Государственные и частные практики: реальность и перспективы.....	17
<i>Ахьямова И. А., Ковтунова А. Н.</i> Креативные индустрии как основа обновления программ дополнительного образования педагогов художественно-эстетического профиля	20
<i>Раздобурдин М. А.</i> Живопись, рисунок, композиция в ДХШ, сузе, вузе	22
<i>Пьянков И. А.</i> Подготовка художников в системе «школа – училище – вуз»: из опыта взаимодействия Свердловского художественного училища им. И. Д. Шадра и Городского ресурсного центра «Изобразительное искусство» (тезисы доклада)	24
<i>Веселова Н. Е.</i> Мониторинг качества освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».....	26
<i>Ловцова И. В.</i> Проблемы формирования учебного материала в учебниках, учебных пособиях в области изобразительного искусства	32
<i>Филиппова А. Л., Филиппов А. Е.</i> Об учебных пособиях по программе предпрофессиональной подготовки для детских художественных школ и школ искусств: из опыта авторов	38
<i>Залегина Е. В.</i> Методика преподавания рисунка и живописи, основанная на понятиях этапность и технология ведения.....	42
<i>Беседнова Н. В.</i> Школа акварельной живописи. заметки по методике обучения многослойной акварельной живописи С. Н. Андрияки	46
Часть 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	50
<i>Высоцкая Т. М.</i> Роль детской картинной галереи в художественно-образовательном процессе (из опыта работы МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Новокузнецка).....	50
<i>Жирова С. Ф.</i> Образовательная ситуация как форма организации учебной и проектной деятельности в художественной школе.....	53
<i>Кисель И. З.</i> Пути повышения качества и освоение нового содержания образовательного процесса.....	55
<i>Кобзистова Н. В.</i> Особенности индивидуального подхода к учащимся в процессе освоения ДПП «Живопись»: из опыта работы	57

<i>Полукеева Г. А.</i> Школьный проект «День художника» как форма создания культурно-творческой среды.....	60
<i>Постникова Е. П., Кудымова А. Е.</i> Художественно-творческие проекты как современная форма создания культурно-творческой среды.....	62
<i>Черпакова Л. В.</i> Коммуникативная творческая деятельность ребенка в контексте современной детской художественной школы.....	64
<i>Шарова М. В.</i> Значение внеклассной творческой деятельности с учащимся в процессе освоения ДПП «Живопись»: из опыта работы.....	68
<i>Шолохова Н. С.</i> Практика реализации ДПП «Живопись»: проблемы, этапы, первые итоги.....	72
<i>Янушевская О. Л.</i> Деятельность библиотеки детской художественной школы в условиях реализации предпрофессиональной программы в сфере изобразительного искусства.....	75
Часть 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК».....	81
<i>Ворожева Е. Л.</i> «Учимся у природы»: рисование с натуры природных форм и объектов в обучении учащихся изобразительному искусству (1 класс ДХШ).....	81
<i>Клементьева Ю. Г.</i> Рисунок натюрморта из предметов различной формы на фоне драпировки с крупным рисунком, на уровне глаз (2 класс ДХШ).....	84
<i>Кокотеева Е. И.</i> Методика постановки учебного академического натюрморта в детских художественных школах и школах искусств.....	86
<i>Колеватых Е. С.</i> Переход к построению предметов быта и изучению пропорций учащимися 1 класса обучения по программе ДПП «Живопись».....	90
<i>Костюк Н. В.</i> Фактура и штриховка в рисунке. Живописный рисунок.....	93
<i>Мартьянова М. В., Клементьева А. А.</i> «Принцип куба» в академическом рисунке.....	99
<i>Хамтулина О. Р.</i> Изучение тональных отношений с помощью тональной шкалы в детской художественной школе.....	102
<i>Хлистунова Н. Б.</i> Определение насыщенности светотональных градаций на занятиях по рисунку с учащимися ДХШ и ДШИ первого года обучения по ДПП «Живопись».....	105
Часть 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ».....	108
<i>Кожина Л. И.</i> От гризайли к цвету.....	108
<i>Савичева Е. В.</i> Общие принципы преподавания цветоведения на уроках живописи и композиции в ДХШ и ДШИ.....	112
<i>Углова С. Г.</i> Преподавание краткосрочного и длительного этюда в акварели по учебному предмету «Живопись».....	114
<i>Ягилович М. Н.</i> Методика выполнения декоративного натюрморта по учебному предмету «Живопись» в детской школе искусств.....	118
Часть 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ».....	121
<i>Барышева Е. В.</i> Создание плаката в учебном предмете «Композиция станковая».....	121
<i>Белопухова Т. Е.</i> Методические рекомендации к композиционным упражнениям на восприятие натурной постановки натюрморта (по предмету	

«Станковая композиция» к заданиям 6–8 классов по теме «Творческий тематический натюрморт»)	124
<i>Бояршинова Т. В.</i> Между детской возрастной непосредственностью и художественной выразительностью. Из опыта работы с детьми над творческими заданиями	129
<i>Вершинина М. И.</i> О развитии ассоциативного мышления на уроках станковой композиции	132
<i>Волкова Н. Л., Фурса Л. В.</i> Реализация художественно-просветительского выставочного проекта на основе учебного задания по станковой композиции на историческую тему «Образы уральской старины»	136
<i>Дементьева Э. Х.</i> Опыт преподавания основ декоративной композиции в реализации вариативной части ДПП «Живопись» учебного предмета «Композиция прикладная»	140
<i>Калинина Т. В.</i> Развитие художественного восприятия учащихся на уроках станковой композиции	143
<i>Курта Л. Н.</i> Аналитические упражнения «Копия» в контексте современного образования по ДПП «Живопись» (станковая композиция).....	146
<i>Лузин В. Н.</i> Восприятие и отображение	149
<i>Мальцева Е. В.</i> Изучение наследия отечественной культуры на уроках станковой композиции в средних и старших классах ДХШ.....	153
<i>Марчук С. М.</i> Нравственное воспитание на уроках станковой композиции в художественной школе.....	156
<i>Пархоменко О. С.</i> Передача освещения в станковой композиции с использованием ограниченной цветовой палитры	158
<i>Степанова Т. Л.</i> Использование техники вырезания из бумаги для изучения понятия ритма в композиции станковой	160
<i>Фатхисламов Р. М.</i> Гравюра на картоне как средство обучения станковой композиции в детской художественной школе	162
<i>Плюснина У. В., Хавратова Н. В.</i> Межпредметные связи дисциплин «История изобразительного искусства» и «Композиция станковая»	164
<i>Хавратова Н. В.</i> Комплексный подход в преподавании учебного предмета «Композиция станковая» для обучающихся предвыпускных и выпускных классов.....	166

Часть 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ».....	169
<i>Васицуллина Т. Л.</i> Игровые технологии как метод обучения на уроках по предмету «История изобразительного искусства» ДПП «Живопись».....	169
<i>Евсеева А. Г.</i> Педагогические технологии как эффективный механизм художественно-эстетического развития	171
<i>Жиганова А. В.</i> Роль регионального компонента на уроках «Истории изобразительного искусства» в рамках реализуемой АДХШ дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».....	174
<i>Кошурникова Г. В.</i> Образовательные технологии в предметной области «История искусств».....	177
<i>Курчевских Д. Ю.</i> Учебный предмет «История изобразительного искусства» в ДПП «Живопись»: проблемы в преподавании и новые подходы	180
<i>Плюснина У. В.</i> Использование интерактивных технологий на уроках предметной области «История искусства» в процессе реализации ДПП «Живопись» как эффективный способ развития творческого самовыражения обучающихся	185

<i>Полковниченко М. А.</i> Опыт проведения выездного интерактивного урока по истории искусств в художественном музее.....	187
<i>Селиванова Е. С.</i> Межпредметные связи и проектная деятельность на уроках истории изобразительного искусства в ДХШ	190
<i>Серегина Л. А.</i> Использование проектных инновационных технологий при изучении «Истории изобразительного искусства»	192
<i>Симбиркина Е. В.</i> Итоговая аттестация по учебному предмету «История изобразительного искусства» (из опыта работы МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г. С. Метелева»)	194
<i>Третьякова Ю. З.</i> Региональный компонент в программе учебного предмета «История изобразительного искусства»	197
<i>Трошина Н. В.</i> Формирование художественно-образного мышления на уроках «Беседы об искусстве»	200
<i>Чернавских О. С.</i> Музейный урок как форма учебного занятия при реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись».....	204
<i>Шарко Г. А.</i> Анализ произведения изобразительного искусства в контексте изучения истории	207
Часть 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ПЛЕНЭР	211
<i>Машкина А. А.</i> Пленэр – неограниченная возможность развития интеллекта личности	211
<i>Рахимова А. Р.</i> Роль пленэра в творчестве художников (материалы к лекции)	214
<i>Руденко Е. В.</i> Лэнд-арт-природа в искусстве. Использование новых форм деятельности в пленэрных занятиях	217
Часть 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ.....	220
<i>Бессараб Е. В.</i> Учебный предмет «Скульптура» как неотъемлемая часть качественной предпрофессиональной подготовки выпускника ДХШ	220
<i>Бессараб Е. В.</i> Реализация авторской программы «Пастельная графика» в ДХШ.....	222
<i>Житенёва О. А.</i> Реализация авторской рабочей программы «Каллиграфия» на базе ДШИ № 5 г. Екатеринбурга в период 2015–2018 гг.	225
<i>Лис К. О.</i> Учебное пособие «Беседы о скульптуре»: опыт формирования современного учебного материала для художественного образования при реализации ДПП «Живопись»	229
<i>Орлова Н. А.</i> Место учебного предмета «Скульптура» в дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись»	232
<i>Павлова И. А.</i> Особенности обучения компьютерной графике учащихся в условиях дополнительного образования.....	235
<i>Павлушина Т. О.</i> Особенности преподавания компьютерной программы 3D MAX подросткам 14–16 лет	237
<i>Старченко Е. В.</i> Из опыта преподавания компьютерной графики в ДШИ.....	240
<i>Толстова А. А.</i> Авторская программа «Мастерская дизайнера» (учебный предмет «Компьютерная графика»)	242
<i>Фурса А. А.</i> Предмет «Скульптура» как неотъемлемая часть обучения изобразительному искусству в детской художественной школе.....	244
<i>Шандыбин А. С.</i> Компьютерная графика в детской художественной школе	248

Часть 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИМИ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИВОПИСЬ»: ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ.....	253
<i>Антонникова И. В.</i> Совершенствование изобразительной деятельности обучающихся детской школы искусств через развитие художественно-образного мышления	253
<i>Оленина У. А.</i> Раннее эстетическое развитие как приоритетное направление художественного образования.....	257
<i>Пенкина М. А.</i> Влияние обучения в группах эстетического развития художественного отделения ДШИ на успешное освоение программы «Живопись» (на примере авторской программы «Сказочный мир»)	259

Научное издание

**ЧИСТЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
актуальные вопросы качества образования
в условиях реализации детскими школами искусств
дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»**

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
Екатеринбург, 7 декабря 2018 года

Составители: Н. Е. Веселова, Е. В. Рогозина
Научный редактор: И. Я. Мурзина
Компьютерная верстка: А. В. Кострикова

Подписано в печать: 28.02.2019 г. Формат 60 × 84 ¹/₈ .
Уч.-изд. л. 19,4. Усл. печ. л. 31,62

ООО «Институт образовательных стратегий»
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 77-6
email@instos.ru

ISBN 978-5-6041901-5-9

9 785604 190159