

**СОВРЕМЕННОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ВОСПИТЫВАЕМ
ОБУЧАЯ**

**Материалы Международной
научно-практической
конференции**

**Москва
2025**

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

**Современное художественное
образование:
воспитываем обучая**

**Материалы Международной
научно-практической конференции**

Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки

Москва
2025

Патриотическое воспитание школьников на занятиях изобразительным искусством

*Абеляшев Андрей Анатольевич,
аспирант 2 курса Департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна
Института культуры и искусств МГПУ,
г. Москва,
Научный руководитель д.п.н., профессор Игнатъев С.Е.
E-mail: andreyabeliashev@mail.ru*

Аннотация: В данной статье приводится обзор основных аспектов реализации патриотического воспитания учащихся на уроках изобразительного искусства в условиях школьных занятий и дополнительного образования.

Abstract: This article provides an overview of the main aspects of the implementation of patriotic education of students in art lessons in school and additional education.

Ключевые слова: патриотизм, патриот, Родина, изобразительное искусство, урок, нравственное воспитание, младшие школьники.

Key words: patriotism, patriot, homeland, fine arts, lesson, moral education, primary school students.

В своей изначальной сути термин патриотизм (греч. πατριώτης — «соотечественник», πατρίς — «родина», «отечество») подразумевает глубокое чувство любви к Родине как в широком, так и узком смыслах. К этому можно отнести и любовь к родной земле и семье, чувство сопричастности к истории своего народа и страны в целом.

Развитие патриотических чувств у детей начинается ещё в дошкольном возрасте в семье и учреждениях дошкольного образования. Поэтому, ещё до поступления в школу, у них есть определённый базовый запас простых установок. Но более основательные знания об обществе и мире, в котором они живут, дети получают за годы школьного обучения.

Именно в данный период жизни у подрастающего поколения формируются представления об истории и культуре России и её многонационального общества. Но работа по формированию чувства патриотизма и связи с историческим и культурным наследием своей страны и общества ведётся не только на внешкольных занятиях, но и в процессе получения подростками общего базового образования.

При этом современная обстановка в России и в мире требует от системы школьного образования формирования актуальных подходов и методов реализации патриотического и гражданского воспитания.

Воспитательный процесс в школе опирается на системный подход, в котором можно отметить такие положения, как:

- формирование чувства сопричастности и преемственности к культурному наследию поколений народов России;
- развитие духовных и нравственных качеств личности;
- воспитание чувства патриотизма;
- общее развитие личности и творческих способностей;
- формирование бережного отношения к природным богатствам России.

Для этого с детьми проводятся занятия тематической направленности, на которых им раскрывают ключевые события отечественной истории, рассказывают о важных исторических личностях, а также знакомят с произведениями народного фольклора, традициями, классической отечественной литературой, музыкой и искусством.

Одним из главных учебных дисциплин, которые могут дать школьникам представление о культурном разнообразии страны и будут способствовать дальнейшему развитию чувства патриотизма из базовых установок, является предмет «Изобразительное искусство».

Надо сказать, что ещё в конце XIX века знаменитый отечественный педагог и писатель Константин Дмитриевич

Ушинский отмечал, что воспитание учащихся средствами изобразительного искусства играет важную роль в системе образования. Он полагал, что занятие изобразительным искусством даёт возможность ребёнку передать своё восприятие окружающей действительности. И сегодня это по-прежнему верно.

Результатом успешного освоения дисциплины «Изобразительное искусство», согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, считается сформированность представлений об основах художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края и патриотических чувств.

Развитие патриотизма на занятиях по ИЗО в школе реализуется за счёт художественной и творческой деятельности учащихся. На уроках в средней школе, посвящённых истории России, российского общества и родного края, учащиеся при выполнении учебно-творческого задания формируют своё личностное отношение к предмету изучения. И здесь очень важно обеспечить соответствующий наглядный материал для рефлексии.

Специалистам необходимо акцентировать внимание на творчестве отечественных художников, чья деятельность была связана с батальным, историческим и бытовым жанрами изобразительного искусства, а также с книжной иллюстрацией. Тут на первый план выходят работы таких замечательных мастеров, как Ф.А. Рубо, М.Б. Греков, В.В. Верещагин, В.И. Суриков, А. К. Саврасов, И.Е. Репин, П.А. Кривоногов, П.Д. Корин, А.А. Дайнека, И.Я. Билибин, Б.В. Зворыкин и многие другие. Также отдельно можно использовать работы представителей плакатного искусства: в качестве учебного примера подойдут работы М.В. Куприянова, П.Н. Крылова и Н.А. Соколова – создателей сообщества «Кукрыниксы».

В начальных же классах на уроках ИЗО в качестве средства патриотического воспитания можно использовать произведения декоративно-прикладного искусства народов России. Учащиеся в

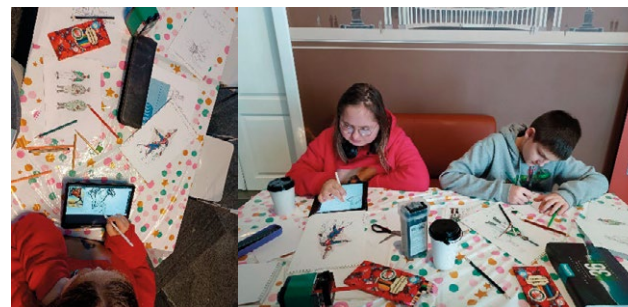
процессе выполнения учебно-творческого задания работают над народными орнаментами и украшениями. На таких тематических занятиях у детей не только развиваются творческие и практические навыки, морально-этическое восприятие, формируется чувство прекрасного, но также закладываются основы для понимания истории своей страны и общества в целом.

Помимо вышеперечисленного, в рамках учебного процесса своё положительное влияние могут оказать экскурсии в военные, краеведческие и художественно-исторические музеи. Например такие, как Музей обороны Москвы, Музей-панорама «Бородинская битва», Государственный исторический музей или Третьяковская галерея.

Музей-панорама «Бородинская битва» и фрагмент панорамы Ф.А. Рубо

Также, при согласовании, возможна организация занятий и творческих конкурсов по тематическому рисованию на территории музеев — под влиянием художественно-исторических образов воспитательный процесс будет более глубоким и эффективным. Музейное пространство, где история и искусство представлены в единой системе, в сочетании с тематическими занятиями по ИЗО в школе способствует более эффективной реализации воспитательной работы.

*23 Февраля 2023
в Музее-панораме
«Бородинская битва»*

В заключение нужно отметить, что сформированное чувство любви к своей семье, обществу, чувство сопричастности к историческому наследию очень важны как для развития личности ребенка, так и для Российского общества и государства в целом. Без развития чувства любви к своей Родине и народу, уважения к достижениям прошлых поколений нельзя сформировать достойных граждан, что делает невозможным создание крепкого общества, устойчивого к деструктивному влиянию изнутри и извне.

Поэтому патриотическое воспитание — одна из главных задач образовательного процесса в школе, и предмет «Изобразительное искусство» играет здесь не последнюю роль. Системное изучение истории России и её многонационального народа через призму тематических занятий по изобразительному искусству должно способствовать воспитанию ребенка как гражданина России. А из этого выходит, что одна из главных задач занятий по ИЗО в школе — сформировать у учащихся интерес к родной истории, культуре и обществу.

Список литературы

1. Дубровин В. М. Патриотическое воспитание школьников в системе художественного дополнительного образования / монография, Москва, 2011., 1119, С. 36-52.
2. Игнатъев Е. И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961, С. 173-179.
3. Литвинова Е.В., Шведов Д.А., Дробчак В.Г. Место патриотизма в жизни современной молодежи // Молодой ученый. – 2016. №26. С. 542-545.
4. Правительство Российской Федерации, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 года N 996-р, С.2-4, 5-9, 12.
5. Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 2021 — 2024 в рамках Национального проекта «Образование», С. 3-6.
6. Л.К.Козлова, Г.И.Лавринов, Департамент образования города Москвы, ГБОУ города Москвы Центр военно-патриотического и гражданского воспитания, «Потенциалы музейной педагогики в патриотическом воспитании школьников», г. Москва, 2013., С. 24-26.

Методические особенности применения арт-педагогических технологий на уроках математики

Алексеева Надежда Геннадьевна,
учитель математики,
СОГБПОУ «Технологический колледж –
Лицей-интернат «Феникс»,
д. Мольгино Смоленской области.
E-mail: alekseeva_pechenicheno@mail.ru

Methodological features of the use of artpedagogic technologies in mathematics lessons

Nadezhda Gennadyevna Alekseeva,
Mathematics teacher,
Smolensk State Budgetary Professional Educational Institution
"Technological College — Boarding Lyceum "Phoenix",
Molgino village, Smolensk Region.

Аннотация: В статье рассматриваются методические особенности использования арт-педагогических технологий на уроках математики. Приводятся примеры и анализируются преимущества интеграции художественного творчества в процесс обучения математике для повышения мотивации учащихся, развития их креативности и улучшения усвоения учебного материала. Особое внимание уделяется вопросам планирования уроков с использованием арт-технологий, а также описанию конкретных методик и подходов.

Abstract: The article discusses the methodological features of the use of art-pedagogical technologies in mathematics lessons. Examples are given and the advantages of integrating artistic creativity into the process of teaching mathematics are analyzed to increase the motivation of students, develop their creativity and improve the assimilation of educational material. Special attention is paid to the issues of lesson planning using art technologies, as well as the description of specific techniques and approaches.

Ключевые слова: арт-технологии, математические знания, творческий подход.

Key words: art technologies, mathematical knowledge, creative approach.

Современные образовательные тенденции направлены на поиск новых методов и форм работы, которые способствуют развитию у школьников не только предметных знаний, но и универсальных компетенций, таких как критическое мышление, креативность и способность к междисциплинарному мышлению [9]. Одним из перспективных направлений развития системы образования СОГБПОУ «Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс» является интеграция художественных практик (арт-технологий) в учебный процесс по различным дисциплинам, включая математику. В данной работе мы рассмотрим методические аспекты применения арт-педагогике на уроках математики в одном из структурных подразделений образовательного комплекса, специализирующегося на музыкально-художественной направленности, а также проанализируем влияние арт-педагогике на качество образовательного процесса.

Арт-педагогика представляет собой направление педагогической науки, которое интегрирует художественные методы и практики в образовательный процесс. Данная интеграция получила в Лицее-интернате «Феникс» широкое применение в связи с большим количеством программ дополнительного образования творческого направления: вокал, хоровое исполнение, инструментальное (духовые, струнные, клавишные и ударные инструменты), театральное-декламационное, музыкально-сценическое и хореографическое исполнительство, художественное, декоративно-прикладное искусство, в том числе гончарное дело, а также созданной творческой образовательной среды.

Интеграция музыкально-художественного подхода в практику образовательного учреждения основывается на результатах исследования, проводимого в 2023-2024 учебном году в рамках инновационной деятельности образовательного комплекса. Данное исследование показало, что искусство и художественное творчество влияет на когнитивное, эмоциональное и социальное

развитие детей и подростков, помогает в процессе социализации, формируя у учащихся такие качества, как толерантность, сотрудничество и культурную осведомленность. Администрация и педагогический коллектив уверены не только в том, что «целенаправленное развитие личности с раннего возраста позволяет строить благоприятные прогнозы будущего как для самого индивида, так и для общества в целом» [3, с. 63], но и в том, что «художественное искусство и творчество в пространстве личностного развития имеют очень серьезный педагогический потенциал, поскольку не только противодействуют увлечению детей и подростков низкопробной продукцией массовой культуры, но благодаря обращению к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества... способствуют интеллектуальному и творческому развитию» [8, с. 242].

В основу интеграции заложена идея о том, что искусство может служить мощным инструментом для активизации познавательной деятельности учащихся, способствовать развитию творческих способностей. Поэтому в образовательном комплексе для достижения образовательных целей используются различные виды искусства — музыка, живопись, театр, литература и другие [7].

Одним из ключевых преимуществ использования арт-технологий — в частности, на уроках математики — является повышение уровня мотивации учащихся. Уроки математики часто воспринимаются школьниками как сложные, сухие и абстрактные, однако включение элементов творчества позволяет сделать занятия более доступными для понимания, увлекательными и эмоционально насыщенными [2, 4-6]. Например, создание математических моделей или продуктов учебных проектов с помощью изобразительного искусства помогает учащимся систематизировать знания об изучаемых объектах, лучше понять сложные концепции и увидеть практическую значимость изучаемого материала. На основе аналогии с музыкальным или художественным произведением учащиеся проще воспринимают такие математические понятия, как монотонность, движение

и периодичность (через понятия орнамент, ритм, реприза). Использование строгих математических рассуждений позволяет учащимся увидеть любимый вид творчества с другой стороны, а иногда и помогает создать новый творческий продукт — например, дети эмоционально воспринимают музыку числа пи, а это, в свою очередь, повышает интерес к изучению математики.

Интеграция арт-технологий способствует развитию креативного подхода к решению задач. В сочетании с ТРИЗ-технологиями это формирует у учащихся умение мыслить нестандартно, находить оригинальные решения и видеть взаимосвязь между различными областями знания. Критичность мышления и отсутствие ограничений шаблонного восприятия задач особенно важно при изучении геометрии, где визуализация пространственных фигур и их свойств играет ключевую роль. Например, такой подход к изучению и запоминанию графиков элементарных функций, как «танцуй с математикой», где детям предлагается с помощью собственных рук представить график той или иной функции, развивает творческое отношение к решению задач. Составление опорных конспектов по большим темам программы с использованием художественных форм, бумажных кармашков-«секретиков», с включением простейших бумажных «механизмов» предоставляет широкий простор для своего творческого проявления, позволяет связать формулы и математические понятия с определенными цветами, формами и взаимосвязями, что делает процесс обобщения и систематизации знаний более глубоким и осмысленным, а также имеет индивидуальную эмоциональную окраску.

Рис. 1. Лэпбук «В поисках числа пи»

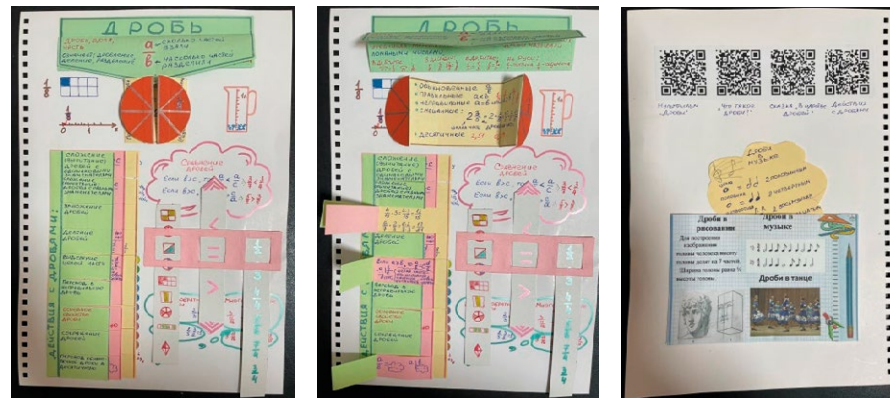

Рис. 2. Опорные конспекты по темам программы с использованием художественных форм

Использование арт-методов позволяет учащимся глубже проникнуть в суть математических понятий и операций. Например, рисование графиков функций или создание геометрических орнаментов помогает лучше осознать принципы симметрии, пропорции и гармонии. Кроме того, такие задания развивают навыки анализа и синтеза информации, что является важным элементом математического мышления.

На уроках алгебры можно предложить ученикам создать иллюстративные материалы, отражающие различные функции и зависимости. Это могут быть графики, диаграммы или даже картины, изображающие математические закономерности. Такой подход развивает у учащихся умение переводить абстрактные идеи в конкретные образы, что облегчает понимание сложных концепций. Изучение в старших классах различных видов проекций начинается с поиска особенностей художественных работ, таких как «Петр I допрашивает царевича Алексея» Н.Н. Ге, «Мадонна с грушей», «Портрет», «Портрет молодого человека» А. Дюрера и других.

Проектное обучение с элементами арт-педагогике позволяет интегрировать математику с другими предметами. Например, учащиеся могут разработать проект по созданию архитектурного сооружения, включающий расчеты площадей, объемов и пропорций. Работа над таким проектом требует от учеников не только математических знаний, но и творческого подхода к реализации своих идей.

Музыка может стать эффективным средством для изучения математических закономерностей. Например, изучение ритмов и интервалов в музыке помогает понять основы арифметики и теории чисел. Учащиеся с большим интересом выполняют учебные проекты по составлению музыкальных композиций, основанных на определенных числовых последовательностях. Эти композиции часто используются для иллюстрации других тем математики, например: «Число пи», «Свойства функции», темы, связанные с научными трудами Пифагора и так далее. Повышают интерес, стимулируют развитие логического мышления и улучшают восприятие математических структур школьников яркие исторические факты, такие как: «изучение философом и математиком Пифагором простого «инструмента» монохорда позволило ему описать музыку числами. Сейчас все музыканты используют пифагоров музыкальный строй – последовательность кварт или квинт»; или «Пифагор утверждал, что планеты (а точнее сферы, к которым они «прикреплены»), вращаясь, звучат и порождают великолепную, гармоническую мелодию. Лишь избранным дано уловить эту величественную мелодию, которая очищает душу.»; или «В Новое время концепция «гармонии сфер» была развита математиком и астрономом, первооткрывателем законов движения планет Солнечной системы Иоганном Кеплером, который оригинальным образом соединил учение пифагорейцев о пяти правильных многогранниках и о музыкальных пропорциях движения небесных тел.».

Одним из путей повышения интереса к предмету и активности обучения является использование эпиграфа к уроку. Смысл и содержание урока изначально концентрируется в цитате, изречении выдающегося человека. В процессе изучения темы учащиеся разгадывают «загадку» цитаты, используя логические рассуждения, анализ новых знаний в преломлении своего жизненного опыта и творческого восприятия. Часто такие высказывания, представленные в виде софизмов, ложатся в основу создания проблемной ситуации. Так, например, высказывание Иоганна Себастьяна Баха: «Его ХТК и Инвенции — сплошная математика. Все по правилам, все по формулам.

Никаких ответвлений быть не должно, как и в математических вычислениях, формулах»¹ — заинтересует школьников, увлекающихся музыкой, и позволит им строить математические модели, а также алгоритмы решения алгебраических заданий.

Цитата великого математика Лейбница: «Музыка есть таинственная арифметика души; она вычисляет, сама того не сознавая» — задаст рабочий тон урока, связанного с вычислением дробей, особенно если предложить рассмотреть музыкальный отрывок из фортепианной пьесы-багателя немецкого композитора

Л.В. Бетховена «К Элизе», где можно увидеть размер $\frac{3}{8}$ (в каждом такте три восьмые ноты или две шестнадцатые), и в нотной

записи в основном используются ноты $\frac{1}{16}$. В результате решения учащиеся получают $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$ или $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}, \frac{1}{8} \cdot 3 = \frac{3}{8}$.

Общая концепция в том, что математика абстрактна. Чтобы её понимать, необходимо всё визуализировать. Поэтому все схемы, графики и условия задач следует рисовать.

Применение арт-педагогических технологий на уроках математики открывает новые возможности для повышения качества образовательного процесса. Интеграция художественного творчества способствует развитию мотивационной сферы учащихся, улучшению понимания математических концепций и формированию креативного и аналитического мышления. Однако для успешного внедрения этих методов необходимо тщательно планировать уроки, учитывать индивидуальные особенности учащихся и создавать условия для их творческой самореализации.

1 («Хорошо темперированный клавир» (ХТК) — цикл произведений И. С. Баха, состоящий из 48 прелюдий и фуг для клавира, объединённых в 2 тома по 24 произведения; «Инвенции» — сборник несложных пьес, который И.С. Бах составил для обучения своего старшего сына Вильгельма Фридемана. В один из таких сборников композитор поместил пятнадцать двухголосных полифонических пьес в пятнадцати тональностях. В переводе с латинского языка слово «инвенция» означает «выдумка», «изобретение»).

Список используемой литературы:

1. Гальчук, О.В. Роль искусства в социализации учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (на примере реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Смоленском регионе) / О.В. Гальчук // Педагогика искусства. 2020. № 4. С. 89-97.
2. Петров А.А. Творчество и математика: пути взаимодействия. — Санкт-Петербург: Питер, 2020.
3. Проблема одаренности в современном научно-гуманитарном знании и образовательном пространстве: сборник научно-практических материалов по итогам Всероссийского научно-практического кластера. Москва: ИХОиК РАО, 2021 г. 136 с.
4. Сидорова Е.В. Музыкальные технологии в обучении математике. Екатеринбург, УралГУ, 2007.
5. Фролова Н.Н. Художественное творчество на уроках геометрии. Новосибирск: Наука, 1999.
6. Чистякова С.С. Интерактивные методы обучения математике с использованием арт-технологий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
7. Шебловинская И.В. Художественное искусство и творчество в пространстве личностного развития школьника / И.В. Шебловинская // В сб.: Интегрированное полихудожественное образование. М.: ИХОиК РАО, 2023. С. 237-245.
8. Шебловинская И.В., Миронюк А.А., Мишурова О.И. Художественно-эстетическое образование подрастающего поколения в контексте проблемы преемственности «школа — вуз» / И.В. Шебловинская, А.А. Миронюк, О.И. Мишурова // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование (лучшие практики)». С. 233-247.
9. Galchuk, O.V., Komandyshko, E.F., Piryazeva, E.N. Formation of the upbringing cultural environment of a school as an emotional and figurative way of improving education quality / O.V. Galchuk, E.F. Komandyshko, E.N. Piryazeva // International Journal of Early Childhood Special Education. 2021. T. 13. № 2. С. 1174-1182.

Создание комфортного образовательного пространства в ДОО: от идеи к воплощению

*Атрашкевич Валентина Викторовна,
Красноярский краевой институт развития образования,
Центр дошкольного образования,
г. Красноярск.*

Аннотация: В статье описывается опыт по созданию комфортного образовательного пространства на примере модернизации «уголка ИЗО» в творческую мастерскую в группе детского сада.

Abstract: The article describes the experience of creating a comfortable educational space using the example of upgrading the "corner of the IZO" into a creative workshop in a kindergarten group.

Ключевые слова: образовательное пространство ДОО, сенсорная интеграция, ощущения, виды чувствительности, проектирование, современная творческая мастерская.

Key words: pre-school educational space, sensory integration, feelings, types of sensitivity, designing, modern creative workshop.

Возможность обеспечения государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения обеспечивается единством образовательного пространства дошкольной образовательной организации.

Образовательное пространство - вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуальной культуры воспитанника [1].

Сенсорная интеграция – это способность воспринимать информацию, поступающую от всех наших органов чувств, вычленять наиболее значимую информацию, анализировать информацию, вырабатывать соответствующую ответную реакцию [2].

В своих исследованиях Э. Джин Айрес исходила из того, что раннее развитие нервной системы ребенка еще в утробе матери заставляет работать три системы восприятия ощущений. Эти три системы она назвала основными, или базовыми, ощущениями. Вместе они образуют своего рода основу для сложного взаимодействия всех органов чувств». [3]

Речь идет о следующих системах:

- вестибулярная система – система поддержания равновесия;
- тактильная система – система кожной чувствительности – экстероцепция;
- проприоцептивная система – система кинестетического восприятия (мышечно-суставное чувство) – восприятие собственной позы и движения». [3]

Три названных вида чувствительности функционируют на основе ощущений (раздражителей, влияющих на органы чувств), которые зарождаются или воспринимаются в непосредственной близости от тела или внутри самого тела человека. [3]

Здоровый сенсорный интеллект абсолютно необходим для выживания. Например, хотелось бы, чтобы сенсорный аппарат функционировал хорошо при прикосновении к горячей плите, чтобы знать, когда отрывать руки от печи или держаться от нее подальше. Точно так же, когда слишком много шума, мы хотели бы отойти, чтобы не повредить слуховой аппарат. Это «встроенный» механизм выживания, который желателен для всех.

Ландшафт любого образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста формируется на «стратегии внимания». В нее включается открытость и готовность слушать друг друга (ребенок-ребенок, ребенок-взрослый). Открытость и внимание к другим понимается как ценность.

Активное слушание – основа многочисленных взаимоотношений, разных форм диалога и обмена информацией. В настоящее время очень важно создать среду, в которой возможно слушать и слышать детей, воспринимать способы их общения с миром, научиться слышать «голос ребенка».

Умение проектировать образовательное пространство для детей раннего и дошкольного возраста включено в профессиональные компетентности педагога дошкольного образования. Современный педагог уже не может проектировать пространство традиционными методами - «расстановка мебели по периметру группы» уходит в прошлое. Актуальным становится создание неагрессивного пространства - пространства, которое легко адаптируется к различным детским потребностям, способствует накоплению опыта ребенком в освоении такого пространства.

Образовательному пространству характерна «всеобъемлющая пластичность». Подразумевается пластичность разноплановая, стимулирующая творчество и доброжелательную экосистему. В ней каждый ребенок – часть группы, но при этом есть возможность уединиться и взять паузу, отключившись от общего ритма. При таком подходе к проектированию пространства в группе царит уважение к другим и умение выслушать - «стратегия внимания». [4]

Когда мы говорим о пространстве для отношений, мы имеем в виду интегрированное пространство: оно подчинено не столько эстетике, сколько особенностям осуществляющейся в нем деятельности. В таком пространстве границы функциональных зон не устанавливаются жёстко, а являются гибкими. В пространстве, благоприятном для отношений, есть возможности сосуществования многих видов деятельности и свободного выбора деятельности самим ребенком.

Разработка проекта современной образовательной среды детского сада становится разработкой не форм, а взаимоотношений. Основное внимание уделяется различным способам использования пространства и связям между предметами и явлениями. Такое проектирование превращает пространство группы в интересные игровые локации с широкими возможностями для реализации каждого ребенка.

Остановимся на примере модернизации традиционного «уголка ИЗО» в обычной группе детского сада. Небольшой группой

заинтересованных педагогов (в развитии детей и собственном профессиональном развитии) разработаны цветные эскизы современной творческой мастерской в группе. Эскизы давались нелегко, но удалось договориться и воплотить креативные идеи взрослых на бумаге (ниже фото цветного эскиза).

Попытка педагогов творческой группы реализовать созданные проекты послужила прорывной точкой в преобразовании

ландшафта образовательной среды в группах детского сада. Удалось создать среду, которая стимулирует и делает возможным зарождение пространства для отношений. А это среда, богатая информацией. Это единое целое, состоящее из множества индивидуальностей. В таком пространстве эстетические качества также зависят от качества связей - «эстетика связей».

Высокий потенциал использования творческой мастерской – еще один бонус реализации современных подходов в проектировании пространства. Данный пример ярко демонстрирует использование вертикальных платформ для творчества детей. Используются «доски для творчества», цветной ковролин (к нему много съёмных элементов на липучках), доски-граффити, магнитные платформы (магнитные обои), рисование «на обоях».

Создание сложной среды зародилось на контрастах: включение обилия вариантов для моделирования, лепки, выставки собственных работ («персональные выставки») и баланс между ними, умение воспринимать различия между компонентами целого.

Следующий бонус креативности среды – качество среды. В данном примере качество среды является результатом наложения многих факторов. На него влияют форма пространства, функциональная организация и совокупность сенсорной информации (свет, цвет, запах, состояние микроклимата, тактильные ощущения).

Таким образом - воплотилось задуманное мультисенсорное место для детей. Удалось обеспечить богатство сенсорного опыта, поскольку дети получили возможность исследования мира всем телом. Возникло пространство, которое предоставило сенсорные ощущения не столько в изобилии, сколько в разнообразии. Каждый ребенок смог подстроить под него свои собственные перцептивные особенности.

Сенсорная навигация усиливает роль синестезии в познании и творчестве, закладывает фундамент для познавательных процессов и формирования личности ребенка.

Список использованных источников:

1. Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 № ТВ-413/03 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования содержание»)
2. Фурманов И. А. Психология депривированного ребенка. М., 2014. 319 с.
3. Айрес Э. Д. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. М. : Теревинф, 2009. 210 с.
4. Чилдрен Реджио. Дети, пространства, отношения. М., Изд-во «Национальное образование», 2022.

Диалог литературы и театра в образовательном и социокультурном пространстве сельских школьников

*Балина Ирина Дмитриевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Хиславичская средняя школа»,
д. Черепово Хиславичского района
Смоленской области.
E-mail: irina.balina2018@yandex.ru*

Dialogue between Literature and Theater in the Educational and Sociocultural Space of Rural Schoolchildren

*Irina Dmitrievna Balina,
Russian Language and Literature Teacher
Khislavichi Secondary School,
Cherepovo Village, Khislavichi District, Smolensk Region.
Email: irina.balina2018@yandex.ru*

Аннотация: Литературное образование современных школьников тесно связано с диалогом искусств - педагогической технологией, в центре внимания которой интеллектуальное, эмоциональное, художественное и творческое развитие подрастающего поколения. В статье рассматриваются задачи обучения школьников литературе в контексте интеграционного образовательного и социокультурного пространства сельской школы. Акцентируется внимание на ученическом моноспектакле как диалоге литературы и театра в учебно-воспитательном процессе сельской школы.

Abstract: Literary education of modern schoolchildren is closely connected with the dialogue of arts, a pedagogical technology that focuses on the intellectual, emotional, artistic and creative development of the younger generation. The article considers the tasks of teaching literature to schoolchildren in the context of the integration educational and socio-cultural space of a rural school. The attention is focused on the student's solo performance as a dialogue between literature and theater in the educational process of a rural school.

Ключевые слова: образовательное пространство, социокультурное пространство, сельская школа, социокультурная миссия, урок литературы, театр, диалог искусств, моноспектакль на уроке литературы.

Key words: educational space, socio-cultural space, rural school, socio-cultural mission, literature lesson, theater, dialogue of arts, one-man show at a literature lesson.

Современное образовательное пространство уделяет особое внимание личностному развитию подрастающего поколения, актуализируя в научно-образовательной повестке проблемы эстетического воспитания и художественного образования [2].

Современная сельская школа сегодня рассматривается как особое образовательное учреждение, на которое возложено социокультурная миссия, акцентирующая свое внимание на социальных, нравственных, духовных, художественных, просветильских, компенсаторных условиях формирования, развития и самореализации подрастающего поколения. Совершенствование нравственного, эстетического, правового, военно-патриотического воспитания сельских детей и подростков находится в центре внимания родителей, муниципальных органов управления и общественности. Учебные и внеучебные интересы сельских школьников корректируются внешней средой, и проблема художественно-эстетического развития учащихся в условиях малокомплектной сельской школы является сегодня как никогда значимой и актуальной [4].

В системе средств художественно-эстетического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков особая роль принадлежит литературе и театральному искусству - как в аспекте восприятия, так и в аспекте творческой деятельности. [6] Интеграционное образовательное и социокультурное пространство сельской школы ставит перед словесником следующие задачи, решение которых будет тесно связано как с учебной деятельностью учащихся на уроке литературы в контексте диалога искусств, так и с внеклассной деятельностью по предмету:

- - получение учащимися опыта медленного чтения (пристального, внимательного, с комментариями) и интерпретации художественного текста;
- - усвоение учащимися духовно-нравственных ценностей устного народного творчества и русской классической литературы;
- - овладение учащимися понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
- - формирование умения школьников использовать в читательской, учебной, исследовательской и творческой деятельности ресурсы библиотек, музеев, театров, архивов, в том числе цифровых и виртуальных;
- - создание культурной среды в сельской школе (например, проведение праздничных и тематических мероприятий на литературно-краеведческом материале, читательских конференций, экскурсий, викторин, литературно-музыкальных композиций и театральных постановок).

Школа в деревне Черепово Хиславичского района Смоленской области (до октября 2024 г. МБОУ «Череповская основная школа», с октября 2024 г. школа реорганизована и находится в структуре МБОУ «Хиславичская средняя школа») с 2017 по 2023 г. являлась инновационной площадкой ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по проблеме «Образование – Театр: личностное развитие обучающихся в полихудожественном пространстве» (научный руководитель - кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра О.В. Гальчук). В рамках данной инновационной площадки особое внимание уделялось интеллектуальному и творческому развитию детей в литературно-театральной деятельности, в частности, постановкам ученических моноспектаклей по изучаемым в школе произведениям русской словесности.

Литература - это учебный предмет, играющий особую роль в процессах формирования и воспитания школьников, развития их

морально-нравственных качеств, в приобщении к отечественной и мировой духовной культуре. Изучаемое на уроке литературы произведение рассматривается в историко-литературном контексте, что позволяет усиливать внутриспредметные связи учебного курса. Умение сопоставлять различные произведения, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы являются неотъемлемой составляющей учебной деятельности школьников в контексте диалога искусств.

Диалог искусств - это педагогическая технология, направленная на решение учебно-воспитательных задач на основе диалога различных видов искусства: литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, кинематографа, фотографии, архитектуры, дизайна, искусства моды и пр.

Диалог литературы и театра на уроке позволяет реализовать не только внутриспредметные, но и межпредметные связи, взаимодействуя с дисциплинами художественного цикла (музыкой и изобразительным искусством), а также «внутренне переосмысливать культурные ценности в поисках художественных открытий» [7, с. 6], знакомясь с лучшими театральными постановками прошлого и настоящего, с личностью и творчеством выдающихся российских драматургов и режиссеров, так как «только активный диалог с культурными фигурами делает человека культурным, приобщенным к большому искусству». [7, с. 6]

Театр как синкретичный вид искусства предъявляет особые требования к восприятию художественного произведения. В отличие от других видов искусства, где человек воспринимает уже готовые результаты творчества (например, изобразительное искусство), в театре зритель получает возможность присутствовать при самом творческом акте - увидеть спектакль, который создается «здесь и сейчас», что позволяет ему стать, как утверждал знаменитый актер и режиссер К.С. Станиславский, «третьим творцом» спектакля. [9, с. 473] «После поэта, артистов и других участников спектакля, зритель, как бы приобщаясь к творчеству, становится одним из коллективных творцов спектакля. В этой роли зритель невольно проникает в атмосферу поэзии и творчества, которая

воспитывает вкус, разжигает эстетическое чувство и возрождает к жизни художника, дремлющего в душе каждого человека», - считал К.С. Станиславский. [9, с. 473]

Сельские ученики, к сожалению, находятся далеко от городской инфраструктуры, частью которой являются профессиональные театры (кукольные, драматические, музыкальные). Тем не менее приобщиться к миру театра они могут не только на выездных литературно-театральных экскурсиях в город, которые из-за насыщенности учебного процесса бывают чаще всего на каникулах, но и в рамках школьной театральной самодеятельности.

Постановка ученического спектакля или моносспектакля по изучаемому литературному произведению - важная часть урока или внеклассной деятельности по литературе в контексте диалога искусств.

Педагогическими условиями, обеспечивающими образовательную эффективность постановки ученического спектакля или моносспектакля на уроке литературы, являются следующие:

- установка школьников на диалог с искусством, в частности, литературы и театра в рамках художественно-творческой деятельности на уроке словесности;
- активизация потребности выражения жизненной позиции через творческую деятельность;
- творческий диалог учащегося-«режиссера» и учащихся-«актеров» с учащимися-зрителями после премьеры на импровизированной сцене у классной доски;
- расширение сферы художественной и эстетической деятельности учащихся в процессе создания ученического спектакля или моносспектакля.

Ни для кого не является секретом, что сельские школы чаще всего малокомплектные, и поставить полноценный спектакль по литературному произведению со множеством персонажей

на уроке или в рамках внеучебной деятельности практически невозможно. Постановка ученического моносспектакля на уроке литературы позволяет решить эту проблему.

Моносспектакль - это спектакль-монолог с одним артистом. Для таких спектаклей не нужны сложные декорации и реквизит. Работа над литературными моносспектаклями имеет огромное значение для интеллектуального и творческого развития учащихся в контексте диалога искусств [5], поскольку обуславливает успешность накопления художественно-творческого опыта и формирования духовно-нравственного и эмоционально-эстетического осознания в процессе создания учебной постановки по изучаемому в школе произведению.

Формирование развернутого сценического образа будущего ученического моносспектакля осуществляется в процессе конкретизации и воплощения первичного замысла - поставить ученический моносспектакль по изучаемому в школе литературному или драматическому произведению, и достигается организацией совместной творческой работы учителя и учащегося-«актера» по интерпретационной деятельности художественного текста (создание режиссерской экспликации и/или сценической версии учебного монолога) на импровизационной сцене у классной доски

Так, например, ученические моносспектакли «Истинное мое счастье» по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и «Влюбленность Марии» по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка», поставленные учащимися нашей школы, были успешно показаны не только на уроке литературы, но и на Фестивале ученических моносспектаклей «Ступенька к сцене» в рамках Всероссийского научно-просветительского проекта «В поисках художественных открытий». [1, с. 244; 6]

Учащиеся-«актрисы», не побоявшиеся выйти на импровизированную сцену у классной доски в образе литературных героинь - Софьи из комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина и Марии Мироновой из исторического романа «Капитанская дочка» А.С. Пушкина - сделали свой первый шаг к театральной сцене.

Нельзя не согласиться с мнением педагога О.А. Пысенковой из МБОУ «Аннинская средняя общеобразовательная школа №3» (п.г.т. Анна), что «ориентация на литературное развитие учащихся в работе самодеятельного школьного театра обеспечивает целенаправленность и результативность их творческой внеурочной деятельности по предмету, способствует расширению возможностей литературного образования в школе». [8, с. 53] Творческое развитие учащихся в процессе литературно-театральной деятельности - один из важнейших аспектов обучения школьников литературе в контексте интеграционного образовательного и социокультурного пространства сельской школы. [3]

Список используемой литературы:

1. Акишина Е.М., Гальчук О.В., Печко Л.П. Инновационные формы обучения в области поликультурного развития с учетом социокультурной среды региона / Е.М. Акишина, О.В. Гальчук, Л.П. Печко // Педагогика искусства. - 2018. - № 4. С. 241-250.

2. Актуальные проблемы эстетического воспитания и художественного образования детей. Школа в пространстве современной культуры: сборник статей. - М.: МХОиК РАО, 2018. 344 с.

3. Балина И.Д. Творческое развитие учащихся в процессе литературно-театральной деятельности / И.Д. Балина // Проблемы творческого развития личности в системе образования: Мат. V Всероссийского научно-практического семинара. - М.: ИХОиК РАО, 2018. С. 95-102.

4. Балина И.Д., Кулешова Л.А. Актуальность проблемы художественно-эстетического развития учащихся в условиях малокомплектной школы / И.Д. Балина, Л.А. Кулешова // В сборнике: Проблемы творческого развития личности в системе образования. - М.: ИХОиК РАО, 2019. С. 103-107.

5. Гальчук О.В. Мастерская литературного моноспектакля в контексте художественно-творческой деятельности школьников / Гальчук О.В. // Педагогика. - 2020. - Т. 84. - №8. С.57-62.

6. Гальчук О.В. Научно-просветительский проект «В поисках художественных открытий»: актуальность, цели, задачи / О.В. Гальчук // Научные исследования проблем социализации, творческого развития и художественного образования детей. Сборник научных статей. Москва. - 2020. С. 24-30.

7. Театр и мы: культурные смыслы. - Смоленск: Маджента, 2011. 107 с.

8. Пысенкова О.А. Школьный театр и уроки литературы / О.А. Пысенкова // Альманах мировой науки. - 2020. - № 2 (38). С. 51-53.

9. Станиславский К.С. Искусство переживания. - В кн.: «Статьи. Речи. Беседы. Письма». - М., 1953.

Опыт проведения КПК в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Беседнова Наталья Владимировна,
заслуженный художник РФ, академик РАХ,
доцент ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки»,
г. Москва.
E-mail: natali.0107@icloud.com

Ильенкова Оксана Владимировна,
заместитель декана факультета дополнительного
образования ФГБОУ ВО «Академия акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки»,
г. Москва.
E-mail: Ilenkovaov@aaii.ru

The experience of conducting a CPC at the Academy of Watercolor and Fine Arts by Sergey Andriyaki

Besednova Natalia Vladimirovna,
Honored Artist of the Russian Federation,
Academician of the Russian Academy of Arts,
Associate Professor of the Sergei Andriyaki Academy of
Watercolor and Fine Arts,
Moscow.
E-mail: natali.0107@icloud.com

Oksana Vladimirovna Ilyenkova,
Deputy Dean of the Faculty of Additional
Education, Sergey Andriyaki Academy of
Watercolor and Fine Arts,
Moscow.
E-mail: Ilenkovaov@aaii.ru

Аннотация.

В статье рассматриваются возможности Академии акварели и изящных искусств по организации и проведению мастер-

классов по программе повышения квалификации педагогов дополнительного образования «Многослойная акварельная живопись». Описываются постановки, основные приемы ведения работы, а также условия организации быта обучающихся во время реализации программы.

Abstract: The article discusses the possibilities of the Academy of Watercolor and Fine Arts for organizing and conducting master classes on the advanced training program for teachers of additional education "Multilayer watercolor painting". It describes the settings, basic methods of doing work, as well as the conditions for organizing the life of students during the implementation of the program.

Ключевые слова: многослойная акварель, мастер-классы, повышение квалификации, дополнительное образование академический рисунок.

Keywords: multilayer watercolor, master classes, advanced training, additional education, academic drawing.

За 25 лет работы Школы акварели и Академии акварели появился огромный опыт преподавания по авторской методике С. Н. Андрияки, которым Академия охотно делится с профессиональными художниками, художниками-педагогами, учащимися. Основной принцип обучения в Академии – проведение мастер-классов.

Мастер-класс является основной формой на уроках в дополнительном, высшем и предпрофессиональном образовании. С мастер-классами художники-педагоги выезжают в различные регионы России, проводят их на выставках Академии или самостоятельно. Такие самостоятельные мастер-классы являются своего рода заявкой на краткосрочные курсы повышения квалификации. Художники-педагоги регионов, впервые познакомившись на таких мастер-классах с методикой преподавания С. Н. Андрияки, охотно подключаются к более основательным программам. Для знакомства также годятся мастер-классы, записанные на диски или в электронном формате.

Есть мастер-классы в формате КПК, различные по длительности: краткосрочные, интенсивные и длительные, состоящие из нескольких программ разных уровней.

Для удобства посещения мастер-классов, проводимых на базе Академии, предоставляется проживание в общежитии в Академии, находящемся в том же здании. Работает столовая. В Академии есть художественный салон, где можно приобрести необходимые художественные материалы, а также пособия не только по изучаемым темам, но и по всему широкому спектру тем, посвященным многослойной акварельной живописи. Также выпущены учебники. Академия использует в процессе обучения фильмы и другие видеоматериалы, снятые во время работы С. Н. Андрияки: это и натюрморты, и пейзажи, и рисунки.

Для более полного знакомства с методикой С. Н. Андрияки Академия привлекает к проведению мастер-классов различных преподавателей, каждый из которых, с точки зрения своих наработок, может поделиться приемами и методами обучения.

Все предлагаемые сюжеты воспитывают в слушателях патриотизм, любовь к истории России, природе. Этому способствует выбор простых предметов для постановок, выбор мотивов окружающей нас природы. Рисуем портреты обычных простых людей, воспевая их красоту, широту души. Используем часто национальные русские костюмы или повседневную одежду. На занятиях преподаватели делятся важными и интересными рассказами, связанными с преподаванием и историей искусств.

Разнообразные способы восприятия одних и тех же задач и их решения могут пригодиться при работе с разными аудиториями. Каждый найдёт учителя по себе!

Программа для всех групп обучающихся едина. Всегда включаются базовые задания по рисунку и многослойной акварельной живописи. В то же время эти программы могут разделяться в зависимости от аудитории.

Начальным этапом обучения для детей дошкольного и младшего школьного возраста являются «раскраски». С. Н. Андрияка заложил в простые задания основы профессиональной живописи самого высокого уровня. Также возможно изучить базовые задания по тональному рисунку, включая матовые предметы и предметы разных фактур (стекло, металл, ткань). Следующим этапом изучается выполнение этих заданий в технике гризайль, а далее в технике многослойной акварельной живописи. Помимо курсов, посвященных первому этапу, есть углубленные курсы по освоению усложненных натюрмортов.

Есть отдельные курсы посвященные портрету, пейзажу, цветам. Академия принимает заявки на разработки новых направлений программ по мере необходимости.

Наши педагоги заканчивали разные высшие и профильные художественные вузы, это позволяет работать с различными аудиториями и доносить на понятном для них языке основы оригинальной новаторской методики С. Н. Андрияки.

Образцы работ, выполненных художниками-педагогами во время курсов повышения квалификации.

Пейзаж. Серый день.
Бум/акв, 56x38.

Зимний день.
Бум/акв, 56x76.

Простой натюрморт на розовом фоне.
Бум/акв, 38x56.

Натюрморт с китайской капустой.
Бум/акв, 56x76.

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки готовит специалистов широкого профиля. Мастер-классы проводятся по разным дисциплинам: многослойная акварельная живопись, академический рисунок, анималистика, витраж, гончарное дело, роспись по фарфору и керамике, офорт, иллюстрация, монументальные росписи и т. д.

КПК проводятся на базе Школы и Академии акварели. Также проводятся выездные мастер-классы. Академия сотрудничает с фондом «Талант и успех», со многими музеями и учебными заведениями, на базе которых проводятся выездные мастер-классы силами педагогов Академии акварели.

Учащиеся могут выбрать темы мастер-классов или даже обратиться с просьбой разработать программу на ту или иную тему того или иного направления.

Курсы повышения квалификации располагают хорошей материально-технической базой. Занятия проводятся в различных аудиториях: купольный зал, рассчитанный на 60 человек; классы, рассчитанные на средние и небольшие группы от 6 до 15 человек. Для удобства обучающихся оборудовано рабочее место: мольберты, стулья, табуретки, доски. Выставляются натюрморты на подиумах, ставятся натурные постановки. Рядом с Академией в пешей доступности расположен Тропаревский парк с озером, на пленэре мы имеем все варианты пейзажных мотивов. Большие аудитории оборудованы видеокамерами и мониторами.

Программы постоянно обновляются. Предоставляем список примерных программ: «Методика С. Н. Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Вводный курс» (86 ак.ч.), «Методика С. Н. Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели. Изучение фактуры предметов (Модуль 2)» (72 ак.ч.), «Методика С. Н. Андрияки преподавания акварельной живописи для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (36 ак.ч.), «Методика подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам по изобразительному искусству» (36 ак.ч.), «Методика С. Н. Андрияки обучения многослойной акварели в условиях пленэрной практики» (72 ак.ч.), «Методика С. Н. Андрияки обучения академическому рисунку и многослойной акварели на примере темы «Цветы» (72 ак.ч.).

Основное достоинство мастер-классов, проводимых в Академии - их регулярность и выстроенность от простого к сложному по всему спектру задач программ высшего, предпрофессионального и дополнительного образования. Регулярность и выстроенная последовательность курсов.

В Академии сложились группы постоянных слушателей, которые совершенствуют свое мастерство из года в год.

Список литературы:

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 144 с.
2. Андрияка Сергей Николаевич А 65 Акварельный пейзаж: учебно-методическое пособие. – Часть II / Андрияка С. Н. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. 88 с.: илл.
3. Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 120 с.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов. М., Архитектура, 2015. 248 с.

5. Беседнова Н.В., Курбатова Н.В. Тональное решение натюрморта-обманки. С. 48-51. // Современное художественное образование: сотрудничество и взаимодействие. Сборник материалов

Копирование образцов в Школе и Академии акварели Сергея Андрияки

Волокитина Ольга Викторовна,
заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ,
член Московского союза художников,
член Международной федерации художников,
доцент ФГБОУ ВО
«Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки»,
г. Москва
E-mail : olvivol@mail.ru

Copying samples at the school and academy of watercolors of Sergei Andriyaka

Olga Volokitina
Honored Artist of Russian Federation,
Correspondent Member of the Russian Academy of Arts,
Member of the International Federation of Artist,
Associate Professor of the Andriyaka Academy
Of Watercolors and Fine Arts, Moscow
E-mail : olvivol@mail.ru

Аннотация.

В статье рассматривается опыт копирования образцов живописи старых мастеров в процессе обучения в Школе акварели и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Автор описывает методики создания копии в технике многослойной акварели в зависимости от года, курса, целей и задач учебного предмета.

Abstract.

The article discusses the experience of copying paintings by old masters during the training process at the School of Watercolor and the Academy of Watercolor and Fine Arts of Sergei Andriyaka. The author describes methods for creating a copy using the multi-layer watercolor technique, depending on the year, course, goals and objectives of the academic subject.

Ключевые слова: копирование, многослойная акварель, гризайль, академический портрет, музейная копия, акварельная картина, полутона, цвет.

Keywords: copying, multi-layer watercolor, grisaille, academic portrait, museum copy, watercolor painting, halftone, color.

За 25 лет работы Школы и Академии акварели сложилась успешная система обучения многослойной акварельной живописи.

На базе одновременной работы с натуры и копирования оригиналов возникла система, работающая с положительным результатом. В основе ее заложена связь всех предметов учебного плана 6-ти лет обучения с копированием лучших образцов графики и живописи. С начала обучения в Школе и Академии акварели каждый год по требованию педагогов ученики копируют старых мастеров в различных техниках, соответствующих программе курса. Натурная работа в классе сопровождается общением с историей искусства на ином, художественном и практическом, уровне, позволяя выстраивать более глубокие ассоциативные связи.

В данной статье не рассматривается выполнение копий с графических рисунков или набросков. Целью анализа является работа с живописными оригиналами, чьи повторения выполнялись в технике современной многослойной акварели учащимися Школы и Академии акварели. И заимствование определенных технических приемов из системы С.Н. Андрияки позволило создать некий симбиоз из различных техник в пределах традиционного предмета копирования.

После первых базовых заданий по рисованию светлых матовых предметов – яйцо, белая чашка и пр., учащийся понимает важное значение передачи богатства полутонов на освещенной поверхности формы и в теневых участках.[1] Такой же цели подчинено широко распространенное в других школах классическое задание по рисованию гипсового белого шара.[6]

Но яйцо более приближено к дальнейшему рисованию портрета, напрямую сужая поле освещенной лицевой маски гипсовой головы или живой модели до овального, а не круглого абриса. Поэтому копирование классического акварельного портрета 19-го века впервые вводится в старших классах программы предпрофессионального обучения Школы акварели, когда ученик на основе рисования белого яйца познакомился со светотенью предметов и гипсовых голов, с фактурами фарфора, шелка, научился внимательно рисовать детали и передавать объемы складок. Перед педагогом и учеником встает задача по созданию портрета человека. При копировании образцов 19-го века ясная академическая трактовка этого жанра дает понятные ориентиры для понимания процесса рисования и оценки результата.

Красота академического портрета часто основана на простых и логичных приемах изображения модели. Это ясная светотень, когда на лице больше освещенных поверхностей, чем теней; контрастных деталей мало – это или волосы, или детали одежды; это разнообразные касания изображения человека с фоном (воздухом) с освещенной или теневой стороны. Главное – передача созерцательного состояния модели и сходство с оригиналом. Академизм воспитывает видение красоты в спокойствии – вне времени и вне эмоций, в ненавязчивом общении модели со зрителем.

Тщательно рисуя мелкие предметы в начальных классах, натюрморты-обманки, драпировки со сложными складками, учащиеся приучаются к наблюдательности, видению и анализу деталей и тончайших градаций тона. [5] После подобной подготовки педагогу проще объяснить приемы старых мастеров, а при показе процесса обращать внимание на необходимые акценты в создании копии.

Во время выполнения графических портретов необходимым условием качественного исполнения становится передача более плотных полутонов нижней части лица. Особенно в области впадин скуловых костей, мышц вокруг рта, подбородка. Освещенные участки лица необходимо научиться сравнивать с одиночным

бликом на освещенном лобном бугре или надбровной дуге, как в рисунке белого яйца с единственным бликом на самой выпуклой точке. На это обращает внимание педагог, приводя примеры из мировой живописи или графики. Но к копированию акварельного портрета лучше переходить после освоения тонального рисунка и гризайли, когда ученики опробовали техники заливок, штриха кистью, у кого-то получилась даже точечная ретушь. Живопись одним цветом ставит глаз на видение цвета в тоне, позволяет сосредоточиться на похожести и светотени, более легко достичь разницы в передаче фактур кожи, волос, одежды.

В процессе копирования логично обратиться к специфике ведения акварельной работы в Школе акварели – применить прием написания «от куска».[5] Можно лепить объем головы как натюрморт: начинать писать лоб с самым активным светом и бликом, постепенно спускаясь на область глаз или носа, передавая полутона в утопленных глазницах и окрашенность хрящей носа в сравнении со лбом. Вся остальная область лица автоматически должна быть плотнее и писаться по общей предварительной заливке полутоном или быть плотнее с первого слоя. Подобное понимание разницы оттенков на лице помогает писать портреты в традиции классической академической живописи. А создание на листе отдельной лицевой маски позволяет более внимательно проанализировать верность передачи светотени, анатомии и просто похожесть персонажа. Волосы и одежду можно приписать позднее, сразу сочно в тоне выполняя каждый фрагмент. Так копирование портретов 19-го века учит видеть портрет как цельный образ, ясность решения которого зависит от применения определенных приемов. И обращение к подобной эстетике передачи формы и методике ведения работы гарантирует качественное выполнение других учебных заданий.

При поступлении на 1 курс Академии акварели большинство студентов впервые сталкивается с заданиями по копированию в рамках программ «Акварельная живопись», «Академический рисунок», «Технология» и с полным отсутствием личного опыта по созданию точной копии музейного качества. Для них

детализированные графические работы 18-19 веков непривычны и сложны для повторов. Особенно непривычна штрихованная акварель. Поэтому в начале года студенты привыкают к работе сухими графическими материалами с неременной точной передачей деталей изображения оригинала. И так как подобная задача для них уже достаточно сложна, мы не требуем точного соответствия художественных материалов – бумаги, графитов или мягких сухих сангин и угля. Часто копия выполняется в несколько приемов, поэтому разрешается применять масляные карандаши вместо классической сангины или угольных палочек, чтобы не смазать изображение. Кроме штриха по форме или академической «сетки» старые мастера часто применяли растушки для передачи воздушности касаний. Масляные карандаши или карандаш «Карбон» допускают частичную смазанность пигментного следа, достаточную для имитации манеры автора. Параллельно требуется выполнять рисунки с живой натуры в стиле 19-го века. Только после привыкания студентов к точной передаче объемов и количества складок, характера лиц или фигур персонажей возможен переход к портретной штрихованной акварели.

Но классический акварельный портрет наполнен не только деталями. Он насыщен огромным количеством цветных полутонов, полученных с помощью разнообразных технических приемов. В 18-19 веках многие авторы применяли индивидуальные технические «ходы»: писали по белой бумаге, по тонированному картону, по подкладке белилами, как в масляной живописи. Один из распространенных технических приемов – цветные лессировки по голубовато-серой гризайли, передающей объем и сходство с моделью. [4] Сохранилось достаточно старых портретов, остановленных на определенных этапах исполнения, где ясно видна подобная гризайль в первых слоях живописи. И чтобы не ошибиться в насыщенности цветных полутонов, необходима постановка глаза на видение цвета в тоне, а руки – на легкость касаний кисти к листу бумаги. Поэтому первоначальная акварельная копия выполняется одноцветной гризайлью без белил на белой бумаге, но с цветного оригинала.

Для работы используется бумага сорта «сатин» с гладкой поверхностью без впадин и ямок и шероховатостей на листе, чтобы можно было работать мелким штрихом или точками. Объем и светотень передаются постепенно. Отмывки и штриховка набираются послойно, сменяя друг друга по необходимости. Главное – добиваться абсолютной тональной схожести каждой зоны лица и головы, всего многообразия деталей.

Для этого удобно применять прием ведения работы «от куска» - от самой светлой области, т.е. освещенного лба. И работать только с лицевой маской, не касаясь боковых теневых участков лица и головы. Можно закрыть белым листом все остальное лицо, добиваясь полной идентичности открытых участков в копии и оригинале. Затем открыть зону до основания носа, с повтором более плотных полутонов на хрящах носа, на скулах, в глазницах и вокруг глаз. Пока не открыто лицо, можно внимательно проверить симметричность в рисунке глаз, добиваясь передачи характера взгляда модели. И открывать лицо полностью для анализа и передачи оттенков подбородка, губ и мышц вокруг рта только ближе к завершению процесса. Но боковые тени заливать только после создания объема освещенной зоны.

Видение полутонов на освещенной области лица – лицевой маске, пока не заложены собственные тени на боковой части головы, воспитывает внимание и позволяет в дальнейшем с первого слоя заложить теневые участки нужной плотности в сравнении со светом.

Только такая последовательность восприятия лица воспитывает у современного студента видение особенностей лепки формы и рельефа лиц в классическом портрете. Например, пока педагог не обратит внимание на отсутствие линейной обводки в работах старых мастеров, почти никто не видит мягкие границы губ или век, воздушные соприкосновения кожи и волос и т.п.

Отдельная сложность для современного студента – погружение границ формы в воздух. [4] Даже если он видит, что линии в данных участках не существует, передача перехода с помощью

мелкого штриха становится непреодолимым препятствием на пути создания законченной работы. В этом случае значение гризайли на пути к цветной акварели невозможно переоценить – она просто необходима.

Также можно бесконечно говорить о методике ведения акварелей – метод ведения работ «от куска» воспитывает наблюдательность, приучает к сравнительному анализу частей изображения и гармонизации произведений. В постановках первого полугодия студенты учатся работать от предметов первого плана в глубину и к краям натюрмортов – от прозрачности света к многослойности полутонов и плотности теней и фонов, заранее оценивая и передавая чистоту света и цвета. [7] Подобный ход применяется и в рисунке, и в живописи. Поэтому ко времени перехода от копирования сухими графическими материалами к акварельной копии успевает сформироваться основной навык передачи полутонов и деталей без права на ошибку.

После выполнения копии в технике одноцветной гризайли можно приступать к копированию цветом. Основная ошибка учащихся – выполнение слишком насыщенной по цвету основной холодной гризайльной подложки. Старые мастера применяли для нее нейтралитин: готовый голубовато-серый цвет. В современном копировании часто мешают кобальт синий или ультрамарин с черными пигментами. На этом этапе надо быть очень осторожным и не трогать холодной гризайлью основные освещенные поверхности лица, участки плеч и рук, не применять слишком яркий голубой и синий цвет для создания подготовительного гризайльного слоя. При несоблюдении этих правил получается глухая темная акварель, так как голубую гризайль требуется залить вторичным слоем телесного цвета из смеси охры желтой и алой.

Чтобы добиться «превращения» изображения в живого человека, вводятся теплые акценты в глубоких тенях на лице и голове модели. [4] Это можно сделать после завершения гризайли или после общей заливки гризайли телесным цветом. «Горячий» замес теневых акцентов служит камертоном теплого в области

лица и рук. Теплым цветом подчеркиваются тени в складках век, в слезниках, линия под верхним веком, тень под носом, под подбородком, боковая тень у переносицы, разрез рта. [4] После расстановки акцентов прописывается лицо с окрашенностью по холодным и теплым зонам, которые анализировались на цвет в тоне в одноцветной гризайли. Логичнее «спускаться» по лицу от холодного лба к теплему подбородку с постепенным добавлением цветности: лоб с наименьшим количеством слоев, нос с усилением окрашенности хрящей кончика и крыльев носа, глаза в теплых глазницах с цветом радужной оболочки и утопленными в полутона глазами яблоками. Зона мышц вокруг рта плотнее подбородка и имеет желтоватые оттенки, подбородок плотнее и теплее скул. При необходимости усиливаются холодные полутона по краю лицевой маски. Заливаются боковые тени плотными, более теплыми замесами. Шея и руки всегда будут писаться темнее лба, но светлее подбородка. Подобная цветовая раскладка лица по зонам окрашенности актуальна и для портретов, выполненных в масле. Только после написания головы и рук модели можно переходить к живописи фрагментов одежды, прилегающих к портретной зоне или кистям рук, и писать складки одежды с передачей видов и фактур тканей в сравнении с головой и руками.

Применение полученных технических приемов в собственных работах – основное условие обучения в Академии акварели. На первом курсе обязателен показ на просмотре одноцветных гризайльных и полноцветных портретов сокурсников или автопортретов, выполненных в технике штрихованной акварели. Это позволяет контролировать степень освоения пройденного материала и выявлять ошибки в восприятии информации. Интересно, как часто встречается непонимание степени освещения натуры, когда модель ставится против света с лицом в тени, хотя оригиналы 19-го века освещены с минимальным присутствием теней на лицах и фигурах. Подобная ошибка характерна также для учащихся первых классов художественной школы, когда предметы ставятся против света - например, на подоконник.

Весь антураж в классических портретах подчиняется главному центру – свечению лица. Фигура персонажа часто залита светом, фон обычно более плотный или средний по сравнению с тенями на одеждах и фигуре – это типично для акварельной живописи С.Н. Андрияки в жанре натюрморта. [3] Общность технических приемов позволила поменять концепцию копийной практики 3-го курса. После нескольких лет проведения копирования оригиналов в музеях РФ (Костромской государственной историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина) в технике масляной живописи, в целях приобретения практических навыков для написания будущей акварельной картины С.Н. Андриякой было принято решение перейти к копированию масляной живописи акварелью.

В данном случае речь идет не о создании музейной копии, а об имитации оригинала другими техническими средствами с максимальной точностью. И главное в подобной работе - передача всего богатства полутонов освещенных и теневых участков академической живописи в технике многослойной акварели. Объектом копирования может быть портрет, пейзаж, фрагмент многофигурной сюжетной картины. Целью является приобретение опыта работы по применению технических приемов акварели (например, портретов 19-го века с 1-го курса) вместе с приемами авторской многослойной живописи натюрморта и пейзажа С.Н. Андрияки для создания законченного произведения.

Безусловно копируются оригиналы из коллекций музеев. Педагоги, ведущие практику после 3-го курса обучения, заранее знакомятся с расположением и развеской картин в залах, выбирая соответствующие уровню студентов и определяя степень доступности. Работы должны висеть не выше человеческого роста, желательно без остекления, чтобы можно было анализировать авторский слой и ход работы. Подготовительный рисунок выполняется до начала процесса копирования с

репродукции и уточняется по оригиналу. Ведение живописного этапа обсуждается с педагогом вплоть до смеси определенных пигментов между собой. Педагог может вмешиваться в работу студента, если видит необходимость.

При копировании применяются несколько приемов выполнения работы. В портретах возможно создание холодной гризайли для передачи тонального объема формы (как в копиях 1-го курса), но возможна и работа по белому или затонированному листу. В пейзажах можно использовать систему колористических подкладок по системе С.Н. Андрияки – под вечерний пейзаж проливать лист замесом повышенной теплоты, под серый день делать серую заливку, под солнечный тонировать поверхность теплыми пигментами. [2] Основное условие – не применять белил, которые дают глухоту в замесах, по сравнению с тонкими лессировками на светах.

В методическом фонде Академии акварели хранятся студенческие копии работ художников 18-19 веков, написанные маслом, и акварельные копии этих же картин. Качество акварельных и масляных работ одинаково высокое. Можно говорить о некотором изменении колорита акварельных листов в более холодную область спектра, но это связано с технологией процесса: акварель пишется по белой бумаге, что дает повышенный холод первых слоев. Масло, написанное по имприматуре, даже с применением белильной гризайли, всегда остается теплее. В результате создается произведение, внешне повторяющее оригинал, но обогатившее копииста уникальным опытом работы с современными материалами. При таком копировании идет работа на другом, образном, уровне, и она заставляет студента создавать вещь, по воздействию не уступающую оригинальной картине. Но процесс, заставляющий его расставлять акценты и организовывать на листе большие цветовые и тональные массы, заставляет мобилизовать все свои технические знания и поневоле осваивать новые приемы многослойной акварели. Эти знания могут пригодиться потом, на последующих курсах или на дипломе, но они дают более высокую степень понимания процесса создания законченной акварельной картины.

Подобная концепция копирования рассчитана на создание личного багажа приемов акварельной живописи индивидуально у каждого студента. По мысли С.Н. Андрияки, подобная копия должна служить толчком к развитию техники многослойной акварели как приемов создания художественного образа в пределах сроков обучения.

На 5-м курсе по программе предмета «Основы дизайн-проектирования» студенты Академии акварели копируют архитектурные проекты и акварельные интерьеры 19-го века, выполненные ведущими мастерами - Э. Гау, Л. Премацци и т. д. В подобных листах они оттачивают свое мастерство по созданию акварелей, сходных с ювелирными произведениями. Здесь ценится чистота и верность передачи архитектурных деталей, тактичное применение штриха или плотности пигментного слоя, умение передавать тонкие тональные и цветовые отношения и полутона. Работы над копированием интерьера 19-го века ведутся классическим способом написания архитектурных проектов: рисунок обводится линером, убирается графит, планшет промывается водой, работа начинается тушью с закладыванием общих тональных пятен теней и темных мест, затем акварельными отмысками ведется весь лист от общего к деталям до полного завершения.

Таким образом за время обучения в Академии акварели осваивается максимально широкий спектр приемов многослойной акварели. Обращение к различным методикам ведения работы позволяет раскрыться склонностям каждого обучающегося. Главное – научиться видеть и анализировать натуру или процесс. Сложность акварели как живописной техники с передачей вибраций полутонов, а не графики с работой пятном, позволяет передавать новые нюансы красоты окружающего мира. Но техника не является самоцелью. Воспитание глаза и руки начинается с первых дней обучения и подчинено главной цели: дать студенту возможность создавать творческие и самостоятельные работы в различных жанрах с применением готовых приемов старых и современных мастеров, интерпретируя их, заимствуя или изменяя для выражения своих замыслов.

Список литературы

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 144 с.
2. Андрияка Сергей Николаевич А 65 Акварельный пейзаж: учебно-методическое пособие. – Часть II / Андрияка С. Н. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019. 88 с.: илл.
3. Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 120 с.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов. М., Архитектура, 2015. 248 с.
5. Беседнова Н.В., Курбатова Н.В. Тональное решение натюрморта-обманки. С. 48-51. // Современное художественное образование: сотрудничество и взаимодействие. Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Сост. к.п.н. Н. В. Курбатова/ - М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2023. 208 с., илл.
6. Волокитина О.В. «Тема детства в жанре станкового натюрморта». С. 81-91. илл. // Современное художественное образование: сотрудничество и взаимодействие. Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Сост. к.п.н. Н. В. Курбатова/ - М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2023. 208 с., илл.
7. Волокитина О. В. Классическая эмаль: создание эскиза. С. 62-73// *Secreta Artis* (Секреты искусства). 2019. №3 (07). Научно-методический журнал Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Проблема художественной одаренности учащихся в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования

Гальчук Ольга Викторовна,
кандидат педагогических наук,
член редакционной коллегии
научно-методического журнала
«Искусство в школе»
по направлению «Театр и школа»,
г. Москва
e-mail: olgagalchuk@mail.ru

The problem of artistic giftedness of students in the space of interaction between general and additional art education

Olga Galchuk
Candidate of Pedagogical Sciences,
member of the editorial board of the
scientific and methodological journal
«Art at school» in the direction
of «Theater and school», Moscow

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена пристальным вниманием современной педагогической науки и практики к проблеме выявления, поддержки и развития художественно одаренных учащихся в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования.

Abstract: the relevance of the chosen topic is due to the close attention of modern pedagogical science and practice to the problem of identifying, supporting and developing artistically gifted students in the space of interaction between general and additional art education.

Ключевые слова: художественная одаренность, общее образование, дополнительное художественное образование.

Key words: artistic talent, general education, additional art education.

Проблема художественной одаренности - одна из актуальных в современной научно-педагогической повестке, в центре пристального внимания которой находится обеспечение преемственного развития подрастающего поколения.[1-3] С конца 20-го века, ознаменованного серьезным общественно-политическим и финансовым кризисами в России, усилия государства были направлены, в том числе, на «создание условий для развития потенциальных возможностей и способностей юных дарований». [10] Программа «Одаренные дети» президентской программы «Дети России» на 1996-1997 гг. включала «систему мер по развитию сети образовательных учреждений и экспериментальных площадок для работы с одаренными детьми (...), внедрению новых образовательных технологий обучения и развития одаренных детей; проведению исследований по проблемам одаренности ребенка». [10] Построение разветвленной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» актуализировала в 2010 году проблему развития творческой среды для выявления особо одаренных ребят в каждой образовательной школе. [4] В настоящее время в рамках «Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года» планируется создать школы для одаренных детей в каждом федеральном округе России. Все мероприятия федеральных проектов «Ведущие школы», «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет», за которые отвечает Министерство просвещения РФ, направлены на «создание единого образовательного, воспитательного пространства и на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи». [11]

Психология одаренности детей и подростков, психология одаренности и творчества, работа с одаренными учащимися - вот основные направления научно-исследовательской мысли первой четверти 21-го века. [6, 7, 8], «Любой вид одаренности, - отмечает исследователь Е.И. Щебланова, - можно рассматривать как вызов для обладающего ею человека на протяжении всей его жизни, начиная с детства». [12, с. 47] Вслед за

исследователем А.А. Никитиным мы считаем, что «одаренность, в том числе художественная, - это не только целостность, но и многоуровневая, многоэлементная структура, в которой интегрированы способности и качества, соответствующие структуре деятельности». [5, с. 17] По мнению исследователя, «художественная одаренность, включающая детскую художественную одаренность, есть потенциально существующая общая художественная одаренность, основой которой является то, что объединяет все виды искусства - эстетическое отношение к миру и выражение этого отношения средствами различных видов искусства. Изучение феномена одаренности, художественной одаренности и детской художественной одаренности требует целостно-личностного подхода, поскольку одаренность есть интегративное личностное образование». [5, с. 54]

Предметом исследования автора данной статьи является рассмотрение *эффективных форм и методов выявления, поддержки и развития художественно одаренных учащихся в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования.*

В исследовании, проходившем с января по март 2024 года, приняли участие 1324 человека, из них:

- 105 педагогов из общеобразовательных организаций (38 учителей литературы и русского языка, 24 учителя изобразительного искусства, 18 учителей музыки, 12 учителей иностранного языка, 8 учителей истории, 5 педагогов дополнительного образования);
- 32 педагога в области музыкального, театрального, изобразительного и декоративно-прикладного искусства из образовательных организаций дополнительного образования художественной направленности;
- 1187 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет из общеобразовательных организаций (ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В.

Колесника»; МАУО «Средняя общеобразовательная школа №56» г. Калининграда; МБОУ «Средняя школа №27 имени Э.А. Хиля» г. Смоленска; Лицея-интерната «Феникс» структурного подразделения СОГБПОУ «Технологический колледж - Лицей-интернат «Феникс» д. Мольгино Новодугинского района Смоленской области; МБОУ «Череповская основная школа» д. Черепово Хиславичского района Смоленской области; МБОУ «Хиславичская средняя школа» пгт. Хиславичи Смоленской области), из которых 558 детей и подростков занимались в организациях дополнительного художественного образования (в частности, ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А.И. Хачатуряна»; МАУДО г. Калининграда «Детская музыкальная школа имени М.И. Глинки»; МБУДО «Хиславичская детская школа искусств», пгт. Хиславичи Смоленской области; МБУДО г. Смоленска «Детская художественная школа имени М.К. Тенишевой»).

Анализ результатов исследования позволил не только сделать вывод о том, что *целостный образовательный процесс в контексте диалога искусств должен быть направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности учащегося как высшей цели взаимодействия общего и дополнительного художественного образования*, но и определить следующие формы взаимодействия педагогов общего и дополнительного художественного образования:

- *организация и проведение* организациями общего и дополнительного художественного образования *совместных научно-практических и научно-методических мероприятий* (конференций, кластеров, семинаров, конкурсов и др.);
- *взаимное использование* педагогическими коллективами общего и дополнительного художественного образования *программно-методических материалов, проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий*;

- *совместное участие* педагогов общего и дополнительного художественного образования в *фестивально-конкурсных мероприятиях* в области искусства, художественного творчества и др.

Искусство и художественное творчество оказывает целостное воздействие на личностное развитие и саморазвитие учащихся. Практически все респонденты отметили тот факт, что реализация педагогом на уроке и внеклассных мероприятиях художественной, познавательной, ценностной, эмоциональной и коммуникативной функций искусства способствует интеллектуальному и художественно-творческому развитию детей и подростков.

Приоритетное внимание со стороны педагогов к потенциалу художественного развития детей и подростков - один из важнейших диагностических принципов выявления художественной одаренности. Отвечая на вопрос, *«какие виды одаренности могут проявиться у детей и подростков в художественно-эстетической деятельности?»*, респонденты-педагоги назвали: музыкальную, изобразительную, литературную, сценическую, хореографическую. Практически все респонденты-педагоги общего и дополнительного художественного образования (135 человек) отметили, что сталкивались в своей педагогической практике с *проблемой диагностики художественных способностей учащихся*, две трети педагогов (97 человек) дополнительного художественного образования и треть педагогов общеобразовательных школ (38 человек) – с *диагностикой художественно одаренных учащихся*.

В рамках исследования были определены наиболее востребованные формы и методы выявления, поддержки и развития художественно одаренных учащихся, используемые современными педагогами, в частности:

- участие детей и подростков в творческих конкурсах всех уровней (муниципальном, региональном, межрегиональном, всероссийском, международном);

- проведение диагностических методик, направленных на изучение индивидуальных и личностных особенностей художественно одаренных учащихся;
- индивидуальный путь развития художественно одаренного ребенка;
- непрерывность сопровождения художественно одаренного ребенка;
- создание специальных условий для развития художественной одаренности учащихся;
- проведение факультативов, спецкурсов и/или элективных курсов, приоритетно нацеленных на углубление знаний по искусству и художественной культуре, расширение культурного кругозора, развитие художественно-эстетической и художественно-творческой активности учащихся и др.

В рамках анкетирования учащихся, которое было проведено в смешанном формате (учащимся-респондентам были предложены как закрытые типы вопросов - ответ выбирался из предложенных вариантов, так и открытые типы - ответ респондент должен был дать в свободной форме), были выявлены факторы, влияющие на художественно-творческое развитие современных детей и подростков:

Социокультурные факторы (ответы респондентов перечисляются в порядке убывания):

- художественно-цифровое пространство и цифровые развлечения – отметили 953 учащихся,
- комфортная обстановка в семье исполнителя в социокультурных мероприятиях – 871 учащийся,
- нравственные семейные ценности и традиции – 857 учащихся,

- поведенческие установки респондента и его друзей – 715 учащихся,
- положение в обществе родителей – 651 учащийся,
- посещение мероприятий художественно-эстетической направленности (музеев, экскурсий, театров, концертов и пр.) – 637 учащихся,
- культурный ландшафт и территориальная идентичность – 573 учащихся,
- посещение мастер-классов художественно-творческой направленности – 557 учащихся,
- расширение опыта освоения художественной культуры и ее ценностей – 438 учащихся,
- домашняя библиотека – 321 учащийся;

Образовательные факторы (ответы респондентов перечисляются в порядке убывания):

- опыт конкурсной художественно-творческой деятельности – отметили 837 учащихся,
- индивидуальная образовательная траектория – 753 учащихся,
- комфортная обстановка в школьном коллективе – 717 учащихся,
- художественно-эстетическая среда образовательного учреждения – 698 учащихся,
- диалог искусств на уроке и внеклассных занятиях – 657 учащихся,
- урок как творческая лаборатория – 523 учащихся,
- художественно-творческая деятельность на уроке и внеклассных мероприятиях – 431 учащийся,

- создание учителем ситуации успеха на уроке – 411 учащихся,
- решение художественно-творческих задач – 368 учащихся,
- доверительные отношения с педагогом – 353 учащихся,
- активизация учебной художественно-творческой деятельности на уроке в контексте диалога искусств – 347 учащихся,
- профессионализм педагога – 258 учащихся.

Анализ анкет педагогов позволил выделить комплекс условий для успешной самореализации художественно одаренных детей в творческой деятельности в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования:

- психолого-педагогический мониторинг художественно-творческих способностей учащихся – отметили 137 педагогов,
- создание интегрированной развивающей среды в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования – 95 педагогов,
- создание и развитие образовательных моделей по работе с художественно одаренными учащимися в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования – 87 педагогов,
- полихудожественный подход к обучению и воспитанию – 81 педагог,
- использование традиционных и инновационных методик руководства художественного развития одаренных детей и подростков – 75 педагогов,
- стимулирующая деятельность педагогов по активизации потребности детей и подростков в художественно-творческом саморазвитии – 57 педагогов.

Подводя краткие итоги, отметим следующее:

1. Искусство и художественное творчество оказывает целостное воздействие на личностное развитие и саморазвитие подрастающего поколения.
2. Реализация педагогом на уроке и внеклассных мероприятиях художественной, познавательной, ценностной, эмоциональной и коммуникативной функций искусства способствует интеллектуальному и художественно-творческому развитию детей и подростков.
3. Целостный образовательный процесс в контексте диалога искусств должен быть направлен на всестороннее и гармоничное развитие личности учащегося как высшей цели взаимодействия общего и дополнительного художественного образования.
4. Приоритетное внимание со стороны педагогов к потенциалу художественного развития детей и подростков - один из важнейших диагностических принципов выявления художественной одаренности.
5. Психолого-педагогический мониторинг художественно-творческих способностей учащихся, создание интегрированной развивающей среды в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования, полихудожественный подход к обучению и воспитанию, углубление знаний учащихся в сфере художественной культуры, расширение культурного кругозора учащихся, стимулирующая деятельность педагогов по активизации потребности детей и подростков в художественно-творческом саморазвитии – по мнению педагогов – являются важными составляющими комплекса педагогических условий для успешной самореализации художественно одаренных детей.

Список используемой литературы:

1. Мелик-Пашаев, А.А. К вопросу о предикторах художественной одаренности ребенка / А.А. Мелик-Пашаев // Творческое становление детей и молодежи: теория, практика, региональный аспект. - М., ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. С. 12-18.
2. Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2012. 158 с.
3. Методики исследования и проблемы диагностики художественно-творческого развития детей: методические рекомендации для педагогов общеобразовательных школ / А.А. Мелик-Пашаев [и др.; ред. А.А. Мелик-Пашаев]; Психологический ин-т РАО. - Дубна: Феникс плюс, 2009. 272 с.
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]. - Код доступа: <https://docs.cntd.ru/document/902210953> (дата обращения: 09.10.2024)
5. Никитин, А.А. Развитие детской художественной одаренности в условиях дополнительного образования: дисс. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Никитин Алексей Алексеевич [Место защиты: ГОУ "Московский городской педагогический университет"]. - Москва, 2013. 391 с.
6. Психология одаренности детей и подростков / под ред. Н.С. Лейтеса. - М.: Академия, 2000. 416 с.
7. Психология одаренности и творчества / под ред. проф. Л.И. Ларионовой и проф. А.И. Савенкова. - М., СПб.: Нестор-История, 2017. 288 с.
8. Работа с одаренными учащимися: опыт сотрудничества Института психологии, социологии и социальных отношений ГОУ ВПО МГПУ и окружного сетевого сообщества педагогов САО "Виртуальная мастерская". - Щелково: ОнтоПринт, 2011. 273 с.

9. Раннее выявление одарённости в условиях художественно-творческого процесса / Калинина Л.Ю., Иванов Д.В., Пудовкина Н.В. и др. - Самара: Артель, 289 с.

10. Указ Президента Российской Федерации «О президентской программе «Дети России» [Электронный ресурс]. - Код доступа: <https://docs.cntd.ru/document/9035063>.

11. Школы для одаренных детей в каждом федеральном округе Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Код доступа: <https://mpcenter.ru/novosti/1006>.

12. Щербланова, Е.И. Интеллектуально одаренные школьники: когнитивное, эмоциональное и социальное развитие: монография / Е.И. Щербланова. - М.: ФНЦ ПМИ, 2023. 48 с.

Использование вырезания из бумаги в преподавании искусства в младших классах средней школы

*Го Чжэ,
студентка 2-го курса
художественно-графического факультета
Институт изящных искусств МПГУ,
г. Москва
E-mail:alfred18792337612@163.com
Научный руководитель:
Черемных Г.В., профессор, доцент,
кандидат педагогических наук.*

The application of paper cutting in junior high school art teaching

*Guo Zhe
Master's degree 2nd year Art and Graphic faculty
Institute of Fine Arts MPSU.
Scientific supervisor
Cheremnykh G.V., Professor, Associate Professor.
Candidate of Pedagogical Sciences.
g. Moscow*

Аннотация: Вырезание из бумаги - сокровище китайского народного искусства. Учителя могут использовать искусство вырезания из бумаги, чтобы стимулировать интерес учащихся к предмету ИЗО. Обучение вырезанию из бумаги в основном базируется на ручной работе с материалами, что помогает развивать творческие способности учащихся. В этой статье анализируются теории и методы обучения искусству вырезания из бумаги.

Abstract: Paper-cutting is a treasure of Chinese folk art. Teachers can use this folk art to stimulate students' interest in learning art. The teaching of paper-cutting is mainly based on hand-cutting, which can cultivate students' creativity. This article analyzes the theory and methods of teaching paper-cutting art.

Ключевые слова: вырезание из бумаги, преподавание искусства, методы обучения, художественное образование

Keywords: Paper cutting; art teaching; teaching methods; art education.

Внедрение вырезания из бумаги на уроках рисования в младших классах средней школы может не только обогатить содержание обучения, стимулировать интерес к искусству и развитие творческих способностей учащихся, но и помочь школьникам оценить красоту традиционного искусства вырезания из бумаги. Это прекрасный путь для совершенствования эстетического восприятия школьников.

Данный подход в образовании основан на постижении основ традиционной культуры, что также оказывает большую помощь в овладении искусством и развитии мелкой моторики. Создание сложных по структуре и композиции вырезок также эффективно формирует практические способности учащихся и их инновационное мышление. Вместе с этим у школьников также развивается терпение и концентрация внимания.

Художественная обработка бумаги широко распространена в мире. Использование бумаги как художественного материала постоянно применяется на разных ступенях образования, особенно в младших классах. Процесс обучения строится на силуэтном вырезании объектов и создании прорезного орнамента, в том числе при складывании листовой структуры.

Вырезание из бумаги в Китае - это народное искусство, базирующееся на огромном национальном творческом опыте. С момента своего зарождения традиция вырезания из бумаги никогда не прерывалась, постоянно совершенствуясь и обогащаясь другими элементами народной культуры. Сегодня в Китае вырезание из бумаги является одним из видов народного искусства с самым богатым историческим и культурным подтекстом, оно интегрировано в общественную жизнь всех этнических групп и является важнейшей частью общенациональной культуры. [2, 3]

Вырезание из бумаги можно разделить на две основные категории: монохромное вырезание и работа с цветной бумагой. Монохромная вырезка является самым простым видом: наиболее распространены резка сложенной бумаги, силуэтная резка и создание изделий из рваной бумаги. Вырезка цветной бумаги в основном включает в себя крашение, регистрацию цвета, разделение цветов, заливку цвета, печать по дереву, струйную печать, нанесение эскизов и цветное плетение.

Постижение основ вырезания из бумаги требует развития навыков работы с разными инструментами: ножницами и разделочными ножами. Эти инструменты используются для создания сложных узоров.

С помощью вырезания из бумаги можно создавать прекрасные произведения искусства. Подобные работы очень важны для понимания эстетики и вдохновляющей силы художественного образа.

Вырезание из бумаги – как предмет изучения на уроках ИЗО – может включать разные подходы к обучению технологическим приемам обработки художественного материала. При организации урока учитель выстраивает обучающий процесс таким образом, чтобы завладеть вниманием класса, стимулировать интерес к вырезанию из бумаги, увлечь новыми идеями и возможностями, которые несет в себе этот вид искусства.

Такой широкий подход, характерный для эвристического метода обучения, помогает учащимся наблюдать красоту бумажной вырезки под разными углами зрения, что способствует формированию художественного, образного мышления и развитию творческих способностей.

Лекционный метод обучения комбинируется с практической работой. Учитель сначала знакомит школьников с приемами вырезания из бумаги, а затем переходит к практическим занятиям, на которых ученики выстраивают свою логику вырезания из бумаги.

В процессе подготовки к занятиям педагоги должны формировать разумные планы обучения для каждого класса, выстраивать их в соответствии с логической последовательностью получения знаний и навыков, а также учитывать уровень физического и умственного развития учеников.

Приведем пример разумной разработки этапов обучения на примере одного урока вырезания из бумаги в начальной школе. У учеников в школе фактически отсутствует возможность пройти профессиональную подготовку по вырезанию из бумаги. Поэтому на начальном этапе обучения этому искусству дети могут реализовывать свои замыслы в виде рисунков на бумаге. Например, учащиеся сначала рисуют то, что им нравится – собак, бабочек, силуэты людей и т. п., а затем уже вырезают их. Именно так, вырезая силуэты из бумаги, школьники совершенствуются навыки узнавания и распознавания объектов. Это не только тренировка навыков рисования, но и развитие культуры восприятия.

На начальном этапе обучения школьники также накапливают опыт, отрабатывают технику, формируют подходы к построению декоративной композиции. На этом этапе учителя должны проводить со школьниками демонстрации, обучать их некоторым профессиональным навыкам вырезания из бумаги, обобщать опыт учащихся и поощрять их к использованию разнообразных тем и мотивов.

Комплексное применение различных технологических приемов обработки бумаги повышает интерес и художественную активность обучающихся. Благодаря данному подходу школьники совершенствуют приемы резки бумаги, что влияет на создание ими различных по композиции и все более сложных работ.

В целом, в обучении вырезанию из бумаги соответствующие теории и методы обучения неотделимы друг от друга. Только правильное преподавание может пробудить интерес учащихся к искусству, тем самым улучшая самостоятельное мышление и творческие способности каждого ученика.

Список литературы:

1. Лю Куйли, Чжан Сюй, вырезка из бумаги [М]. Пекин: China Society Press, 2008. С. 27-30.
2. Под редакцией Чжан Юэциня. Народные игрушки [М]: Экономическое издательство Шаньси, 2009. С. 107.
3. Чжао Чэньсинь. Интервью с экспертами по охране нематериального культурного наследия. Пекин: China Development Press, 2012. С. 295-296.

Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания

*Решетняк Елена Эдуардовна,
педагог факультета дополнительного образования
ФГБОУ ВО «Академия акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки»,
г. Москва.*

Current issues in artistic, aesthetic, and moral education

*Elena Eduardovna Reshetnyak,
Instructor, Faculty of Continuing Education,
Sergei Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts,
Moscow.*

Аннотация: Художественно-эстетическое и нравственное воспитание составляют важные аспекты общей системы образования. В современном мире, насыщенном информацией и разнообразными аспектами культурной жизни, эти направления становятся особенно актуальными. В данной статье мы рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкивается художественно-эстетическое и нравственное воспитание, а также пути их решения.

Abstract: Artistic, aesthetic, and moral education constitute important aspects of the overall education system. In today's information-saturated and culturally diverse world, these areas are particularly relevant. In this article, we will examine the main challenges facing artistic, aesthetic, and moral education, as well as ways to address them.

Ключевые слова: художественное образование, нравственное воспитание, эстетический вкус, культура.

Key words: art education, moral education, aesthetic taste, culture.

1. Проблема деградации художественного вкуса

Одной из наиболее значимых проблем современного общества является деградация художественного вкуса. Общество сталкивается с избытком информации, что приводит к снижению уровня потребляемых культурных продуктов. Массовая культура, ориентированная на коммерческую выгоду, зачастую вытесняет истинные художественные ценности. Это приводит к формированию у молодежи примитивных представлений о «прекрасном» и недостатку критического восприятия искусства. Упрощенные форматы информации, например: короткие видеоролики, литература в сокращенном виде – могут препятствовать глубокому восприятию искусства.

Важно научить молодежь критически воспринимать произведения массовой культуры и отличать их от традиционных художественных форм, что будет способствовать развитию эстетического вкуса. Умение анализировать, оценивать и интерпретировать произведения искусства - необходимые навыки для формирования ответственного и образованного гражданина. Необходимо создавать условия для обсуждений и дебатов, учить студентов приводить собственные мнения и доводы.

В научных работах российских ученых - Л. Когана, В. Разумного, О. Лармина, Д. Кардовского, В. Серова - представлены различные концепции, подходы и формы развития художественного вкуса. В своей статье «Истоки возникновения понятия «Вкус» как основа формирования художественного вкуса у студентов творческих специальностей в процессе их профессиональной подготовки» М.Ю. Бирюков, доцент кафедры дизайна и проектных технологий Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко, пишет следующее:

«Настоящим образцам хорошего вкуса, учили французские просветители и, в частности, ЖЖ. Руссо, они определяются своей близостью к природе и к ее явлениям. Эту мысль в XIX веке неоднократно повторяли художники-реалисты, связывая «здоровье вкуса» с соблюдением логики самой жизни. «Красота - дело вкусов; для меня она вся в правде, - писал И.Е. Репин - жизнь, свет, солнце, движение, драматизм всегда имели, и всегда будут иметь наибольший контингент потребителей. А большинство,

особенно если оно умно и здорово, - большая сила». В этих словах художника четко выражена большая идея о прекрасном, что коренится в жизни, в действительности». [3, с. 138]

День открытых дверей в Школе акварели Сергея Андрияки. Наглядный пример приобщения детей к художественному образованию. Проведение мастер-классов, выставок способствуют формированию эстетического вкуса

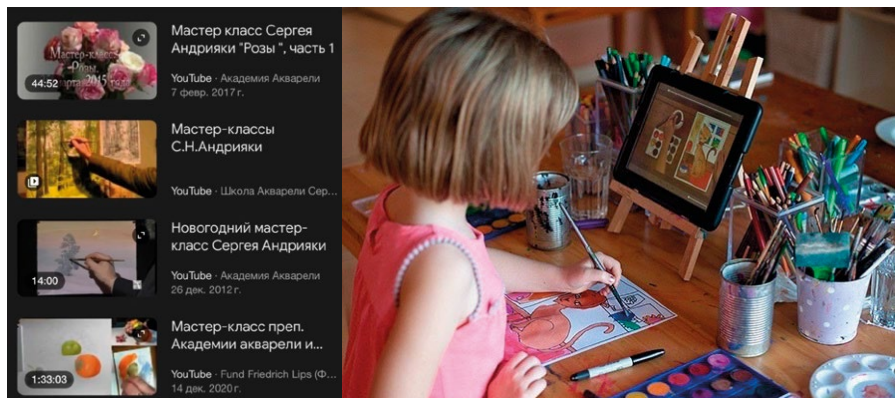
2. Влияние цифровых технологий

Современные дети растут в эпоху цифровых технологий, что как создает возможности, так и порождает риски для художественно-эстетического воспитания. Доступ к разнообразному контенту полезен, но неконтролируемое потребление может приводить к искаженному восприятию искусства и нравственных норм. Важно развивать у молодежи критическое мышление и умение различать качественную информацию.

В своей научной статье «Влияние цифровой трансформации на образовательную среду» кандидат биологических наук Марха Ахмадовна Д. отмечает следующее:

«Необходимо учитывать, что цифровая трансформация образования не должна отталкиваться только от технологических

процессов, информационных данных, они бывают шаблонными и в них не всегда возможно увидеть итоговое решение. Предполагаю, что многие согласятся, что мышление человека безгранично, поэтому преподавательский опыт, современный взгляд студента, их коллаборация, дополнительное подключение цифровых возможностей дадут возможность продемонстрировать неожиданный и эффективный результат». [4, с. 247]

Онлайн мастер-классы народного художника РФ С.Н. Андрияки. С помощью общедоступного информационного ресурса можно изучать искусство

3. Нравственное воспитание

Нравственное воспитание является неотъемлемой частью художественно-эстетического процесса. Современное общество сталкивается с кризисом моральных ценностей, что требует особого внимания к формированию у молодежи этических норм. Важно обсуждать с учениками социальные, культурные и моральные аспекты искусства, что поможет развивать у них чувство ответственности и сознательного отношения к своему выбору. Познание искусства должно включать обсуждение того, как художественные произведения отражают моральные дилеммы и социальные проблемы.

Швырева Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства и культурологии Педагогического института имени В. Г. Белинского (Пензенский государственный университет) пишет в своей статье «Духовно-нравственная основа предметов художественно-

эстетического цикла в системе современного российского образования»:

«В современном мире образовательное поле больше ориентировано на учебные дисциплины, которые должны обучать механизмам совершенствования самого существования человека без боязни возможной страшной действительности, когда он спросит: «А зачем?», так как эти учебные предметы в силу своей специфики и задач не могут дать ответ ему на этот вопрос. Не может теорема Пифагора, при всей ее безусловной необходимости, дать возможность окунуться в жизнь вечной природы, не может дать возможность рассказать о том, что у человека есть свои мысли, радости и переживания.

А когда ребенок на уроках изобразительного искусства рисует на тему «Я хотел бы природе помочь вот чем!», то он определяет свои нравственные ценности. Только гармоничное сочетание двух задач в образовании: обретение знаний и развитие духовности, творчества - может дать обществу человека-творца, человека-созидателя». [5, с. 258]

Пример нравственного воспитания

4. Проблема утраты культурной идентичности

Современное общество переживает кризис культурной идентичности, что связано с глобализацией и влиянием массовой культуры. Молодежь зачастую теряет связь с национальными традициями и исконными ценностями. Это в свою очередь негативно сказывается на способности воспринимать и ценить национальное искусство, что затрудняет процесс воспитания.

Важно развивать патриотические чувства у подрастающего поколения. Ведь патриотизм помогает создать эмоциональную связь молодежи с культурным наследием своей страны. Важно интегрировать патриотическую тематику в учебные программы по искусству, истории и литературе, чтобы каждый смог осознать значимость своей культурной принадлежности.

Семья и общество играют ключевую роль в художественно-эстетическом и нравственном воспитании молодежи. Создание здоровой образовательной среды, где семья поддерживает и дополняет общеобразовательное воспитание, является важным аспектом. Социальные инициативы, культурные мероприятия и общественные проекты также могут стать эффективными инструментами для популяризации патриотических и нравственных идеалов.

Человек умеет активно изучать и воспринимать культурные нормы и ценности других сообществ, однако глобализация приводит к большей унификации, где традиционные черты заменяются обобщенными и упрощенными, подходящими для обмена знаниями и опытом. В таких условиях человеку приходится принимать эти изменения, что приводит к исчезновению национальных особенностей и, как следствие, национальной идентичности.

Доктор культурологии Куруленко Элеонора Александровна пишет об этой проблеме в своей статье «Национально-культурная идентичность в условиях глобализирующейся реальности» :

«Опасность разрушения национально-культурных идентичностей грозит разрушением нации как общности, а следовательно и национальному полю культуры. По словам С. Хантингтона, «общества, сталкиваясь с серьезными вызовами своему существованию, находят возможность отсрочить упадок и предотвратить дезинтеграцию в возрождении национальной идентичности, национальной цели и общих культурных ценностей»». [6, с. 233]

Таким образом, для решения этой проблемы необходимо проводить больше патриотических мероприятий для подрастающего поколения. Например, такие мероприятия, как проведение выставок, мастер-классов, конкурсов на соответствующие темы.

Проведение благотворительного мастер-класса для московского детского-дома интерната «Солнышко» при поддержке Академии Акварели, студенты академии – Решетняк (Иванова) Е., Кукушкина Е., Ермилова О., Ефремова М.

Летние патриотические мастер-классы для детей и взрослых 2023-2024г. Дом культуры «Алексеевский», педагог – Решетняк (Иванова) Е.Э.

Патриотическое мероприятие для детей, Дом культуры «Алексеевский» Руководитель ТОС №39 Иванова Н.С., педагог – Решетняк (Иванова) Е.Э.

Летние патриотические мастер-классы для детей и взрослых 2023-2024г. Дом культуры «Алексеевский», педагог – Решетняк (Иванова) Е.Э.

Летний Мастер-класс на тему «Родные края» для детей и взрослых, Дом культуры «Алексеевский», 2023 г. Педагог – Решетняк Е.Э.

Гуманитарная помощь бойцам СВО «Время помогать людям», руководитель ТОС №39 Иванова Н.С., помощник – Решетняк Е.Э. При поддержке партии «Единая Россия».

Международный конкурс «Маршал Победы», Дом культуры «Алексеевский», 2023г. Педагог - Решетняк Е.Э.

Ведущие педагоги Академии акварели неоднократно служили примером для преподавательской деятельности. Вдохновившись их работой, проиллюстрирую фотографиями свой опыт:

Данные актуальные проблемы эстетического воспитания в современном художественном образовании требуют системного подхода. Необходимо интегрировать нравственные аспекты в образовательные программы. Внимание к этим вопросам поможет сформировать у молодежи не только творческие навыки, но и ответственное отношение к искусству и к жизни в целом, что крайне важно в условиях современного общества.

Список литературы:

1. Молева Н. М. «Выдающие русские художники-педагоги»
2. Игнатьев С. Е. диссертация «Теория и практика развития изобразительной деятельности детей».
3. Бирюков М.Ю. Самарский научный вестник. (2016). №1 (14). Научная статья. – 138 с. «ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ВКУС» КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ»

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-vozniknoveniya-ponyatiya-vkus-kak-osnova-formirovaniya-hudozhestvennogo-vkusa-u-studentov-tvorcheskih-spetsialnostey-v/viewer>

4. Марха Ахмадовна Д. «Образование. Наука. Научные кадры». (2021) №3 – 247 с. Научная статья «Влияние цифровой трансформации на образовательную среду». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tsifrovoy-transformatsii-na-obrazovatelnuyu-sredu/viewer>

5. Швырева Т. А. «Гуманитарные науки. Педагогика». №1 (29) (2014). - 258 с. «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ». URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennaya-osnova-predmetov-hudozhestvenno-esteticheskogo-tsikla-v-sisteme-sovremennogo-rossiyskogo-obrazovaniya>

6. Куруленко Э. А. «Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 17, № 1, 2015» - 233 с. «Национально-культурная идентичность в условиях глобализирующейся реальности». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnaya-identichnost-v-usloviyah-globaliziruyuscheysya-realnosti/viewer>

7. Лебедева, Н. (2020). «Нравственное воспитание через искусство: вызовы и возможности». Москва: Издательство «Новая книга».

8. Кузнецова, А. (2021). «Искусство и нравственность: перспективы взаимодействия в образовании». Санкт-Петербург: Научное обозрение.

9. Сидорова, Т. (2019). «Культурные и этические аспекты художественного образования». Екатеринбург: Урал-пресс.

10. Павлова, Е. (2022). «Педагогическая ответственность в эстетическом воспитании». Самара: Астра.

Литература и театр в пространстве личного и творческого развития современных школьников

*Дымковская Оксана Юрьевна,
учитель русского языка и литературы,
художественный руководитель
театральной студии «Мгновение»,
СОГБПОУ «Технологический колледж –
Лицей-интернат «Феникс»,
д. Мольгино Смоленской области,
E-mail: o.dymkovskaya@mail.ru*

Literature and theater in the space of personal and creative development of modern schoolchildren

*Oksana Dymkovskaya
teacher of Russian language and literature, artistic director the
theater studio «Moment», Technological College – Boarding Lyceum
«Phoenix»
Molgino, Smolensk region*

Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных проблем современной школы – личностное и творческое развитие современных школьников. Акцентирует внимание на том, что воспитание подрастающего поколения средствами искусства особенно важно для старшего школьного возраста - периода наиболее интенсивного становления личности. На примере педагогической деятельности в контексте диалога искусств - литературы, театра и музыки - автор говорит о положительном влиянии школьной театральной педагогики на интеллектуальное, эмоционально-эстетическое и художественно-творческое развитие учащихся.

Abstract: The article examines one of the urgent problems of modern schools – the personal and creative development of modern schoolchildren. He emphasizes that the upbringing of the younger generation by means of art is especially important for the senior school age - the period of the most intensive formation of personality. Using

the example of pedagogical activity in the context of the dialogue of arts - literature, theater and music - the author speaks about the positive impact of school theater pedagogy on the intellectual, emotional, aesthetic and artistic and creative development of students.

Ключевые слова: литература, театр, урок литературы, театр у классной доски, урок-моноспектакль, диалог искусств, школьная театральная педагогика, развитие личности учащегося, художественно-эстетическое воспитание, духовно-нравственные идеалы, эстетические идеалы, художественно-творческая деятельность.

Key words: literature, theater, literature lesson, blackboard theater, solo performance lesson, dialogue of arts, school theater pedagogy, student personality development, artistic and aesthetic education, spiritual and moral ideals, aesthetic ideals, artistic and creative activity.

На данном этапе развития современного общества возросли требования к формированию всесторонне развитой личности: интеллекта, нравственности и физического совершенства. В формировании такой личности важное место занимает художественно-эстетическое воспитание, которое призвано формировать эмоционально-ценностное отношение к миру и гуманистическое мировоззрение, учить правильно воспринимать и понимать прекрасное, ценить его проявления в окружающей действительности и в произведениях искусства.

Школьный курс литературы приоритетно нацелен на формирование духовного облика и нравственных ориентиров детей и подростков. Стандарт литературного образования опирается на педагогические традиции России, в которых театральное искусство на протяжении долгих лет рассматривалось как средство всестороннего и гармоничного развития личности. [1, 12]

СОГБПОУ «Технологический колледж - Лицей-интернат «Феникс», расположенный в смоленской сельской глубинке - уникальное образовательное пространство, в котором

значительное внимание уделяется раскрытию потенциальных возможностей каждого ученика, что требует привития ему общественно значимых взглядов, убеждений, идеалов.

В учебном плане образовательного кластера достойное место занимают предметы образовательных областей «Филология» и «Искусство», представленные в художественно-эстетическом аспекте: литература, русский и иностранный языки, музыка, изобразительное искусство и более тридцати программ дополнительного образования, нацеленных на интеллектуальное, эмоционально-эстетическое и творческое развитие учащихся, целостного восприятия действительности и явлений художественного искусства. В этом контексте нельзя не согласиться с авторитетным мнением М.М. Бахтина, которое он высказал в своей работе «Искусство и ответственность»: «Три области человеческой культуры - наука, искусство и жизнь - обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству». [2, с. 7]

В 2020-2023 гг. Лицей-интернат «Феникс» являлся инновационной площадкой ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (научный руководитель - кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории литературы и театра О.В. Гальчук) по проблеме «Образование - Театр: личностное развитие обучающихся в полихудожественном пространстве». [8, 9, 13]. Была проведена апробация интегрированной программы внеклассной учебной деятельности по литературе в контексте диалога искусств «Мастерская моноспектакля». [4]

Высокое назначение театра состоит в том, чтобы воспитывать чувство прекрасного, которое имеет особое значение в эстетическом развитии личности. Воспитание детей и подростков средствами искусства особенно важно для старшего школьного возраста - периода наиболее интенсивного становления личности. Литература как искусство слова воплощает духовный опыт народа, составляет основу национальной культуры. Литературные произведения, включенные в программу старших классов («Гроза»

А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Вишневый сад» А.П. Чехова, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова и др.), представляют подросткам образцы нравственного поведения, отражают в конкретно-чувственной и художественно-целостной форме действительность и, что очень важно, являются основой для формирования их читательской компетентности и осознания своих культурологических интересов и художественно-творческих способностей. Театр как синкретичный вид искусства включает в себе многообразие многих форм художественного творчества, благодаря чему школьная театральная педагогика имеет огромный потенциал для урока литературы в контексте диалога искусств – театра, музыки, изобразительного искусства. [5-7]

Театр у классной доски - «образовательный феномен» [7, с. 10], который содействует формированию у учащихся необходимых компетенций на уроке литературы в контексте диалога искусств. Ученическая постановка (спектакль или моносспектакль) должна «быть настоящим искусством, не смотря на то, что все участники данного процесса непрофессионалы». [7, с. 10]

Особую значимость для личностного и творческого развития учащихся старших классов приобретают уроки-моносспектакли, которые, благодаря своему формату, расширяют диапазон нравственно-эстетических представлений учащихся и способствуют глубокому усвоению идейно-нравственного содержания изучаемых произведений, идеалов героев, концепции писателей. Устремленность учащихся к активной художественно-творческой деятельности во многом зависит от интенции – намерения, стремления. Авторская интенция урока-моносспектакля по литературе - это «творческий импульс учащегося, пожелавшего войти в мир искусства, воплотив на импровизированной сцене у классной доски тот или иной литературный образ». [3, с. 39] Таким образом театральное искусство несомненно влияет на эмоциональное, интеллектуальное, эстетическое и художественно-творческое развитие личности учащихся, формирование их миропонимания и национального самосознания.

Музыкальный театр в школьном литературном образовании также имеет серьезный педагогический потенциал, так как

«литература как искусство Слова и музыка как искусство интонируемого Смысла» (по Б.В. Асафьеву) способствуют, «во-первых, открытости литературного процесса; во-вторых, получению дополнительных культурологических знаний и умений; в-третьих, повышению качества образования». [6, с. 179] Анализ результатов нашей педагогической деятельности в контексте диалога искусств - литературы, театра и музыки - позволяет говорить о положительном влиянии музыки на художественное развитие учащихся (например, подбор музыкального оформления для ученического спектакля или моносспектакля), способствуя углублению восприятия музыки, обогащению музыкальных интересов, росту социально-культурной активности (например, посещение музыкальных спектаклей в Большом театре, литературно-театральные экскурсии, посвященные великим музыкантам и выдающимся оперным произведениям (Илл. 1).

Илл. 1. Учащиеся и педагоги СОГ-БПОУ «Технологический колледж - Лицей-интернат «Феникс» у Большого театра России на литературно-театральной экскурсии «Театр как Гений места: в поисках художественных открытий» с последующим посещением оперы «Великая дружба» В. Мурадели в декабре 2023 г.

Эффективность педагогических усилий по формированию всесторонне развитой личности определяется принятием подростком на уровне индивидуального сознания значимости учебной деятельности на уроке литературы в контексте диалога искусств как средства интеллектуального, эмоционально-эстетического и художественно-творческого развития. Определяющее значение при этом приобретает формирование духовно-нравственных, эстетических и жизненных идеалов.

Подводя краткие итоги, отметим следующее:

- - общеразвивающий и воспитательный потенциал произведений русской и мировой литературы позволяет использовать эти произведения для формирования у школьников духовно-нравственного и эстетического идеалов;
- - в старших классах создаются основы для формирования читательской компетентности и осознания учеником своих культурологических интересов и художественно-творческих способностей;
- - активизация процесса личностного и творческого развития учащихся обусловлена не только содержанием литературных и музыкально-драматических произведений, преемственностью духовно-нравственных и эстетических идеалов героев, изучаемых в школьном курсе произведений, но и творческим восприятием их содержания художественно одаренными и театрально мотивированными учащимися, превращением идеалов писателя в личностные убеждения детей и подростков;
- - урок-моноспектакль по литературе содействует формированию необходимых компетенций, реализации деятельностного, практико-ориентированного, диалогового и полихудожественного подходов, что невозможно без умения анализировать художественный текст с использованием знаний в области теории литературы и театральной критики, истории русского драматического и музыкально-драматического театра.

Список используемой литературы:

1. Антонова О.А. Школьная театральная педагогика как социокультурный феномен: дисс... д-ра пед. наук О.А. Антонова. СПб, 2006. 365 с.
2. Бахтин М.М. Искусство и ответственность / М.М. Бахтин // В кн.: Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
3. Гальчук О.В. Авторская интенция урока-моноспектакля по литературе / О. В. Гальчук // Заметки ученого. - 2015. - №1-2. С.39-41.
4. Гальчук О.В. Интегрированная программа «Мастерская моноспектакля»: методический аспект / Гальчук О.В. // Педагогика искусства. 2017. №3. 36-42.
5. Гальчук О.В. Музыка и урок литературы в школе: взаимодействие искусств и интеграция / О.В. Гальчук // Учитель музыки. 2019. № 1 (44). С. 25-28.
6. Гальчук О.В. Музыкальный театр в школьном литературном образовании: опыт разработки содержания и форм обучения / О.В. Гальчук // Педагогика искусства. 2019. №4. С. 178-185..
7. Гальчук О.В. Урок литературы и театр: законы творчества / О.В. Гальчук // Вопросы науки. 2014. №3. С. 10-17.
8. Дымковская О. В мире художественных открытий / О. Дымковская // Искусство в школе. №1/4. 2022. С. 26-29.
9. Дымковская О.Ю., Скворцова Т.П. Ученический моноспектакль как творческая лаборатория педагога-словесника и ученика / О.Ю. Дымковская, Т.П. Скворцова // В сб.: Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общегуманитарном развитии и обучении подрастающего поколения. - Смоленск: СмолГУ, 2023. С. 18-24.

10. Петрова Т.С. «Театр у классной доски» на уроке литературы в контексте творческого чтения учащегося / Т.С. Петрова // Творческое чтение в современном художественном образовании: теория и практика: сб. ст. по мат. межд. научн.-практ. конф. Москва, 2018. С. 67-71.

11. Русская классическая литература на сцене и в кино: социокультурный и образовательный аспекты. Сборник научно-практических материалов по итогам Международной научно-практической конференции. - М.: ИХОиК РАО, 2021. 128 с.

12. Профессиональный и любительский театр как культурно-педагогический феномен: традиции и инновации. - М.: ИХОиК РАО, 2017. 251 с.

13. Шебловинская И.В. Художественное искусство и творчество в пространстве личностного развития школьника / И.В. Шебловинская // В сб.: Интегрированное полихудожественное образование. М.: ИХОиК РАО, 2023. С. 237-245.

**Живопись маслом: из опыта педагога проекта
«Активное долголетие»**

А.С. Жирнова,
*аспирант ФГБНУ «Институт содержания и методов
обучения»,
Москва.*

*Научный руководитель:
Севрюкова Надежда Владимировна,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения»,*

**Oil painting: from the experience of the teacher of the project
«Active longevity»**

Zhirnova Anna,
*graduate study, The FSBSI « Institute of Content and Teaching
Methods»,
Moscow.
anna.orlikov@yandex.ru*

Аннотация: Основное внимание в статье уделяется занятиям по живописи как способу снятия стресса, самовыражения и повышения самооценки людей пенсионного возраста. Важными аспектами программы являются индивидуализация обучения, создание комфортной обучающей среды, практическая направленность занятий, а также привлечение жизненного опыта пенсионеров. Отмечаются также положительные последствия, такие как улучшение эмоционального состояния и расширение кругозора. Художественно-эстетическое воспитание не только обогащает внутренний мир пожилых людей, но и способствует повышению их качества жизни, социальной активности и эмоционального благополучия. Это делает программу «Московское долголетие» важным элементом педагогической деятельности, направленным на удовлетворение потребностей и интересов женщин и мужчин «серебряного возраста».

Abstract: The main focus is on painting classes as a way to relieve stress, self-expression and increase self-esteem of people of retirement age. Important aspects of the program are the individualization of learning, the creation of a comfortable learning environment, the practical orientation of classes, as well as the involvement of the life experience of pensioners. There are also positive effects, such as an improvement in emotional state and an expansion of horizons. Artistic and aesthetic education not only enriches the inner world of older people, but also contributes to improving their quality of life, social activity and emotional well-being. This makes the Active Longevity program an important element of pedagogical activity aimed at meeting the needs and interests of women and men of the «silver age».

Ключевые слова: долголетие, пенсионный возраст, масляная живопись, обучение.

Keywords: longevity, retirement age, oil painting, education.

Педагогика традиционно ассоциируется с воспитанием детей, подростков и молодежи, однако интерес к образовательным и воспитательным процессам среди пожилых людей также становится актуальным в свете современных реалий и концепции пожилого возраста.

Обратимся к определению «воспитание» в педагогическом словаре: «Относительно осмысленное и целенаправленное возвращение человека в соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно осуществляется». [4, с.42]

Художественно-эстетическое воспитание пожилых людей включает в себя обучение и вовлечение их в различные формы искусства, такие как живопись, музыка и другие. Основное внимание уделяется развитию креативных навыков, эмоционального восприятия и способности к самовыражению, а также созданию условий для социальных взаимодействий. Рассмотрим проведение занятий по живописи для людей «серебряного возраста» с точки зрения их художественно-эстетического воспитания.

Живопись маслом является одним из самых доступных и выразительных способов создания художественных работ. У этого вида искусства есть свои особенности и преимущества, которые могут оказаться весьма полезными для пенсионеров. Эти положения актуальны и применимы не только в контексте работы с детьми, но и в обучении людей пенсионного возраста, занимающихся живописью.

Люди «серебряного возраста» также нуждаются в актуальных, ясных и достижимых целях, чтобы их опыт и новые навыки действительно приносили удовлетворение и развитие. Например, если цель состоит в том, чтобы развить творческие способности, она должна быть конкретной - создание определенной работы к выставке. Такой подход делает процесс обучения более ориентированным и результативным.

Художественно-эстетическое воспитание может значительно повлиять на качество жизни людей, особенно пожилых.

Требования к проведению занятий по живописи людей «серебряного возраста»:

Адаптация к жизненному опыту: учет богатого жизненного опыта участников, чтобы они могли использовать его в процессе обучения. Это требует применения интерактивных методов и обмена опытом.

Практическая направленность: ориентирование на практическое применение полученных знаний, что помогает взрослым сразу видеть результаты своего труда и творчества.

Создание комфортной обучающей среды: важно обеспечить безопасную и поддерживающую атмосферу, чтобы участники могли свободно выражать свои мысли и чувства.

Индивидуализация обучения: программы должны быть гибкими и адаптированными под индивидуальные потребности и интересы, что способствует более глубокому вовлечению в процесс.

Использование различных методов обучения: преподаватели проекта «Московское долголетие» [2, с.46] используют разнообразные методы обучения, учитывая различное восприятие информации у взрослых.

Отметим несколько положительных тенденций, возникающих в результате реализации программы живопись маслом:

Повышение уровня самооценки пожилых людей и улучшение общего эмоционального состояния.

Увлечённость творчеством ведёт к активному образу жизни, что является важным аспектом концепции активного долголетия.

Расширение кругозора и развитие новых навыков позволяют людям «серебряного возраста» ощущать себя полноценными членами общества.

Живопись маслом не требует значительных физических усилий, что делает её подходящей и для людей с ограниченной подвижностью: инструменты и материалы доступны, а сам процесс можно адаптировать к индивидуальным возможностям участников.

Экспрессия и самовыражение: техника масляной живописи позволяет работать с цветом и текстурой (кисть или мастихин), что способствует проведению различных экспериментов. Независимо от художественного уровня, каждый человек может создать уникальную работу, что способствует повышению самоуважения и уверенности в себе.

Процесс рисования может служить способом снятия стресса и эмоционального напряжения. Мужчины и женщины пожилого возраста могут использовать живопись как инструмент, который помогает им справляться с переживаниями и выражать свои чувства.

Эти положения актуальны и применимы не только в контексте работы с детьми, но и в обучении взрослых [3, с.108], занимающихся живописью. Интеграция искусства в

образовательных программах для взрослых не только обогащает их внутренний мир, но и создает условия для активного и полноценного участия в жизни общества, что крайне важно в пенсионный период. Мероприятия и практики, реализуемые по программе «Московское долголетие»[1]:

Мастер-классы: Проведение образовательных мастер-классов с профессиональными художниками, которые могут познакомить пенсионеров с различными техниками живописи маслом.

Групповые студии: конструктивные занятия в группах формируют не только технические навыки, но и устанавливают дружеские отношения между участниками.

Выставки работ: организация выставок произведений пенсионеров, способствует признанию их творчества в обществе.

Творческие встречи: регулярные занятия, на которых пенсионеры могут рассказывать о своих работах, делиться опытом и получать отзывы от окружающих.

В целом, художественно-эстетическое воспитание пенсионеров через живопись маслом открывает возможности для личностного роста, способствует развитию творческого потенциала и позитивно влияет на психоэмоциональное состояние людей этой возрастной группы.

Отзывы пенсионеров о занятиях живописью маслом часто наполнены положительными эмоциями. Многие делятся своими впечатлениями о процессе работы с красками, отмечая, что это помогает им забыть о повседневных заботах и ухватиться за моменты радости. Для многих пенсионеров занятия живописью открывают новые горизонты общения с людьми, разделяющими их увлечения.

Акцент на активное долголетие и художественное воспитание не только обогащает жизнь пожилых людей, но и является важным инструментом для повышения их социальной интеграции и общего качества жизни. Например, одна пенсионерка, которая

начала рисовать после выхода на пенсию, в результате смогла организовать выставку своих картин. Ее работы получили положительные отклики.

Таким образом - вне зависимости от возраста участников образовательного процесса - необходимо, чтобы цели были ясно определены и соответствовали реальным потребностям и интересам. Этот процесс не только обогащает внутренний мир пожилых людей, но и способствует созданию более активных, насыщенных и осмысленных отношений с окружающей действительностью. Следовательно, это представляет собой важную сферу педагогической деятельности, охватывающую все аспекты обучения взрослых.

Список литературы

1. Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 N 1578-ПП (ред. от 26.12.2019) «О реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие» (вместе с «Порядком реализации проекта «Московское долголетие»).

2. Жирнова, А.С. Адаптация программ по живописи при обучении людей пенсионного возраста /А.С. Жирнова // Современные тенденции развития образования: Сборник статей второй международной научно-практической конференции аспирантов и магистрантов, Ярославль, 05–06 апреля 2024 года. – Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2024. С. 45-52. – EDN KTMUTQ

3. Онушкин, В.Г. Образование взрослых: Междисциплинар. слов. терминологии / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев; Рос. акад. образования, Ин-т образования взрослых. - СПб.: ИОВ ; Воронеж.: ВИПКРО, 1995. 231,[1] с.; 20 см.; ISBN 5-87938-053-X: Б. ц.

4. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. - Москва: Большая рос. энцикл., 2002. 527 с. : ил., портр.; 26 см.; ISBN 5-85270-230-7

Научная работа как способ активизации творческого мышления студентов

Зайцева П. А.,

Аспирантка кафедры методики преподавания изобразительного искусства имени Н.Н. Ростовцева художественно-графического факультета

Московского педагогического государственного университета.

г. Москва, Россия,

alessredrose@gmail.com

Научный руководитель: Ломов С. П., проф. каф. методики преподавания

изобразительного искусства имени Н.Н. Ростовцева, д-р пед. наук, академик РАО и РАХ, профессор,

Московский педагогический государственный университет;

г. Москва, Россия,

splomov@yandex.ru

Scientific work as a way to activate the creative thinking of students

Zaitseva P.A.,

1st year postgraduate student,

Department of Methods of Teaching Fine Arts named after N.N.Rostovtsev.

Faculty of Art and Graphics. Moscow State Pedagogical University;

Moscow, Russia,

alessredrose@gmail.com

Scientific supervisor: Lomov S.P.

Prof. Caf. of Methods of Teaching Fine Arts named after N.N. Rostovtsev,

Dr. Ped. Doctor of Education, Academician of the Russian Academy of Education and the Russian Academy of Arts,

Professor of the Moscow State Pedagogical University;

Moscow, Russia,

splomov@yandex.ru

Аннотация: В данной статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются студенты, начиная работу над научными статьями, а также в процессе научной деятельности. Рассматривается роль периода обучения в школе и влияние данного процесса на творческое мышление студентов. Описывается важность научной деятельности и её влияние на мышление студентов.

Abstract: This article describes the problems that students face when starting to work on scientific articles and in the process of scientific activity. The role of the period of study at school and the impact of this process on the creative thinking of students is considered. The importance of scientific activity and its impact on students' thinking is described.

Ключевые слова: научная деятельность, творческое мышление, статьи, студенты, активизация, письменная работа.

Keywords: scientific activity, creative thinking, articles, students, activation, written work.

После поступления в университет МПГУ на факультет художественно-графического искусства основной деятельностью студентов становится изучение разнообразных дисциплин и предметов, связанных с выбранными ими творческими направлениями. Может сложиться впечатление, что основным активатором творческого мышления является именно художественная деятельность. Студенты повышают своё мастерство путём создания разнообразных творческих и декоративно-прикладных проектов.

Необходимо отметить, что ведущей деятельностью, которая стимулирует творческое мышление, является не только художественные занятия, но и научные исследования.

Научная письменная деятельность сопровождает процесс обучения от самого начала и до последнего курса. Студенты выполняют теоретические задания по написанию рефератов, докладов и курсовых работ. Нельзя не отметить, что существует

проблема, выраженная в затруднениях, с которыми сталкиваются обучающиеся во время работы над письменными заданиями.

Самые часто возникающие вопросы связаны с «выбором темы и умением выстраивать структуру своей работы». [3,с.13] Если брать в рассмотрение письменные задания, имеющие список конкретных тем, которые впоследствии распределяются между студентами, то в данных условиях часть работы упрощается. Поэтапное изучение структуризации письменной научной работы на протяжении всех курсов готовит студентов к написанию ВКР. Учащиеся, получив в разработку определённую тему, учатся анализировать, делить работу на этапы и вести понятное и логичное повествование. И все вышеперечисленные действия постепенно приводят студентов к работе над более серьёзной задачей - написанием научных статей.

Особенность разработки статьи заключается в том, что студент самостоятельно выбирает направление исследования, исходя из интересующих его тем. Данные научные интересы корректируются вместе с научным руководителем, а впоследствии пополняют научно-публицистический фонд путём издания в журналах или материалах научных конференций. Вышеописанный вид работы подразумевает не только творческую свободу, но и «умение самостоятельно выделить проблему, изучить её и сформировать выводы» [2,с.219]. Аспект свободы мышления в большинстве случаев становится первым препятствием на пути написания материала.

Вопрос свободы творческо-научного мышления берёт своё начало ещё в период обучения детей в общеобразовательных учреждениях. На данный момент образовательная структура не сосредоточена на предоставлении детям возможности работать самостоятельно в направлении изложения своих мыслей.

Многие студенты, будучи школьниками, сталкивались с односторонним мышлением, когда творческая свобода упраздняется. Образовательная система обучает детей мыслить по определённому вектору. Это прослеживается как

в популяризации тестирований, где верным является лишь один конкретный ответ, так и в сочинениях, в которых можно освещать лишь определённый перечень проблем. Некоторые учителя, которые находятся в определённых рамках, требуют от учащихся общепринятых ответов в работе на свободную тему. Данные действия провоцируют в учениках рост неуверенности, стремление отвечать сообразно мнению конкретных личностей, чтобы получить одобрение своих действий и образа мышления. Многие дети, сталкиваясь с творческой свободой, которую может предоставить ВУЗ, испытывают чувство дискомфорта при выполнении самостоятельной работы, где главным элементом становятся их собственные мысли. Студентов может преследовать страх предоставить неправильный ответ, выбрать неподходящую проблему, что повлечёт за собой отрицательные последствия.

Для того, чтобы приобщить обучающихся к научной работе и научить их творчески подходить к созданию статей, необходимо дать им возможность анализировать и свободно выражать собственные мысли.

Необходимо предоставить понимание, что научная работа - это важный элемент деятельности студента. Издание статьи впоследствии формирует базу полезных знаний, которыми в дальнейшем могут воспользоваться другие люди. Поток новых мыслей и обмен ими между людьми способствуют росту прогресса. [5] Учащиеся должны научиться делиться своими идеями и поднимать те проблемы, которые они считают важными. Для этого студентам необходимо уметь вести дискуссии в группах, где каждый сможет научиться грамотно излагать свою точку зрения и анализировать чужие взгляды, что будет способствовать росту аналитических способностей.

Преподавателю необходимо на начальном этапе «направить студента и объяснить ему структуру написания статей». [2, с.220] Предоставлять конкретный список тем нежелательно, т.к. студент должен развивать интерес к самостоятельному поиску проблем. Но стоит отметить, что при начале работы над самым первым проектом можно дать несколько приблизительных тем на

выбор – студент сможет взять в разработку и получить первый опыт выстраивания письменной конструкции данного типа. Впоследствии научный руководитель также может вносить свои коррективы и предложения, что будет являться сторонней оценкой проделанной работы и позволит повысить наблюдательность и опыт начинающего автора.

Структура научной статьи имеет сходство с другими типами письменной работы, такими как реферат или доклад. В данных форматах также определяется проблема исследования, задачи, которые необходимо решить, и выводы, которые характеризуют итог всей проделанной работы. Повествование должно соответствовать научному стилю, обладать логикой, быть чётким и ясным. [4] Стоит отметить, что статьи могут отличаться по количеству страниц и объёму текста. Поэтому студенты должны научиться излагать свои мысли слаженно, укладываясь в предоставленную норму.

Для этого необходимо иметь чёткое понимание всех задач и тезисов и уметь раскладывать проблему на элементы, которые будут необходимо осветить. Название должно чётко отображать то, о чём будет говориться в самом тексте, чтобы избежать путаницы и нестыковок.

Научная деятельность является очень динамичной, с её помощью можно получить большое количество новых знаний или расширить уже существующие. [1] Основными мероприятиями, где научная деятельность становится центром обсуждения, являются конференции, круглые столы и дискуссии, а также встречи с профессиональными деятелями. В большинстве случаев студенты относятся к данным мероприятиям без должного энтузиазма, но именно на подобных научных сборах происходит обмен мыслями и идеями. Для того, чтобы понять данный аспект, учащимся необходимо повысить уровень анализа и научиться подмечать детали. Сравнивая темы, которые поднимаются в статьях участников, находить параллели со своими личными взглядами - ведь некоторые темы можно рассмотреть и с другой точки зрения. Студентам важно осознавать значимость своих

мыслей и получать вдохновение от проделанной научной работы других авторов.

Стоит отметить, что в настоящее время активно развиваются цифровые технологии, которые могут облегчить студентам начальный этап работы – когда они находятся в поиске, но при этом испытывают дискомфорт от того, что качественная идея так и не появляется. [5] Преодолеть внутреннюю растерянность помогут цифровые технологии.

В 2024 году на базе Художественно-графического института изящных искусств при МПГУ состоялся онлайн-семинар, освещающий проблему искусственного интеллекта в написании статей. На данном мероприятии поднимался вопрос о выборе темы для статьи и начале научной работы. Был продемонстрирован примерсамообразовывающейся сети, которая может сформировать варианты тем, если пользователь обозначит тезисы. Данная программа подходит в качестве вспомогательного ресурса, когда студенты сталкиваются с так называемым «страхом белого листа» перед началом новой работы.

Но стоит отметить, что переложить всю научную деятельность на нейросеть нельзя – в итоге это будет оказывать отрицательное влияние на мышление человека.

Работа над написанием научного материала является полезной, т.к. стимулирует любознательность и заинтересованность в познании мира. Выражение собственных мыслей, умение анализировать и возможность видеть больше деталей благоприятно сказываются на мозговой активности студентов. Обучающиеся на творческих специальностях обладают гибкостью ума и умением креативно подходить к решению разнообразных задач. Именно поэтому необходимо предоставить студентам возможность исследовать разные вопросы и использовать творческую свободу, развивать свои внутренние качества путём освещения интересующих их проблем.

Список литературы

1. Бондаренко, М. А. Формирование научного стиля мышления студентов вуза / М. А. Бондаренко, О. В. Розанова // 60-я Научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава ТулГУ с всероссийским участием : Сборник докладов. В 2-х частях, Тула, 05–09 февраля 2024 года. – Тула: Тульский государственный университет, 2024. С. 266-272.

2. Гаврилова, А. А. Обучение студентов написанию научной статьи / А. А. Гаврилова // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: : Материалы докладов IX Международной конференции, Саратов, 21–22 февраля 2017 года. – Саратов: Издательство "Саратовский источник", 2017. С. 218-223..

3. Саркисян, З. М. Выбор темы студенческого научного проекта как полезный метод приобщения и инициирования включения студентов к научному мышлению / З. М. Саркисян, И. В. Шкутина // Polish Journal of Science. – 2020. – № 26-3(26). С. 12-14.

4. Жукоцкая, А. В. Понятия "картина мира", "научная картина мира", "стиль научного мышления" / А. В. Жукоцкая // История и философия науки : Учебно-методическое пособие. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Книгодел", 2020. С. 116-120.

5. Фуртаева, Е. И. Иновационные образовательные технологии формирования научного мышления в системе высшего профессионального образования / Е. И. Фуртаева // Перспективное развитие науки, техники и технологий : материалы Международной научно-практической конференции, Курск, 07 октября 2011 года / Ответственный редактор Горохов А.А.. – Курск: Индивидуальный предприниматель Горохов Александр Анатольевич, 2011. С. 238-239.

6. Чернецкая, Н. И. Творческое мышление как высшая форма мышления / Н. И. Чернецкая // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2009. – № 2. С. 225-230.

Импровизация как способ развития творческого мышления детей и подростков

*Косинец Елена Игоревна,
старший методист Центра искусств «Моцарт» ГБОУ «Воробьевы горы».
E-mail: e.kosinets@mailvg.ru*

Improvisation as a way to develop creative thinking in children and teenagers

*Kosinets Elena Igorevna,
senior Methodologist of the Arts Center «Mozart»
of the State Budgetary Educational Institution «Vorobyovy Gory».*

Аннотация: Сегодня повсеместная цифровизация диктует свои законы организации жизни и деятельности человека, что неизбежно ведет к расчеловечиванию. Способность творчески мыслить принципиально отличает человека от машины. Чтобы не допустить антропологической катастрофы, важно сохранять человеческое в человеке, развивать способность творчески мыслить. Творческое мышление, являясь высшей формой мышления, составляет основу импровизационной деятельности. Но и развить способность творчески мыслить возможно только в процессе творческой деятельности. Импровизация наилучшим образом подходит для развития творческого мышления детей и подростков. Методики педагогики искусства с успехом используют этот способ развития творческого мышления.

Abstract: Today, widespread digitalization dictates its own laws for organizing human life and activity, which inevitably leads to dehumanization. The ability to think creatively fundamentally distinguishes a person from a machine. In order to prevent an anthropological catastrophe, it is important to preserve the human in a person, to develop the ability to think creatively. Creative thinking, being the highest form of thinking, is the basis of improvisational activity. But it is possible to develop the ability to think creatively only in the process of creative activity. Improvisation is best suited

for the development of creative thinking in children and teenagers. Art pedagogy methods successfully use this method of developing creative thinking.

Ключевые слова: творчество, творческое мышление, креативность, импровизация, игра, искусство.

Key words: creation, creative thinking, creativity, improvisation, play, art.

В XXI веке человек оказался перед лицом антропологической катастрофы: невероятные скорости протекания процессов и смены событий, количество и интенсивность информационных потоков и огромный объем информации, обрушивающийся на человека с развитием информационных технологий – все это требует быстроты реакции, быстрого принятия решений в стремительно меняющихся обстоятельствах. Человеку все труднее конкурировать с цифровыми технологиями. Идет оцифровывание – расчеловечивание человека. Наша жизнь вынужденно втискивается в прокрустово ложе цифровизации. Компьютерная обработка информации, с одной стороны, упрощает организацию различных видов деятельности, с другой – лишает ее свободы и спонтанности, формализует все процессы, вынуждает подстраиваться под требования жесткого стандарта. Мы проскальзываем мимо жизни, мимо реальных живых субъективных ощущений. «Антропологическая катастрофа лишает нас субъективности, превращая ее в нечто виртуальное». [3, с. 41] Происходит роботизация человека. Превращение его в неживой механизм. И мы наблюдаем, как стремительно дети и подростки, погруженные в гаджеты, закрывают для себя путь развития творческого мышления, используя готовые, вторичные мысли, формы и образы, кем-то давно созданные, вместо того, чтобы создавать собственные на основе личных субъективных ощущений.

«В «Бесах» Достоевский говорит, что прежний человек – это человек, который жил в эпохи от гориллы до смерти Бога. А новый человек – это человек, который будет жить после смерти Бога. И ему будет всё равно: жить или не жить. А это значит, что

после смерти Бога человек будет не гориллой, а машиной. Ибо горилла – это не разумное, но живое существо. А машина – это разумное, но неживое изделие». [3, с. 232]

Чтобы противостоять надвигающейся катастрофе, будет не лишним вспомнить о творческом начале человеческой природы, о том, что все мы созданы по образу и подобию Творца, а значит и сами, по сути - творцы. И путь развития человечества - от «гориллы» до Творца. Это путь развития творческого мышления и его реализации в творчестве.

Необходимо дифференцировать понятия «творчество» и «творческое мышление». Творчество – это общенаучная категория, вид деятельности человека, а творческое мышление – психологическое понятие, определяющее психический процесс, характеризующийся особыми механизмами протекания психической деятельности. Понятие «творчество» гораздо шире, оно включает в себя и «творческое мышление», и конкретные действия по воплощению решений и замыслов, возникших в ходе этого психического процесса, и продукт, получившийся в результате этих конкретных действий.

Большой вклад в разработку проблем творческого мышления, творческой деятельности и способностей внесли в психологическую науку такие психологи, как Б. Г. Теплов, С. Л. Рубинштейн, М. М. Бахтин, Б. Г. Ананьев, А. Г. Ковалев, К. К. Платонов, А. М. Матюшкин, В. Д. Шадриков, В. Н. Дружинин, М. А. Холодная, В. С. Юркевич, П. К. Энгельмейер, Я. А. Пономарев, О. К. Тихомиров, В. А. Терехов, П. Я. Гальперин и т.д.

Н. И. Чернецкая считает, что творческое мышление «... всегда поливариантно, всегда имеет вероятностную основу, характеризуется продуктивностью, разнонаправленностью, изменчивостью, отсутствием «правильных» или «неправильных» исходов. Таким образом, творческое мышление – это одновременно и дивергентное, и версионное, и гипотетическое, и продуктивное мышление, это высшая форма развития мышления». [10, с. 3] Ссылаясь на труды С. Л. Рубинштейна, она утверждает, что «... в

структуре творческого мышления как интегрального психического образования все качественно разные по содержанию и по цели виды мышления сливаются воедино. Степень их слаженности во многом определяет целостные характеристики функционирования мышления вообще и творческого мышления как его высшей формы в частности». [10, с. 3]

Кроме того, следует различать понятия «творческое мышление» и «креативность», которые часто используются как синонимы. В статье «Творческое мышление в системе понятий современной психологии» авторы Нелли Ароян и Мария Тевосян различают понятия «творческое мышление» и «креативность» следующим образом: «... творческое мышление является психическим процессом, а креативность – обозначается как специфическое качество субъекта, проявляющееся в способности к творческому мышлению и расценивающееся как его субъектная, личностная сторона». [1, с. 118] Таким образом, «креативность» и «творческое мышление» - связанные, но не тождественные понятия.

По мнению Н. И. Чернецкой, «творческое мышление характеризуется максимальной свободой в преодолении пространства и времени и в оперировании ими при решении конкретных задач, оно является максимально синтетичным, максимально обобщенным по отношению к конкретным образам и сенсорным переживаниям и основано на максимальной субъективной активации, без которой оно вообще не может разворачиваться». [10, с. 2] Творческое мышление носит субъективный характер, ему присуща эмоциональность, высокая устойчивость, мотивированность на мыслительную деятельность. О. К. Тихомиров, отечественный автор информационно-психологической теории мышления, подчеркивает, что «творческое мышление» всегда личностно-окрашено и зависит не столько от интеллектуально-операциональных свойств когнитивных функций психики, как от индивидуально-психологических факторов. [8] Таким образом, «творческое мышление» как высшая форма мышления присуща только личности, то есть – человеку.

Исходя из этого, Н. И. Чернецкая заключает, что «...творческое мышление становится универсальным психическим свойством, присущим в потенциале всем людям (в отличие от его объяснения как уникального феномена, связанного с талантом и т. п.), что позволяет говорить о реализации гуманистических принципов в нашем подходе».

В связи с этим можно говорить и о том, что понимание творческого мышления как высшей формы мышления существенно меняет методологию конкретно-практической работы с ним. Так, экспериментальные исследования творческого мышления, опирающиеся на его толкование как высшей формы мышления, будут интерпретировать любой показатель творческого мышления как потенциальный, могущий в соответствующих условиях перейти в более высокий. Иными словами, такое понимание творческого мышления может лечь в основу психолого-педагогического оптимизма при практической работе с ним». [10, с. 5]

Соответственно, мы можем утверждать, что «творческое мышление» не есть неизменяемая данность, а психическое свойство, которое можно и нужно развивать.

Говоря о детском творчестве, Л.С. Выготский отмечал, что ребенок чаще всего не разрабатывает замысел долго, он творит спонтанно, в один прием. Это и есть детская импровизация, которая лежит в основе игры – основной деятельности ребенка. А поскольку творческое мышление ребенка проявляется и развивается в игре, мы можем говорить о влиянии импровизации на развитие творческого мышления.

Ребенку присуще подражание, но привнося в свою игру элементы, подсмотренные в жизни, ребенок интерпретирует поведение взрослых в меру своего понимания и создает свою собственную игровую реальность. Однако сегодня, когда дети очень рано получают доступ к цифровому контенту, наблюдается ранняя стандартизация мышления у детей. Воспроизведение в игре шаблонов и паттернов, почерпнутых из мультфильмов, компьютерных игр, видеороликов, блокирует развитие воображения и творческого мыш-

ления. Для развития творческого мышления важно, чтобы игра оставалась спонтанной импровизационной деятельностью.

«В исследованиях многих отечественных психологов (Б. Г. Ананьева, А. Бине, Л. С. Выготского, В. Н. Дружинина, В. И. Кириенко, Н. С. Лейтес, Л. С. Рубинштейна, Б. М. Теплова и др.) подчеркивается актуальность развития способностей именно в детские годы. Целенаправленное развитие у ребенка способности к импровизации возможно и целесообразно начинать на самых ранних этапах становления: в период раннего детства и в дошкольном возрасте в процессе игры, а затем в учебной деятельности младшего школьника». [5, с. 3]

Термин «импровизация» происходит от латинского *improvisus* – неожиданный, внезапный и подразумевает произведение искусства, которое создается во время процесса исполнения при зрителях, либо собственно публичный процесс его создания. Импровизация характерна для различных видов художественного творчества: музыки, танца, поэзии... Особенно важно значение импровизации в театральном искусстве. «Импровизация – суть актерской профессии. Единственная форма творчества. <...> Все, что в игре актера принимает застывшую, неподвижную форму, уводит его от самой сущности его профессии – импровизации», писал Михаил Чехов. [11]

Но не менее важна импровизация в науке, техническом творчестве и даже в искусстве управления. Например, Т. Ю. Базаров, рассматривая импровизацию как основу совместного творчества в управлении, различает три типа импровизации в зависимости от степени дефицита времени и степени неопределенности ситуации: интерпретация, экспериментирование и собственно импровизация.

	Дефицит времени	
	← низкий	высокий →
Неопределенность ↑ высокая ↓ низкая	Спланированное действие	Интерпретация Следование опыту, использование домашних заготовок, видоизменение привычных решений. Высокая спонтанность, низкая креативность
	Экспериментирование Выработка новых решений, их опытная проверка, переработка. Новая проверка. Низкая спонтанность, высокая креативность.	Импровизация Применение нестандартных решений в кризисных ситуациях. Высокая спонтанность, высокая креативность

Таблица 1. [2, с. 121]

Структура импровизации, по мнению В. Н. Харькина, включает 4 этапа: озарение (инсайт) – интуитивное возникновение идеи, парадоксальной мысли; интуитивно-логическое осмысление идеи и выбор пути ее реализации (этот этап спрессован во времени и протекает мгновенно); публичная реализация идеи с интуитивно-логической коррекцией («видимая» часть импровизации); мгновенный интуитивно-логический анализ результата импровизации». [9] Первые два этапа являются психическими процессами, они, собственно, и лежат в плоскости творческого мышления.

Соответственно, способность творчески мыслить, как и любая другая способность, тем быстрее развивается, чем чаще она используется. Нарбатывается привычка мыслить самостоятельно, искать оптимальные и нестандартные решения задач, а не действовать по шаблону.

Мы считаем, что выполнение упражнений, в основе которых лежит импровизация, является наилучшим способом развития творческого мышления.

Для инициирования любой импровизации требуются, с одной стороны, жесткие рамки в виде ограничения по времени, четкая формулировка задачи, требующей решения здесь и сейчас - и аб-

солютная свобода в выборе путей решения этой задачи, с другой стороны. «С одной стороны, для импровизации необходимо переживание значимости настоящего момента и срочности. Безотлагательности действия. С другой стороны, сверхмотивация и острое переживание тревоги несовместимы с импровизацией, так как ведут к упрощению деятельности, ограничивают ее шаблонными, привычными ходами». [2, с. 121]

Педагогика искусства и, в частности, театральная педагогика имеют в своем арсенале методики, позволяющие развивать творческое мышление на основе игровой импровизации. Одним из примеров такой методики может служить психо-физический тренинг С. В. Клубкова. Сергей Вячеславович Клубков – профессор кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного университета культуры и искусств – на основе изучения студии К. С. Станиславского и его открытий последних лет жизни разработал систему упражнений для студентов заочного отделения режиссуры театра. Его задача состояла в том, чтобы быстро обучить будущих режиссеров актерскому мастерству, заложив при этом зерно живого театрального искусства. Эта система получила развитие в практике его учеников, работающих в разных сферах культуры и образования. Принципы, заложенные в ее основу - в частности, принцип «зерна»: живого начала – делают ее универсальной педагогической системой.

В основе всех упражнений тренинга лежит импровизация, которая «направлена на достижение определенной цели в условиях выполнения предварительно сформулированных игровых заданий по предварительно сформулированным игровым правилам». [4] Система упражнений выстроена по принципам: от простого к сложному, от фантазии к воображению, от индивидуальной импровизации к коллективной.

Коллективная импровизация является самой сложной формой творческой деятельности. Она требует не только мобилизации творческого мышления, но и чуткого, внимательного отношения к творчеству партнеров, чтобы не сломать создаваемую ими игровую реальность. И чем больше участников импровизации,

тем сложнее – но и тем интереснее, тем выше творческая мобилизация и мобильность. Кроме того, в таком тренинге импровизация не является исключительно психическим процессом, каждый участник включен в творческий процесс всем своим существом, каждым мускулом, каждым нервом, каждой клеточкой своего организма. Это целостный психо-физический процесс.

По мнению Б. М. Рунина, импровизация способна породить «чудесную

инверсию», «когда реализация как бы предшествует намерению, когда рука как бы сама ведет мысль, и созданное фиксируется, подхватывается и оценивается автором лишь постфактум». [7]

Участники описываемого тренинга практически постоянно проживают опыт такого «парадоксального опережения», которое можно назвать состоянием вдохновения. В результате прохождения тренинга у большинства его участников пробуждались различные творческие способности, активизировалось творческое мышление, формировался творческий подход к решению различных задач.

На основании изучения психолого-педагогической литературы, личного творческого и педагогического опыта смею утверждать, что импровизация является надежным способом развития творческого мышления. И чем раньше включать игровые импровизации в практику работы с детьми, тем эффективнее будет результат.

В заключение хочется привести слова основателя и руководителя театра «111» имени Петра Михайловича Ершова Александра Гребенкина: «Импровизация, как и творчество в целом – продукт взаимодействия образно-художественного и конструктивного мышлений. Образное и конструктивное начала в творчестве неразсторжимы и обогащают друг друга. Из их единства возникает и реализуется художественный замысел. Обогащение художественно-образного мышления учащихся является важной задачей в развитии творческого потенциала детей, обучающихся актерско-

му мастерству». [4] Я бы лишь уточнила, что не только обучающихся актерскому мастерству, но всех детей и подростков.

Список литературы

1. Ароян Н. и Тевосян М. Творческое мышление в системе понятий современной психологии. // Wisdom / Журнал, 2014 г. URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/wisdom?i=1128056>
2. Базаров Т. Ю. Импровизация как основа совместного творчества в управлении. «Национальный психологический журнал», ноябрь 2006 г. Сс., 120-122.
3. Гиренок Ф. Удовольствие мыслить иначе. М.: Академический Проект, 2008 г. 235 с.
4. А.Гребенкин. Сценическая импровизация
URL: <http://theater111.ru/science05.php>
5. Григорьева М. В. Личностные факторы развития способности к импровизации в младшем школьном возрасте // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки / Журнал, 2014 г. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-factory-razvitiya-sposobnosti-improvizatsii-v-mladshem-shkolnom-vozhraze>
6. Дружинин, В. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. СПб., Питер. 2001г.
7. Рунин Б. М. О психологии импровизации // Психология художественного творчества. Хрестоматия / Сост. К. В. Селченков. Минск.: Харвест, 1999 г.
8. Тихомиров О. К. Структура мыслительной деятельности человека. М., 1969г. 231 с.
9. Харькин В. Н. Импровизация. Импровизация? Импровизация! – М.: Магистр, 1997г.

10. Чернецкая Н. И. Творческое мышление как высшая форма мышления. // Гуманизация образования / Журнал, 2009 г.

URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskoe-myshlenie-kak-vysshaya-forma-myshleniya>

11. Чехов М. О технике актера. Импровизация. URL: <https://drugie-berega.my1.ru/publ/theatre/27-1-0-12>

Проблемы подготовки абитуриентов в художественные вузы

*Казакова Елена Теймуразовна,
художественно-графический факультет,
Институт изящных искусств.
Научный руководитель:
Катханова Ю. Ф., профессор,
доктор педагогических наук,
Московский педагогический государственный университет*

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы довузовской подготовки, с которыми сталкиваются абитуриенты при поступлении в художественные вузы. К числу таких проблем относятся высокие и разнообразные академические требования, несоответствие между подготовкой в художественных школах и ожиданиями вузов, а также неравный доступ к качественной подготовке к поступлению. Предлагаются решения: унификация требований вузов к абитуриентам, экспресс-курсы подготовки, индивидуальный подход в обучении будущих студентов художественных вузов – на примере деятельности арт-студии в городе Тула в процессе экспресс-подготовки учащихся с использованием интерактивных методов в обучении рисунку и живописи.

Ключевые слова: художественное образование, довузовская подготовка, абитуриенты, индивидуальный подход, государственные программы, дисциплины рисунок и живопись.

Problems of preparation of applicants to art universities

*Kazakova Elena Teimurazovna
Scientific adviser: Katkhanova Yulia Fedorovna*

Abstract: The article examines the problems of pre-university training faced by applicants when applying to art universities. Such problems include high and diverse academic requirements, a mismatch between art school training and university expectations, and

unequal access to quality admission preparation. Solutions are offered: unification of university requirements for applicants, express training courses, an individual approach to teaching future students of art universities - using the example of an art studio in Tula in the process of express training of students using interactive methods in teaching drawing and painting.

Keywords: art education, pre-university training, applicants, individual approach, state programs, disciplines drawing and painting.

В современном мире художественное образование чрезвычайно востребовано, поскольку общество предлагает широкий спектр для последующего трудоустройства, что гарантирует интересную, творческую и высокооплачиваемую работу. Однако поступление в художественные вузы становится настоящим испытанием для многих абитуриентов. Высокие академические требования, установленные такими учреждениями, заставляют молодых людей серьезно готовиться к вступительным экзаменам. Это предполагает наличие у них навыков, которые не всегда развиваются в рамках программ художественных школ. И такое несоответствие вкпе с разнообразием вступительных испытаний, а также определенные социальные аспекты – создают значительные барьеры на пути к поступлению.

Одной из главных проблем является разрыв между уровнем подготовки, который получают абитуриенты в художественных школах, и требованиями, предъявляемыми художественными вузами.

Несмотря на то, что программы художественных школ предлагают базовые навыки – рисование натюрморта и изучение теории цвета, они зачастую не охватывают более сложные техники, такие как построение и тональное решение гипсовых бюстов или живопись портрета с натуры. Это приводит к тому, что многие ребята, окончившие одиннадцать классов, не обладая достаточными практическими навыками, не могут успешно конкурировать с выпускниками художественных колледжей и училищ. [11]

Также отмечается, что каждый художественный вуз устанавливает свои уникальные требования к вступительным испытаниям, что усложняет процесс подготовки для старшеклассников, желающих подать документы в несколько учреждений. Например, в одних вузах требуется навык рисования гипсовых голов, в других – натюрмортов, в третьих – рисунок с натуры или композиция, соответствующая определенным требованиям. Это разнообразие может сбивать с толку и создавать дополнительные трудности для тех, кто стремится получить образование в области искусства.

Современная система образования должна вооружить ребенка универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и совершенствоваться. [8] Кроме того, большинство абитуриентов, поступающих в творческие вузы, являются иногородними. Приезжая в Москву, Санкт-Петербург, Казань или другие города, они конкурируют с детьми, подготовленными у лучших преподавателей России, и эта конкуренция в подавляющем большинстве случаев не в пользу провинциалов.

К сожалению, не все семьи могут позволить себе оплатить услуги высококвалифицированных преподавателей или обеспечить проезд до места учебы. Это создает неравные условия для детей из разных социальных слоев и разных регионов.

Государственные программы есть – например, в Образовательном центре «Сириус» - но возможностью углубленного изучения искусства и дизайна они обеспечивают только одаренных детей. Большинство абитуриентов сталкиваются с необходимостью искать дополнительную помощь у репетиторов или на курсах подготовки.

Следует также учитывать, что «Технологии обучения и в целом система образования должна идти в ногу с развитием цифровизации. Ведь у современных детей под воздействием внешней техно-среды формируются принципиально новые познавательные возможности и «i-потребности», которые требуют новой «техно-программы», новых «техно-форм» обучения,

новых «техно-ориентированных» домашних заданий и даже «техно-принципов» получения новых знаний и социализации. Современные дети не хотят учиться по-старому, им нужен, помимо прочего, еще и «виртуальный учитель», знающий цифровые технологии и методику виртуального познания, развивая в детях гуманистическое начало. При этом наиболее актуальными методологическими задачами и «i-проблемами» в современном информационном пространстве становится создание образовательных «i-программ» нового поколения, в которых визуализация станет принципом коммуникации и репрезентации информации». [7, с. 57]

В последние годы наблюдается рост популярности экспресс-курсов подготовки к поступлению в художественные вузы, которые позволяют абитуриентам за короткий срок развить необходимые навыки и уверенность в своих силах. Это могут быть онлайн-ресурсы, но наиболее востребованы небольшие «живые» студии - такие как, например, Арт-студия мастерская «Наутилус» в Туле. Они предлагают интенсивные программы обучения, которые помогают студентам освоить рисование фигуры, портретов и другие ключевые навыки, требуемые для успешного поступления. Такие программы ориентированы как на начинающих, так и на более опытных учащихся, что позволяет каждому найти подходящий уровень подготовки. Они предоставляют возможность не только краткосрочной подготовки, но и глубокой проработки навыков, что в свою очередь помогает ученикам уверенно чувствовать себя на экзаменах. (см. Рис. 1-7)

Индивидуальный подход к обучению, который предлагают небольшие студии, помогает учащимся достигать значительных успехов. Программы разрабатываются с учетом индивидуальных потребностей и уровня подготовки каждого студента. Учащиеся, которые приходят с различными навыками, могут развиваться в своем темпе, что способствует созданию комфортной и продуктивной образовательной среды. Подобный подход позволяет не только улучшить технические навыки, но и развивать творческое мышление. По относительно свежим данным Ганцова

М. А. «... проведенное исследование опыта последних лет и предыдущих десятилетий свидетельствуют о подавляющей доле среди студентов-первокурсников архитектурно-дизайнерских направлений университетов тех, кто получил довузовскую художественную подготовку в школах-студиях с углубленной художественной подготовкой, и нередко профильной, по начальным основам проектирования архитектуры и дизайна». [3]

В своей работе небольшие студии могут успешно использовать следующие интерактивные методы обучения:

- применение цифровых технологий (графических планшетов, смартфонов и программ для рисования), что позволяет экспериментировать с различными стилями и техниками, а также усиливать визуальный эффект при объяснении разных тем;
- проведение мастер-классов с приглашёнными художниками или преподавателями, которые делятся своими техниками и подходами к рисованию;
- консультации преподавателей, обратная связь и наставничество после занятий по домашним наработкам и плану развития обучающегося помогают определиться с вектором дальнейшего обучения;
- проведение выставок лучших студенческих работ, отобранных с просмотром;
- анализ работ студентов в момент практического выполнения заданий, а также обсуждение произведений известных художников способствуют развитию критического мышления и художественного вкуса;
- групповые дискуссии, обсуждение выполненных творческих работ в группе Телеграмм-канала и/или других мессенджерах.

Все перечисленные возможности взаимодействия с учебной средой позволят существенно ускорить процесс освоения художественных навыков.

«Систематическое применение интерактивных технологий на уроках изобразительного искусства развивает такие качества личности, как: пространственное мышление, острое ощущение цвета, зоркость глаза, формирует качества интеллекта человека... К этим качествам относятся, прежде всего, образное представление и логическое мышление, именно они являются основой творчества в любой деятельности человека». [14, с. 143]

Таким образом, проблемы подготовки абитуриентов в художественные вузы требуют комплексного подхода и активного сотрудничества между различными участниками образовательного процесса. Сегодня в нашей стране художественные экспресс-курсы, индивидуальные программы обучения адресно могут упростить решение проблем подготовки абитуриентов за счет персонализированного подхода и интерактивности в отношении обучающегося.

Стандартизация же требований к вступительным экзаменам, улучшение доступности образовательных ресурсов поможет подавляющему большинству абитуриентов преодолеть все барьеры для реализации своих творческих амбиций в процессе получения качественного художественного образования. Все это

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

подчеркивает важность создания государственных программ, направленных на поддержку талантливых детей, обеспечивая равноправный доступ к образовательным ресурсам, позволяя реализовать более адаптивную систему художественного образования в России, где талантливые молодые люди могут реализовать свой потенциал независимо от своего социального происхождения.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

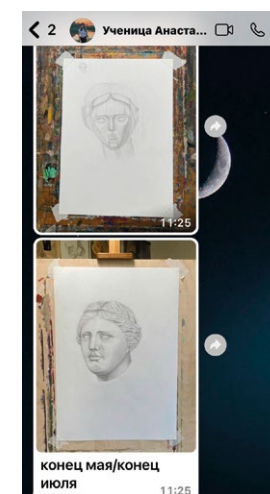

Рис. 7

Рис. 1-3. Ученица Алина Ш. на первых занятиях – начала с гипсовых натюрмортов, драпировки черепа и т.п.

Рис. 4-5. Ученица Алина Ш., через 6 месяцев – рисует обрубковку головы гипсовые головы

Рис. 6. Прогресс в живописи ученицы Марии А.

Рис. 7. Прогресс в рисунке ученицы Анастасии М.

Список литературы:

1. Балужева М. А. Концепция студии архитектурно-художественного довузовского образования (АХДО) в системе непрерывного профессионального образования // Великие реки, 2014. Труды конгресса 16-го Международного научно-промышленного форума: в 3-х томах / Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет. 2014. Т. 2. С. 85–88.

2. Буровкина Л.А. Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: материалы Международной Научно-практической конференции. Ч. 1 М.: МГПУ, 2016 С. 127-130.

3. Ганцов М.А., Мурина Н.В. Академические традиции довузовской подготовки в системе школьно-студийного образования будущих студентов архитекторов и дизайнеров (на примере опыта десяти школ-студий в г. Красноярске) // Урбанистика. 2021. № 4. С. 68–80. DOI: 10.7256/2310-8673.2021.4.35231 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35231

4. Густяхина, В. П. Интерактивные технологии в педагогическом образовании / В. П. Густяхина, Л. В. Попова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – № 8 (197), 2018. – С. 149-154. – DOI 10.23951/1609-624X-2018-8-149-154.

5. Емельянов М.А., Пакшина Н.А. Возможности применения видеороликов в учебном процессе. Ижевск: Приволжский научный вестник. Серия «Педагогические науки». – Вып. 12(3). 2014. – С. 140-143.

6. Караваева, О. В. Компьютерные технологии на уроках изобразительного искусства / О. В. Караваева, Ю. Ф. Катханова // Новая наука: Проблемы и перспективы. – № 2-1 (61), 2016. С. 36-40.

7. Катханова Ю.Ф., Корзинова Е.И., Игнатъев С.Е. Визуализация учебной информации как педагогическая проблема. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». – Майкоп: Изд-во АГУ. – Вып. № 4 (228), 2018. С. 51-60. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-uchebnoy-informatsii-kak-pedagogicheskaya-problema>

8. Колесникова У.Н. Статья «Интерактивные методы в современном уроке ИЗО в контексте ФГОС» URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/349883-interaktivnye-metody-v-sovremennom-uroke-izo->

9. Кошеутова О.Л. О внедрении различных форм довузовской подготовки в архитектурно-художественном образовании // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 2. С. 189–193.

10. Мамугина В.П. Рисунок в системе довузовского архитектурного образования // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 2 (130). С. 89-95.

11. Меньшенина И.С. Особенности обучения абитуриентов рисунку в подготовительной школе /И.С. Меньшенина Н Теория и практика графических изображений: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Н.С. Жданова. – Магнитогорск: МаГУ, 2010.- вып. 3. – С. 21-23

12. Назимко Е.Г. Методические основы преподавания курса конструктивного рисунка в системе предпрофессиональной

подготовки архитекторов и дизайнеров // Региональные архитектурно-художественные школы. 2014. № 1. С. 320–326.

13. Осмоловкая О.В., Мусатов А.А., Архитектурный рисунок гипсовой головы. Базовый курс: Учеб. Пособие. / изд. 2-е исправленное и дополненное. – М.: «Архитектура-С», 2018 – 432 с.: ил.

14. Пелевина Т. И. Использование интерактивных методов обучения на уроках изобразительного искусства для развития творческих способностей обучающихся // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 43. – С. 141–143. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/76438.htm>.

15. Султанов, Х. Э. Использование новых информационных коммуникативных технологий на уроках изобразительного искусства / Х. Э. Султанов, В. Ш. Пак, Б. Б. Кукиев. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 4 (108). — С. 831-833. — URL: <https://moluch.ru/archive/108/26183/> (дата обращения: 30.06.2023).

16. Темирова М.Н., Алиева М.Н. Использование интерактивных методов обучения на уроках изобразительного искусства для развития творческих способностей школьников. // "Теория и практика современной науки" - Вып. №10 (52). 2019. – С. 275-278. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-metodov-obucheniya-na-urokah-izobrazitelnogo-iskusstva-dlya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey/viewer>

17. Точилин А.А. Специфика использования мультимедийных материалов в преподавании дисциплин «Академический рисунок» и «Академическая живопись» для студентов-дизайнеров // Universum: Психология и образование: электрон. научн. журн. – Вып. № 4 (46). – 2018. URL: <https://7universum.com/ru/psy/archive/item/5705>

Формы, методы, приемы в технологии индивидуально-личностного подхода, применяемые на занятиях в МБУДО «ДШИ№3»

*Красноперова Любовь Александровна,
преподаватель высшей квалификационной категории, МБУДО
«ДШИ№3»,
г. Саранул, Удмуртия.
arts-school@yandex.ru*

Forms, methods, and techniques in the technology of individual-personal connection used in classes at MBUDO «DSHI No. 3»

*Lyubov Aleksandrovna Krasnoperova,
teacher of the Highest Qualification Category, Municipal Budgetary
Educational Institution of Additional Education «Children's Art
School No. 3»,
Sarapul, Udmurtia.*

Аннотация. Потребность в реализации целей и задач учебной программы ДПОП «Живопись», 5 лет обучения, подтолкнула меня к поиску новых форм, методов и приемов в обучении детей на занятиях в ДШИ. Занятия в школе групповые, по предметам: рисунок, живопись, композиция станковая, скульптура, история изобразительного искусства. В 5 классе учащиеся выполняют экзаменационные работы по учебным предметам.

Проблема: как выявлять и развивать индивидуальные творческие способности, а также проконтролировать знания, умения, навыки каждого ученика в групповой форме обучения на занятиях в ДШИ.

Каждый преподаватель знает, чтобы правильно обучать ученика и оказывать влияние на его эстетическое и моральное, творческое формирование, необходимо знать его индивидуальные особенности. Прежде всего задача преподавателя ДШИ, это стремление определить изобразительные способности ученика: зрительную память, чувство пропорций, чувство цвета, ритма. Попутно преподаватель отметить быстроту восприятия материала,

сообразительность ученика, степень сосредоточенности, терпение, заинтересованность в работе и другие индивидуальные качества. На основе своих наблюдений преподаватель включает в учебную работу с классом формы, методы и приемы учитывающие и развивающие индивидуально-личностные качества учеников, т.е. применяет индивидуально-личностный подход к каждому ученику.

Abstract. The need to realize the goals and objectives of the DPOP "Painting" curriculum, after 5 years of study, prompted me to search for new forms, methods and techniques in teaching children in the classroom at the Higher School of Economics. Classes at the school are group, in subjects: drawing, painting, easel composition, sculpture, history of fine arts. In 5th grade, students complete exam papers on academic subjects.

Problem: how to identify and develop individual creative abilities, as well as to control the knowledge, skills, and abilities of each student in a group form of study in the classroom at the DSHI.

Every teacher knows that in order to properly teach a student and influence his aesthetic, moral, and creative formation, it is necessary to know his individual characteristics. First of all, the task of a DSHI teacher is to determine the student's visual abilities: visual memory, sense of proportion, sense of color, rhythm. Along the way, the teacher noted the quickness of perception of the material, the student's intelligence, the degree of concentration, patience, interest in work and other individual qualities. Based on his observations, the teacher includes in the educational work with the class forms, methods and techniques that take into account and develop the individual personal qualities of students, i.e. applies an individually personal approach to each student.

Ключевые слова: дополнительное образование, дополнительная предпрофессиональная образовательная программа, индивидуально-личностный подход, подросток, метод проекта, раскрытие творческих способностей, художественное образование.

Key words: additional education, additional pre-professional educational program, individual-personal approach, teenager, project method, development of creative abilities, art education.

«В настоящее время всё больше ведущие педагоги и психологи среди новаций, применяемых в системе образования, особое внимание уделяют таким технологиям, где педагог выступает не источником учебной информации, а является организатором и координатором творческого учебного процесса, направляет деятельность обучающихся в нужное русло, при этом учитывая их индивидуальные способности. Среди подобных технологий наиболее известна технология **лично-ориентированного обучения**. Данная технология стоит на одном из первых мест по значимости и связанными с ней ожиданиями по повышению качества образования». [1]

Для работы с классом в ДШИ мной была выбрана «**Технология индивидуального обучения**» (проектного метода).

Решение проблемы: индивидуально-личностный подход в групповом обучении в МБУДО «ДШИ№3» - можно реализовать, направляя внимание на каждого ученика в группе, т. е. применить метод «проекта».

«Проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в определенной ситуации», утверждает Н. Пахомова. [2]

Актуальность проектов состоит в возможности преподавателя наладить поисково-творческую деятельность учащихся – как на уроке, так и вне его. В проекте объединяется совместная деятельность преподавателя и ученика. Проектная деятельность способствует применению в учебной деятельности различных подходов в обучении:

- - повышает мотивацию к обучению;

- - побуждает интерес родителей к творчеству детей;
- - реализовывает интерес преподавателя в социальной признательности;
- - способствует поэтапному мышлению учащихся в выполнении заданий, мероприятий, связанных общей идеей и настроенностью к достижению результата работы.

В «ДШИ №3» работа с проектом начинается со 2 класса, т. е. с 13 лет. Ученики вступают в фазу подросткового возраста, когда ребенок изучает себя, ищет свое место в коллективе, старается реализовать свои творческие способности, проявляет интерес к окружающему миру и представляет себя в нем.

Метод проектов в МБУДО «ДШИ №3»

Темы проектов.

2 класс, предмет: композиция станковая, тема: «Ах, лето, лето»

Головкина Валерия, 12 лет,
«Мой сад», гуашь

Растегаева Альбина, 12 лет,
«Василиса и медведь», гуашь

3 класс, предмет: композиция станковая, тема: «Мой город в кадре»

Кандаков Никита, 13 лет,
«Зима в Сарапуле», гуашь

Мельникова Полина, 13 лет
«Сарапул туристический», гуашь

4 класс, предмет: композиция станковая (декоративная) в интеграции с ДПИ, тема: «Мой мир».

Терехина Катя, Халимендик Даца,
14 лет, «Шум травы», ручное ткачество

Килина Анна,
Менкаирова Ангелина, 14 лет,
«Театр», ручное ткачество

5 класс, предмет: композиция станковая, тема дипломного проекта: «Мой современник».

Ханнанова Алина, 15 лет,
дипломная работа
«Семья на даче», гуашь

Азиатцева Юлия, 15 лет,
иллюстрация к русской
народной сказке «Маша
и медведь», материал:
бумага, акварель,
гелиевая ручка.

Работа в форме проекта проходит поэтапно:

1. рамки проекта составляют 18 недель (полугодие);
2. составляется календарный план работы над проектом;
3. во 2-м классе тема проекта общая, с 3-5 класс индивидуальная;
4. в 4-5 классе составляется пояснительная записка к проекту;
5. защита проекта.

Формы защиты проекта:

- - 2 класс – в форме родительского собрания;
- - 3-4 класс – классное мероприятие;

- - 5 класс – аттестационное мероприятие, защита дипломного проекта.

Работа над дипломным проектом

Дипломный проект.

Предмет: композиция станковая

Выпуск: 2022-2023 учебный год

Класс: 5

Тип проекта: дипломный

Цель дипломного проекта: создание учениками итоговой экзаменационной работы по предмету композиция станковая.

План реализации проекта, тема: «Мои современники».

Календарный план проведения мероприятий и подготовки и проведения итоговой аттестации (защита проекта), учащихся 5 «Г, Д» классов, 2022-2023 учебный год.

Предмет: станковая композиция

№п/п	Дата	Мероприятие
I полугодие		
1	1 сентября - 31 декабря	Предупредить учащихся о том, что ждет их в течение II полугодия (аттестация по предмету: Станковая композиция). Собираем аналоги к теме: «Мой современник».
II полугодие		
2	9-12 января	Погружение в тему. Выбирает тематику итоговой работы: натюрморт, сюжетная композиция, иллюстрация. Определяем цели, задачи, содержание, выполнение в материале.
3	16-20 января	Выполнение линейных эскизов в тоне и цвете.
4	23-30 января	Итоговые эскизы в тоне и цвете.
5	3-7 апреля	Переносим на А2, выполняем композицию в материале.
6	10-17 апреля	Оформление работы. Подготовка пояснительной записки, репетиция защиты.
7	16 мая	Защита проекта.

Планируемый результат: ученики создают композицию по выбранной ими теме (в соответствии с предложенным преподавателем списком), применяют знания, умения и навыки,

полученные в течение обучения с 1 по 5 классы на предмете композиция станковая, представляют результат творческой деятельности в форме защиты дипломного проекта.

Заключение

Индивидуально-личностный подход – важнейший принцип образования и воспитания современного подростка. Он предполагает применение профессиональных знаний и научно-обоснованного понимания индивидуально-личностных психологических особенностей каждого ребенка. Наилучшим методом раскрытия субъективного опыта ученика в групповом обучении является метод проекта - именно он позволяет преподавателю раскрыть творческий потенциал ученика и выявить его знания, умения, навыки в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Литература:

1. Киселева Т. В., Учебно методическая разработка, 2015 г.
2. Пахомова Ю. Н., Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителя и студентов вузов. М.: АРКТИ, 2005 г.
3. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. М.: Сентябрь, 1996. – 96с.

Развитие восприятия стилистической образности декоративного изделия у обучающихся художественных вузов

Кулакова Ольга Викторовна,

канд. пед. наук, доцент кафедры декоративного искусства и художественных ремёсел.

Института изящных искусств ФГБОУ ВО МПГУ, г.Москва.

e-mail: ov.kulakova@mpgu.su

The development of perception of stylistic imagery of decorative products among students of art universities

Olga Kulakova,

PhD in Education, Associate Professor of the Department of Decorative Arts and Crafts

Institute of Fine Arts of the Moscow State University, Moscow.

Аннотация: В статье предложены размышления над целями, задачами и принципами формирования и развития у обучающихся художественных вузов восприятия стилистической образности декоративного изделия. Необходимость разносторонней профессиональной художественной подготовки требует от обучающихся владения активным творческим абстрактно-образным мышлением, которое формируется на принципах художественного видения и многообразия творческой практики.

Abstract: The article offers reflections on the goals, objectives and principles of formation and development of perception of stylistic imagery of decorative products among students of art universities. The need for versatile professional artistic training requires students to possess active creative abstract-imaginative thinking, which is formed on the principles of artistic vision and diversity of creative practice.

Ключевые слова: стилистическая образность, стилизация, художественный образ, декоративное искусство, формообразование, творческое мышление.

Keywords: stylistic imagery, stylization, artistic image, decorative art, shaping, creative thinking.

Стилистическая образность декоративного изделия имеет первостепенное значение при его восприятии. Это понятие определяет визуальную целостность и гармоничность созерцаемого художественного объекта. Стилистическая образность аккумулирует в себе основополагающие формообразующие принципы техник и приёмов, применяемых при воплощения творческой идеи в художественном материале. Качества, формирующие образ изделия декоративно-прикладного искусства, работают в комплексе и подчёркивают те или иные особенности прочитываемого образа.

Исходя из понимания образа как совокупности сенсорных и эстетических характеристик, являющихся неотъемлемой составляющей его восприятия, художник декоративно-прикладного искусства, воплощая творческую идею, ставит перед собой задачу поиска приёмов стилистической адаптации пластических свойств будущего изделия, арт-объекта, инсталляции и пр.

Художественный язык стилизации призван выразить определённый выразительный образ, характерный или для художника как автора, или для известного направления в искусстве, или для определённого национального промысла (см. рис.1).

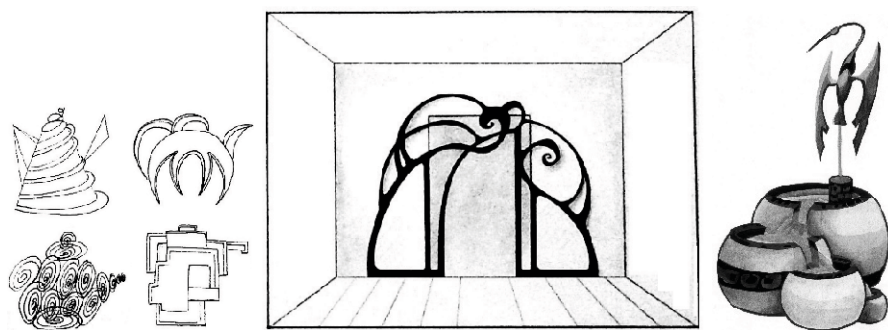

Рисунок 1. Примеры декоративных объектов в среде. Учебные работы.

С практической точки зрения мы можем видеть определение стилизации как художественно-пластической трансформации мотива, являющейся «... переходом от реалистического к

декоративному рисованию, выступая эффективным средством создания художественного образа на основе творческой переработки, видоизменения и преобразования реалистических объектов». [3, с.5] Так, в художественно-графических видах творчества стилизация заключается в применении своеобразной ритмической, пропорциональной, метрической, фактурно-текстурной и орнаментальной организации всех элементов изображаемого мотива, их визуального упрощения, обобщения или нарочитой дробности и структурированности. В декоративном искусстве стилистика также определяется объемно-пространственной сгармонированностью элементов, характеристикой пластических свойств используемого художественного материала и технико-техническими особенностями его обработки. [2]

Важное значение для формирования и развития восприятия стилистической образности декоративного изделия у обучающихся художественных вузов имеет освоение приемов стилизации и гармонизации художественной формы, принципов создания декоративной композиции и закономерностей формообразования предметов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. [1]

В декоративном искусстве внешние свойства образа, за которыми зритель угадывает его внутреннюю структуру и пластические возможности, выражаются в его характерных визуальных качествах, таких как фактура поверхности, текстура материала, пластика силуэта и степень стилистической трансформации задуманного мотива. Все эти качества, подыгрывая друг другу и дополняя друг друга, создают особый художественный образ декоративной работы. Создавая неповторимый и выразительный художественный образ декоративного произведения, художник стремится максимально выигрышно и выразительно представить разрабатываемую творческую идею.

Поиск художественно-изобразительных средств для передачи наиболее выразительного воплощения образа на стадии эскизно-проектного решения организует творческое мышление учащихся

и формирует их профессиональное видение возможностей воплощения творческой идеи в материале, выражая его наиболее эффективные, декоративные и стилистически выверенные способы создания. Изучение приёмов и техник выработки стилистической образности декоративного изделия раскрывают перед студентами широкие возможности для поиска авторского художественного языка.

Палитра художественно-изобразительных средств формируется для художника в практике эскизной работы индивидуально при многочисленных пробах и экспериментах с художественными и графическими материалами. На стадии эскизирования художник мыслит перспективно, представляя возможные образы в разных вариантах. Зачастую образ формируется не сразу, и не сразу находятся художественные средства, соответствующие выражению необходимых свойств.

В декоративном искусстве художественный образ во многом зависит от свойств и пластических возможностей материала, из которого выполняется изделие. Материал может диктовать особые выразительные приёмы стилизации мотива, пластические решения силуэтности и выразительные приёмы её трансформации при художественной обработке самого материала. Зная свойства материала, художник определяет технологические приёмы его обработки для наиболее точной передачи задуманного образа. В свою очередь, абстрагированное представление искомого образа изделия ведёт художника к поиску новых приёмов и технологий обработки данного материала, к открытию новых техник. Таким образом, мы говорим о взаимном влиянии свойств материала, технологических приёмов его обработки и формирования художественного образа изделия декоративно-прикладного искусства при реализации проектного решения.

Осмысливая вышесказанное, можно заключить, что восприятие стилистической образности составляет комплекс таких выразительных художественных приёмов, как выявление или преобразование текстуры поверхности материала при выражении необходимой для образа фактуры, силуэтность и плотность

пластического решения образа, применение разнообразных приёмов декорирования поверхности и трансформация форм - как в целом воспринимаемого объёма, так и составляющих его элементов.

Формирование и развитие умения видеть качества визуальной выразительности образа декоративного изделия и знания технологических возможностей реализации художественных приёмов в творческой практике являются важнейшей составляющей профессиональной подготовки обучающихся художественных вузов, способствующей обогащению и расширению их видения художественного начала во всём многообразии окружающего мира, что составляет творческое образно-ассоциативное мышление.

Принцип понимания стилистической образности декоративного изделия способствует грамотной трактовке предметной формы и её качеств, что составляет основу профессиональной компетентности и творческой сформированности художника. Понимание этого является основополагающим качеством в области декоративно искусства.

Список литературы.

1. Демчев П. Г. Педагогические традиции развития творческих способностей у студентов средствами декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс] / П. Г. Демчев, Г. В. Черемных // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: психолого-педагогические науки: Сборник статей / Мос. пед. гос. ун-т; Редкол.: В. Л. Магросов (гл. ред.) и др. – Москва : Прометей, 2007. – С. 276-280.
2. Черемных Г. В. Формирование компетенций бакалавров при овладении основами композиции в декоративно-прикладном искусстве – М.: МПГУ / ж. «Преподаватель XXI век» №3/2016, часть 1. С. 212-220.
3. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л.В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2019. – 74 с.

**Театр в литературно-образовательном пространстве
современного школьника: диалог искусств и диалог
с искусством**

*Петрова Татьяна Сергеевна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ «Школа №1590 имени
Героя Советского Союза В.В. Колесника», г. Москва.
E-mail: sel0072@gmail.com*

**Theater in the literary and educational space of a modern
student: a dialogue of arts and a dialogue with art**

*Tatiana Petrova,
teacher of Russian language and literature,
School №1590 named after Hero of the Soviet Union V.V. Kolesnik,
Moscow.*

Аннотация: В статье рассматривается роль театра в литературно-образовательном пространстве современного школьника. Автор, актуализируя проблему диалога искусств на уроке литературы и внеклассной деятельности по предмету, акцентирует внимание на том, что воспитание интереса к театральному искусству, развитие способности воспринимать и правильно оценивать драматические и музыкально-драматические спектакли является значимой проблемой художественно-эстетического воспитания школьников. Высокое назначение театра как синкретического вида искусства, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы воспитывать личность, формировать ее лучшие духовно-нравственные качества и идеалы на основе глубоких эмоционально-эстетических переживаний.

Abstract: The article examines the role of theater in the literary and educational space of a modern student. The author, actualizing the problem of the dialogue of arts in the literature lesson and extracurricular activities on the subject, focuses on the fact that fostering interest in theatrical art, developing the ability to perceive and correctly evaluate dramatic and musical-dramatic performances is a significant problem

of artistic and aesthetic education of schoolchildren. The high purpose of theater as a syncretic art form, according to the author of the article, is to educate a person, to form her best spiritual and moral qualities and ideals based on deep emotional and aesthetic experiences.

Ключевые слова: школьное литературно-образовательное пространство, театральное искусство, диалог искусств, диалог с искусством, урок литературы, художественно-эстетическое воспитание.

Key words: school literary-educational space, theatrical art, dialogue of arts, dialogue with art, literature lesson, artistic and aesthetic education.

Современная школа предъявляет высокие требования к организации учебно-воспитательного процесса. Одним из средств формирования интереса учащихся к литературе и искусству является такая организация учебной и внеклассной работы по предмету, которая бы составляла органическое единство. Литературно-образовательное пространство в школе учеными и педагогами-практиками рассматривается сегодня как уникальное пространство диалога - диалога искусств и диалога с искусством. [2-4, 6]

Диалог искусств - литературы, театра, музыки, кинематографа, изобразительного искусства - позволяет сделать урок литературы и внеклассную деятельность по предмету максимально интересными для учащегося и методически насыщенными для учителя словесности. [8, 9] Интерес, включая в себя эмоциональный компонент, является избирательным положительным отношением личности учащегося к урокам литературы в контексте диалога искусств. Нельзя не согласиться с мнением исследователя О. В. Гальчук, что «интеграция литературы и театра, диалог искусств позволяет осваивать разные подходы к анализу произведений искусства Слова. Войти в художественный мир, сотворенный классиком, ощутить его атмосферу, вступить в диалог с писателем, с литературными героями – это путь к развитию одаренности, т.к. современный урок литературы, благодаря инновационным

педагогическим технологиям, позволяет повысить культурный и интеллектуальный уровень учащегося». [5, с. 48] Учитель литературы И. Д. Балина пишет о том, что «театр в художественной картине мира учащихся является уникальным творческим пространством – пространством диалога, где получают творческое «воплощение» удивительные и захватывающие литературные произведения, полные приключений и волшебства». [1, с. 9]

Как показывает наш опыт и опыт коллег-словесников, воспитание интереса к театральному искусству, развитие способности воспринимать и правильно оценивать драматические и музыкально-драматические спектакли является значимой проблемой художественно-эстетического воспитания школьников. [7] Высокое назначение театра как синкретического вида искусства состоит в том, чтобы воспитывать личность, формировать ее лучшие духовно-нравственные качества и идеалы на основе глубоких эмоционально-эстетических переживаний.

Освоение идейно-эстетического богатства русской литературы и ее театральных интерпретаций на драматической и музыкально-драматической сцене как технология общения с искусством и путь творческого развития личности [10] определяет особую роль школьного курса литературы в эмоциональном, интеллектуальном и художественно-эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания. Необходимым условием диалога искусств как педагогической технологии в учебно-воспитательном процессе школы является связь учебной программы по литературе и внеклассной деятельности по предмету в контексте диалога искусств, в частности, литературы и театра, которая может проводиться в следующем формате:

- «театральные» вкрапления на уроках литературы, связанные с личностью и творчеством русских писателей и поэтов (например, «А. С. Грибоедов и его комедия «Горе от ума» в истории русского драматического театра», ««Маленькие трагедии» А. С. Пушкина как драматургический цикл», «Евгений Онегин» А. С. Пушкина на сцене Большого театра», «А. Н. Островский – создатель русского

национального театра», «Весенняя сказка» А. Н. Островского «Снегурочка» на музыкально-драматической сцене»; «Ревизор» Н. В. Гоголя как визитная карточка Малого театра» и др.);

- посещение спектаклей по изучаемым на уроке литературы произведениям;

- литературно-театральные экскурсии (например, «А. Н. Островский: от Ордынки до Волхонки», «Малый театр – «Дом Островского», «Московский Художественный театр как Гений места», «Булгаковская Москва», «Тверской бульвар в контексте литературы и театра» и др.);

- театральные занятия по истории театра на базе профессионального драматического или музыкально-драматического театра и др.

Просмотр спектаклей по изучаемым на уроке литературы произведениям на профессиональной и школьной «любительской» сцене позволяет учащимся не только увидеть образцы нравственного поведения, но и расширить позитивный художественно-эстетический и социальный опыт детей и подростков. Литературно-театральные экскурсии и театральные занятия по истории театра на базе профессионального драматического или музыкально-драматического театра содействуют диалогу с искусством и, что весьма важно, формированию необходимых общекультурных компетенций учащихся (в частности, общечеловеческой культуры, национальной культуры), реализации деятельностного и практико-ориентированного подходов в учебной и внеучебной деятельности в контексте диалога искусства.

Учебный процесс обогащается, если специальные теоретико-художественные знания используются учащимся во взаимосвязи на уроке литературы и внеклассной деятельности по предмету. Так, например, учащаяся Кристина Фёдорова подготовила к уроку литературы ученическое исследование по пьесе-сказке А. Н. Островского «Снегурочка». Цель данной работы, которая презентовалась в рамках 200-летия со дня рождения великого

русского драматурга и 150-летия со дня написания пьесы-сказки «Снегурочка», была следующая: показать взаимосвязь литературного произведения с оперой как видом искусства. Кристина является учащейся ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А. И. Хачатуряна». И с полученными на занятиях в музыкальной школе знаниями о музыкальной интерпретации пьесы-сказки Островского она поделилась на уроке литературы. (Илл. 1) Как отметила ученица: «Сказка в стихах «Снегурочка» не похожа на все те произведения, которые писал Островский. Среди всех произведений драматурга она выделяется своей лиричностью. Главная героиня сказки - Снегурочка - чистая душой девушка желает познать чувство любви, жертвуя своей жизнью... Оптимистическая идея оперы - прославление могущественных животворных сил природы, несущих людям счастье - коренится в народной поэзии. «Снегурочка» воплощает вместе с тем мысль о великой преображающей силе искусства...». [7]

Илл. 1. Учащаяся ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» Кристина Фёдорова на презентации учебного исследования по пьесе А. Н. Островского «Снегурочка».

Таким образом, изучение литературы в школе в контексте диалога искусств - литературы, театра и музыки - составляет важнейший аспект формирования духовно-нравственной культуры подрастающего поколения, его художественно-эстетического воспитания. Интерес является важным стимулом продуктивной художественно-творческой деятельности учащихся на уроке литературы и во внеклассной деятельности по предмету. Зарождение и развитие этой потребности происходит на основе сложившегося положительного опыта общения с искусством, когда оно включается в систему жизненных ценностей и становится объектом учебно-исследовательского

и художественно-эстетического познания. Интерес побуждает учащихся к систематическому общению с музыкальным и драматическим искусством, углубляя и расширяя литературные знания.

Список используемой литературы:

1. Балина И.Д. Диалог литературы и театра в художественной картине мира современного ученика // И.Д. Балина // В сб.: Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общегуманитарном развитии и обучении подрастающего поколения. – Смоленск: СмолГУ, 2023. С. 5-11.
2. Бойкова О.А. Школа и театр - проблемы и поиск эффективного социального диалога / О.А. Бойкова // В сборнике: Диалог учительских поколений: точки роста. – Санкт-Петербург, 2021. С. 87-90.
3. Гальчук О.В. Театральное искусство в пространстве личностного развития современного ученика / О.В. Гальчук // В сборнике: Интегрированное полихудожественное образование. - Москва, 2023. С. 146-156.
4. Гальчук О.В. Театр как GENIUS LOCI в художественном пространстве школьника / О.В. Гальчук // Искусство в школе. - 2024. - №54. С. 301-303.
5. Гальчук О.В. Московский Художественный театр в контексте школьного литературного образования / О.В. Гальчук. - М.: ФГБНУ "ИХОиК РАО", 2021. 114 с.
6. И в просвещении статья с веком наравне: сб. статей. - Москва: Икар, 2018. 228 с.
7. Петрова Т.С. Диалог искусств в литературно-художественном пространстве учащихся / Т.С. Петрова // Искусство в школе. - 2024. №2. С. 40-42.
8. Петрова Т.С., Селиванова О.В. Язык кино и язык

литературы: диалог искусств в школьном филологическом образовании (на примере романа «Дубровский» А.С. Пушкина / Т.С. Петрова, О.В. Селиванова // Русская классическая литература на сцене и в кино: материалы XIV международной научно-практической конференции. - Смоленск: Маджента, 2019. С. 56-58.

9. Театр и мы: культурные смыслы. - Смоленск: Маджента, 2011. 107 с.
10. Ядровская Е.Р. Интерпретация художественного произведения как технология общения с искусством и путь творческого развития личности / Е.Р. Ядровская // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. - № 113. С. 76-82.

Формирование двигательных навыков у учащихся художественных студий в процессе освоения мягких графических материалов

Попова Екатерина Викторовна,
канд. пед. наук, доцент, руководитель клубного формирования
отделения «Коньково» ГБУ ЦСД «Атлант», г. Москва,
научный руководитель (для студентов).
E-mail: katerinap30@yandex.ru

Formation of motor skills among students of art studios in the process of mastering soft graphic materials

Popova Ekaterina Viktorovna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, head of the
club formation of the Konkovo department of the GBU CD "Atlant",
Moscow.
E-mail: katerinap30@yandex.ru

Аннотация: Организации дополнительного образования в настоящее время достаточно независимы в реализации образовательных программ. Увлекаясь творческой стороной процесса, педагог не уделяет должного внимания базовым основам психолого-педагогического процесса. Зачастую обучение превращается в развлечение. В данной статье вопросы формирования умений и навыков работы различными графическими материалами рассматриваются с точки зрения традиционных методик, основанных на фундаментальных сведениях психологии и физиологии. Подобный подход характерен для традиционной отечественной педагогической системы, что особо актуально в настоящее время.

Abstract: Organizations of additional education are currently quite independent in the implementation of educational programs. Being carried away by the creative side of the process, the teacher does not pay due attention to the basic foundations of the psychological and pedagogical process. Often, learning turns into entertainment. In this article, the issues of the formation of skills and abilities to work with

various graphic materials are considered from the point of view of traditional methods based on fundamental knowledge of psychology and physiology. This approach is typical for the traditional, domestic pedagogical system, which is especially relevant at the present time.

Ключевые слова: изобразительные умения и навыки, дополнительное образование, психолого-педагогические основы, графические материалы, моторика, зрительное восприятие, художественное образование.

Key words: visual skills, additional education, psychological and pedagogical foundations, graphic materials, motor skills, visual perception, art education.

Восприятие зрительного образа в процессе создания изображения всегда в той или иной мере осложняется элементами мышечно-двигательного аппарата. Надо заметить, что особенно это относится к тому зрительному образу, который формируется путём длительного анализа предмета в процессе изображения этого предмета.

Движения рук художника составляют основу изобразительных действий и являются результатом сложной рефлекторной деятельности, которая «начинается чувственным возбуждением, продолжается определённым психическим актом и кончается мышечным действием».[1] Под чувственным возбуждением в изобразительной деятельности понимается зрительное восприятие, в результате которого в коре головного мозга формируется зрительный образ, являющийся результатом зрительного анализа и синтеза натурной постановки в виде зрительных суждений. Зрительные суждения являются тем звеном, которое скрепляет зрительную рефлексию и вызываемые посредством этой рефлексии двигательные акты в сознательную изобразительную деятельность. Естественно, что объектами зрительного суждения являются лишь основные характеристики природы, которыми оперирует художник: трёхмерная форма, светотень, фактура поверхностей, тональные отношения, цвет.

Любая изобразительная деятельность, ее развитие и совершенствование возможно только в том случае, когда индивидуум владеет необходимыми способами деятельности. Овладение этими способами возможно только через приобретение соответствующих изобразительных умений и навыков, которые, в свою очередь, и являются необходимым «инструментом» воплощения творческих замыслов.

Выявление педагогических основ формирования умений и навыков целесообразно начинать с анализа понятий «умение» и «навык». В психолого-педагогической литературе под понятием «навык», подразумевают сознательные действия человека, вырабатывающиеся в процессе многократного повторения одного и того же движения, порой до автоматизма. При работе мягкими графическими материалами на занятиях рисунком предметные изобразительные действия реализуются во время рисования посредством движений руки, составляющих моторную часть двигательных навыков. Наряду с моторикой в условно-рефлекторной системе навыка присутствуют элементы сенсорного контроля и частичной осознанности движения.

В своей работе «Рефлексы головного мозга» Сеченов указывает, что внешние выражения мозговой и психической деятельности обязательно проявляются в движении мышц. Даже оценка расстояния с помощью глазомера осуществляется благодаря мышечному чувству. Комплекс импульсов, поступающих в мозг в результате деятельности глаза, создаёт представление о форме предмета, расстоянии, характере и скорости перемещений. Двигательные акты составляют основу процесса рисования.

Но не всегда студент способен производить двигательные операции, даже если ему известны законы изображения. Следовательно, под навыком в психофизиологическом плане следует понимать цепь условно-двигательных рефлексов, трансформированных в динамические стереотипы, то есть в заученные движения, совершающиеся в значительной степени без участия сознания.

Умения также характеризуются как способ действий, но, в отличие от навыков, рассчитаны на применение в условиях, отличающихся от тех, в которых были сформированы. Необходимым компонентом формирования умений и навыков являются знания: как полностью автоматизированные действия их понимать нельзя, потому что, в конечном счёте, они вызываются и управляются осознанной целью. Следует отметить, что знания, лежащие в основе умений, должны обладать большей гибкостью, широтой и подвижностью, так как их применение рассчитано на множество вариантов. При образовании навыков знания более статичны, рассчитаны на использование их в конкретной ситуации. Всё разнообразие умений и навыков можно разделить на две большие группы - интеллектуальные и трудовые. Данные группы взаимосвязаны и, как правило, при обучении формируются параллельно.

Несмотря на различия, умения и навыки взаимосвязаны. Формирование учебных навыков напрямую связано с формированием умений. Приобретённые на занятиях умения при многократном повторении автоматизируются и переходят в навыки. В свою очередь, при изменении условий применения навыков, последние переходят в умения. В качестве примера рассмотрим поэтапно процесс формирования и взаимосвязи умений и навыков обучающихся при выполнении рисунка углем на тонированной бумаге.

1. Объяснение обучающимся особенностей тонального рисунка в технике работы углем, его изобразительных возможностей, технических особенностей, отличие и сходство с графитом. Рассказ о фактурных, «живописных», свойствах тонированной бумаги.
2. Ознакомление с правилами и технологическими требованиями, предъявляемыми к выполнению каждого этапа работы.
3. Практический показ преподавателем нанесения рисунка на подготовленную основу (готовую или самостоятельно тонированную бумагу).

4. Под наблюдением и руководством педагога выполнение учащимися рисунка углём, закрепление его лаком-фиксативом.
5. Самостоятельное выполнение рисунка углем (домашняя работа).
6. Выполнение задания с использованием другого мягкого графического материала.

На первом, втором и третьем этапе происходит процесс приобретения студентами знаний, необходимых для формирования умений и навыков при выполнении конкретного задания. На четвертом этапе, при непосредственном выполнении действия, у обучающихся формируются следующие умения, необходимые для рисунка: умение прокладывать большие тональные отношения угольным порошком с помощью кисти, умение детализировать форму с помощью линии, штриха углем, умение равномерно наносить фиксатив на поверхность тонированной бумаги и др.

Следует отметить недостаточную прочность данных умений. На пятом этапе умения закрепляются и при многократном повторении переходят в навыки. На шестом этапе, при определенных изменениях условий, например, при применении другого вида мягкого графического материала, навыки вновь трансформируются в умения. При продолжительном и систематическом повторении действий умения вновь превращаются в прочные, автоматизированные навыки.

Таким образом, получение знаний должно предшествовать формированию умений и навыков. При выполнении учебного задания первично формирование умений, которые при многократном повторении автоматизируются и переходят в навыки. Однако психологи отмечают, что автоматическое выполнение действия может мешать проявлению творчества в деятельности человека. Таким образом, конечной и обязательной целью профессионального обучения является формирование умений. Умение включает в себя использование ранее приобретенных

знаний и навыков, а также понимание взаимосвязи между целью данной деятельности, условиями и способами ее выполнения. Умение - способность качественно и рационально выполнять работу в новых условиях. «Автоматизация освобождает сознание от контроля над самим осуществлением ... операций, из которых складывается действие. В этом смысле исполнение становится автоматическим. Но в поле сознания остаются и выдвигаются на передний план цели, ради которых выполняется действие, и условия, в которых оно протекает, а также его результаты. С этой точки зрения исполнение действия становится более сознательными. [2]

Говоря о технических навыках, о выработке мастерства, И. Сеченов советует обратиться к науке: «Ведь и у музыканта, и у скульптора рука, творящая жизнь, способна делать лишь чисто механические движения, которые, строго говоря, могут быть подвержены математическому анализу и выражены формулой». [3]

Для образования действительно профессиональных навыков требуется постоянная и ежедневная работа. «Человеческая память ... оттеняет более яркими чертами постоянные, т. е. наичаще повторяющиеся признаки однородных впечатлений». [4] Поэтому создание условий и возможностей для упражнений – единственный эффективный путь обучения двигательным навыкам при овладении техникой работы мягкими графическими материалами.

В обучении нельзя перешагивать через ступень навыка. В противном случае усвоение технических приёмов изображения значительно затормаживается. Это выливается в растущую от постановки к постановке неспособность усваивать сложные технические приёмы. Результат – отставание от программы, отрицательные эмоции, отсутствие энтузиазма и веры в свои силы у студентов. Как показывает практика, развитые двигательные навыки легко трансформируются в изобразительные умения.

Наибольшая сложность в формировании навыков заключается

в переходе от сознательного контроля зрительного и мышечного анализаторов к механическому действию. Как говорилось ранее, способность к механическому выполнению технических приёмов освобождает внимание учащихся от контроля за движениями руки и позволяет концентрировать внимание на изобразительно-выразительных средствах, их более совершенном использовании, позволяет активизировать творческое мышление. Наша задача – сориентировать учеников на сознательное выполнение определённых двигательных актов, которые в процессе многократных повторений перейдут в автоматизированные навыки. При этом формируется такая структура изобразительных действий, благодаря которой автоматизированные двигательные стереотипы сознательно контролируются и корректируются в соответствии с учебно-творческими задачами.

Таким образом, формирование двигательных навыков является основой процесса освоения техники работы мягкими графическими материалами, и для эффективного обучения двигательным навыкам следует создать условия и находить возможность для упражнений, разумно сочетая развитие навыков с анализом природы, то есть с основными задачами учебного рисунка.

Список литературы

1. Сеченов И. М. Избранные произведения. – М.: Учпедгиз, 1953. – С. 64.
2. Возрастная и педагогическая психология./ Под ред. А. В. Петровского. – М.: Просвещение, 1973. – С.194.
3. Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. / Под. ред. В. М. Коганова. – М.: Огиз, 1947. – С. 72.
4. Там же.

Школьная театральная студия в художественной картине мира и литературно-образовательном пространстве современных подростков

Скворцова Татьяна Петровна,
*ведущий специалист
отдела сопровождения научных исследований,
аспирантуры и докторантуры
ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения»,
г. Москва.
E-mail: tanechk-a@bk.ru*

Дымковская Оксана Юрьевна,
*учитель русского языка и литературы,
художественный руководитель театральной студии
«Мгновение»,
СОГБПОУ «Технологический колледж – Лицей-интернат
«Феникс»,
д. Мольгино Смоленской области.
E-mail: o.dymkovskaya@mail.ru*

School theater studio in the artistic picture of the world and the literary and artistic space of modern teenagers

Tatiana Skvortsova,
*the leading specialist of the department of support of scientific
research, postgraduate and doctoral studies, Institute of Content and
Teaching Methods,
Moscow, Russia.*

Oksana Dymkovskaya,
*teacher of Russian language and literature, artistic director the
theater studio «Moment», Technological College – Boarding Lyceum
«Phoenix»
Molgin, Smolensk region.*

Аннотация: В статье актуализируется проблема духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения. Проблема художественной картины

мира обучающихся как системы художественно-образных представлений о реальной действительности рассматривается в контексте развития личности, процессов ее духовно-нравственного и художественно-эстетического становления. Авторы статьи акцентируют внимание на том, что школьные театральные постановки помогают обучающимся в изучении литературы в школе, содействуя целостному восприятию и пониманию художественного произведения.

Abstract: The article actualizes the problem of spiritual, moral, artistic and aesthetic education of the younger generation. The problem of students' artistic worldview as a system of artistic and imaginative representations of reality is considered in the context of personal development of a personality, the processes of its spiritual, moral, artistic and aesthetic formation. The authors of the article emphasize that school theater productions help students in studying literature at school, contributing to a holistic perception and understanding of a work of art.

Ключевые слова: театральная студия, литературно-образовательное пространство, урок литературы, школьная театральная педагогика.

Key words: theater studio, literary and educational space, literature lesson, school theater pedagogy.

В условиях модернизации современного образования особенно большое значение приобретает задача духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения. [8] В решении этой задачи литературе и театральному искусству отведена очень значимая роль: формирование и воспитание личности, развитие ее моральных качеств, приобщение к отечественной и мировой культуре, содействие закреплению национальных традиций, обеспечение преемственности поколений. Инновационные педагогические технологии, ориентированные на развитие творческих способностей каждого школьника, в том числе формирование его творческого потенциала, на наш взгляд, являются той базой,

на основе которой закладываются понятия о традиционных ценностях, навыки конструктивного и доброжелательного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и окружающей средой.

Проект Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова о создании школьного театра в каждой школе стал одним из актуальных в научно-образовательном пространстве, посвященном личностному развитию детей и подростков средствами театрального искусства. [7, 9] Школьный театр и/или школьная театральная студия в настоящее время стали неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. [1, 2, 12]

Знакомство с театральным искусством расширяет возможности обучающихся в познании действительности и освоении прекрасного, влияя на их художественную картину мира. Как отмечают отечественные исследователи, театр «в пространстве личностного развития художественно одаренного обучающегося играет важную роль, поскольку оказывает сильное эмоционально-эстетическое воздействие на его интеллектуально-творческий потенциал и индивидуальную образовательную траекторию в контексте диалога искусств». [4, с. 67] «Театральный репертуар поможет изучению школьной программы по литературе» - уверены представители Министерства культуры Российской Федерации. [10] В рамках литературно-художественного пространства школьников происходит «внутреннее переосмысление культурных ценностей в поисках художественных открытий» [11, с. 6], и очень важно для обучающихся донести идею того, что «только активный диалог с культурными фигурами делает человека культурным, приобщенным к большому искусству». [11, с. 6]

Проблему художественной картины мира обучающихся как системы художественно-образных представлений о реальной действительности мы рассматриваем в контексте их личностного развития, процессов ее (личности) духовно-нравственного и художественно-эстетического становления. Составными

частями художественной картины мира обучающихся, как показали результаты анкетирования, проведенного в СОГБПОУ «Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс», в котором приняли участие 75 респондентов 12-17 лет, являются литература, музыка, театр, кинематограф, искусство моды, живопись, хореография, телевидение, архитектура, цирк, фотография, прикладное и декоративное искусство. Роль театра рассматривалась нами в кругу художественных интересов школьников на фоне особенностей формирования их интересов к восприятию искусства в целом.

Анализ результатов исследования позволил сделать вывод о том, что все респонденты проявляют определенный интерес к театру как виду искусства. Театр занимает пятое место в интересах школьников после литературы, кинематографа, музыки и телевидения.

Интерес к миру театру проявляется уже с детского возраста (этот факт отметили 27% респондентов от 12 до 17 лет, указав, что очень любили в детском саду постановки кукольных спектаклей по русским народным сказкам) и резко возрастает к старшему школьному возрасту (в частности, 11% учащихся 12 лет, 17% учащихся 13 лет, 23% учащихся 14 лет, 29% учащихся 14 лет, 31% учащихся 15 лет, 47% учащихся 16 лет и 51% учащихся 17 лет отметили интерес к драматическим и музыкально-драматическим постановкам по изучаемым в школе литературным произведениям). Динамика очевидна, с взрослением школьники принимают более активное и включенное участие в театральной постановке: от исключительно исполнительских ролей в начальной школе до организационно-содержательных в старшем возрасте, когда старшеклассники становятся режиссерами, сценаристами, декораторами и т.п.

Изучение эстетически личностных реакций детей и подростков позволили отметить и тот факт, что театральные постановки задевают нравственное чувство детей - 37% респондентов от 12 до 17 лет отмечали, что у них возникала потребность вмешаться в сценическое действие, а 55% респондентов указали,

что просмотренные спектакли активизировали личностный потенциал и эмоциональные ресурсы. Такой эмоциональный отклик на театрализованное действие персонажей подтвердил огромный воспитательный потенциал школьного театра. В безопасной с психологической точки зрения театрализованной деятельности обучающиеся смогли открыто выразить не только позитивные эмоции, но и личное негативное отношение к тем или иным качествам и действиям персонажа. При этом дискуссия о неоднозначных персонажах способствовала обогащению собственного эмоционального опыта каждого из участников данного процесса.

Две трети респондентов (77%) отметили, что им интересны литературно-театральные мероприятия, которые проводятся в Лицее-интернате «Феникс» (литературно-музыкальные и литературно-драматические композиции, конкурс чтецов, литературно-театральные экскурсии, литературно-театральные проекты краеведческой направленности [6] и др.) и, в частности, спектакли и моносспектакли театральной студии «Мгновение».

Потребность в создании собственной театральной студии исходила от самих обучающихся, когда в процессе интеграции литературно-художественных занятий и театрализованной деятельности возник запрос детей на создание постоянного театрального коллектива, который смог бы объединить ребят разных возрастов из разных классов.

Учебный процесс обогащается, если специальные теоретико-художественные знания из области разных искусств используются на уроке литературы и внеклассной деятельности по предмету (например, «Фольклорные и мифологические истоки «Весенней сказки» «Снегурочка» А.Н. Островского» или «Сюжет «Весенней сказки» «Снегурочка» А.Н. Островского в интерпретации русских писателей и поэтов»). [5, с. 69] При изучении драматических произведений школьные театральные постановки помогают обучающимся, содействуя не только целостному восприятию и пониманию художественного произведения, но и формированию

умения анализировать и интерпретировать драматический текст, что возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции школьника. Постановки для урока литературы ставятся в рамках театральной студии «Мгновение», которая играет важную роль в творческой деятельности художественно одаренных и театрально мотивированных учащихся.

Кратко охарактеризуем некоторых из них:

Анна А. сыграла главную роль в спектакле «Я тоже была...», посвящённом поэтессе Серебряного века М.И. Цветаевой, а также в моноспектакле по исторической драме Лиона Фейхтвангера «Вдова Капет» - Марию Антуанетту, королеву Франции. Анна А. стала победительницей многих театральных конкурсов и конкурсов художественного чтения, побывала на таких престижных музыкальных телепроектах как «Ты супер!», «Мост в будущее» - ведь девочка раскрылась и вокально. Ей очень важно не просто проникнуть в текст, а прочувствовать каждое слово, понимать при этом как держать голову, руки, куда устремить взгляд. Она сама, а не режиссёр, пытается свести все мелочи воедино, чтобы произвести впечатление на зрителя и донести до него мысль, заложенную в образе.

Александра Ш. - яркая, напористая, умеющая держать зрителя в оцепенении. Играя на школьной театральной сцене, она не переигрывала, а полностью перевоплощалась в литературного героя, от лица которого написано произведение. Александра обладает актерской индивидуальностью, тем самым оживляет и раскрашивает мысль, возбуждая интерес у публики, особенно к собственной персоне. Подача материала выглядит интересно и оригинально.

Константин О. удивительно тонко и эмоционально-прочувствованно сыграл сложную роль Евгения Онегина в спектакле по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Этот ученик очень долго отказывался от всех видов выступлений не только на школьной театральной сцене, но и других

площадках, аргументируя это тем, что он не публичный человек и испытывает дискомфорт, находясь перед зрителем. Переступить этот барьер удалось благодаря включению ученика в небольшие эпизодические сценки, в которых Костя начал раскрываться и преодолевать свой страх. Театр помог ему стать увереннее, дал возможность найти себя, осознать свою художественную уникальность, и к 10 классу он стал одним из главных участников театральной студии «Мгновение».

Алина Т. и Александра Т. - художественно одаренные девочки. Обладая прекрасной актёрской внешностью, приятным тембром голоса и способностью к перевоплощению, на школьной театральной сцене могут творить просто чудеса. Эти ученицы с самого начала громко заявили о себе, показывая мастерство в передаче чувств и эмоций читаемого произведения. Полноценно раскрыть свой талант они смогли в театральной студии, где им помогли осмотреться и подсказали, как грамотно, умело нужно пользоваться даром, которым их наградила природа. Творческие целеустремлённые и инициативные личности, которые в то же время могут быть трогательными и ранимыми...За каждым выступлением - большой труд, но сколько потом радости и счастья от проделанной работы!

Творческий процесс создания спектакля ставит перед учеником, в частности, задачу научиться анализировать и интерпретировать литературное произведение. В рамках театральной студии учитель литературы как художественный руководитель и режиссер и учащиеся обсуждают следующие аспекты: «пьеса – основа спектакля (моноспектакля)», «трактовка пьесы режиссером и актерами», «режиссерский замысел», «роль актера в спектакле», «компоненты спектакля: музыка, декорации, свет, бутафория, реквизит, костюмы», «создание ансамбля», «образ будущего спектакля (или моноспектакля)», «единство идейного замысла и его художественного воплощения», «сцена и зритель», «театр у классной доски», «виды и жанры театрального искусства».

Ученические постановки спектаклей и моноспектаклей по произведениям русской и мировой классической литературы

обладают особым потенциалом для интеллектуального и творческого развития обучающихся, поскольку направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно-ориентированного и полихудожественного подходов и опираются на следующие виды деятельности по освоению литературно-драматических произведений: осознанное, творческое чтение; анализ художественного текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых средств художественной образности и др. [3]

Театральная студия «Мгновение» объединяет учащихся на основе интереса к литературному и театральному искусству, самостоятельному творчеству, межличностному неформальному общению. Освоение литературы как искусства слова во взаимодействии с театром формирует у школьников интерес к междисциплинарному характеру знаний и культуру диалогического общения. Как показывают результаты нашего исследования, развитие литературно-театральных интересов детей и подростков в рамках театральной студии происходит интенсивнее при использовании специальной системы педагогических стимулов, где ведущим стержневым элементом выступает школьная театральная педагогика, а творчество - необходимой составляющей педагогического процесса.

Список используемой литературы:

1. Антонова О. А. Игровое пространство образования: школьная театральная педагогика / О.А. Антонова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2005. - Т. 5. - № 12. - С. 335-344.
2. Антонова О. А. Театр в учебно-воспитательном процессе средней школы / О.А. Антонова // Материалы семинара "Культуротворческая школа". 23-26 ноября 1992 г. - СПб. - 1992. - С. 3-10

3. Гальчук О. В. Мастерская литературного моноспектакля в контексте художественно-творческой деятельности школьников // Педагогика. - 2020. - Т. 84. - №8. - С.57-62.
4. Гальчук О. В. Театр как Genius loci («Гений места») в пространстве личностного развития художественно одаренного обучающегося // Образ действия. - 2024. - Вып. 2 «Развитие личности в системе общего образования (лучшие практики)». - С. 61-69.
5. Гальчук О. В. Фольклорно-мифологические мотивы драматургии А.Н. Островского: методический аспект / О.В. Гальчук // Педагогика искусства. - 2022. - №4. - С. 67-72.
6. Дымковская О. В мире художественных открытий / О. Дымковская // Искусство в школе. - №1/4. - 2022. - С. 26-29.
7. Дымковская О. Ю., Скворцова Т. П. Ученический моноспектакль как творческая лаборатория педагога-словесника и ученика / О. Ю. Дымковская, Т. П. Скворцова // В сб.: Роль преподавателя (учителя) словесности в филологическом и общегуманитарном развитии и обучении подрастающего поколения. - Смоленск: СмолГУ, 2023. - С. 18-24.
8. И в просвещении статья с веком наравне: сб. статей. - Москва: Икар, 2018. 228 с.
9. Кравцов заявил, что в каждой школе в России к концу 2024 года появятся театры: ТАСС. Общество. Новости [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://tass.ru/obschestvo/17377281> (дата обращения: 15.11.2024).
10. Театральный репертуар поможет изучению школьной программы по литературе / Пресс-служба Министерства культуры: офиц. сайт [Электронный ресурс]. - Код доступа: https://culture.gov.ru/press/news/teatralnyy_repertuar (дата обращения: 15.11.2024).
11. Театр и мы: культурные смыслы. - Смоленск: Маджента, 2011. - 107 с.
12. Шушарина М. Ю., Мирошниченко Е. М. Инновационный проект «Школьный театр как средство развития личности школьника и его творческой индивидуальности» / М. Ю Шушарина, Е. М. Мирошниченко // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. -2013. - № 4. - С. 70-79.

Наблюдение как средство развития эстетических представлений детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста

*Фещенко Ольга Сергеевна,
педагог дополнительного образования
ГБОУ «Школа № 97»
ГБОУ ДО ДЮЦ «Виктория»,
г. Москва.
e-mail: tsha-olgaf@yandex.ru*

Аннотация: Статья посвящена процессу формирования эстетических представлений у детей 5-8 лет. Эстетическое восприятие не является врождённым, а развивается в социальном окружении при педагогическом руководстве. Центральное место в этом процессе отводится наблюдению как основному методу познания природы, который активизирует различные анализаторы и способствует развитию мышления, речи и эмоционально-ценностного отношения к миру. Подчёркивается важность наглядности и предметно-развивающей среды для чувственно-образного детского мышления. Итогом эстетического развития на основе наблюдений и знаний становится практическая творческая деятельность, например, рисование животных.

Abstract.

The article is devoted to the process of forming aesthetic ideas in children aged 5-8 years. Aesthetic perception is not innate, but develops in a social environment under pedagogical guidance. The central place in this process is given to observation as the main method of cognition of nature, which activates various analyzers and promotes the development of thinking, speech and emotional-value attitude to the world. The importance of clarity and a subject-developing environment for children's sensory-imaginative thinking is emphasized. The result of aesthetic development based on observations and knowledge is practical creative activity, for example, drawing animals.

Ключевые слова: эстетические представления у детей, чувственное восприятие, педагогическое руководство, творческая деятельность

Keywords: aesthetic representations in children, sensory perception, pedagogical guidance, creative activity

Эстетические представления не являются врожденными, но начинают развиваться с самого раннего возраста в условиях социального окружения и активного педагогического руководства. В процессе эстетического развития происходит постепенное формирование эстетических представлений и восприятия, а также понятий, суждений, интересов, потребностей, чувств и творческих способностей.

Развитие эстетических представлений о природе и мире в целом строится на основании знаний о живой природе, после чего теоретические знания воплощаются в практическую творческую деятельность.

Учитывая конкретность мышления и небольшой опыт детей 5-8 лет, учебно-воспитательный процесс ознакомления с природой необходимо сделать более наглядным. Знакомство с окружающим миром детей происходит в основном путем наблюдений.

Познание мира человеком начинается с непосредственного чувственного восприятия-наблюдения. Наблюдение фиксируется, становится опытом и используется в дальнейшей жизни. Эта модель знакомства с реальным миром свойственна всем: детям любого возраста и взрослым. В результате многочисленных наблюдений остаются личное знание и способ действия.

Наблюдение как целенаправленное восприятие – сложный познавательный процесс, в котором проявляется единство чувственного и рационального. На основе восприятия объектов и явлений материального мира, благодаря слову (умственному и письменному), у детей образуются конкретные знания, развивается речь, воспитывается интерес и любовь к природе, пробуждается чувство прекрасного.

Физиологической основой чувственного познания служат совместная деятельность зрительного, осязательного, обонятельного и других анализаторов. Чем больше анализаторов участвует в восприятии, тем точнее, богаче, ярче и содержательнее представление об окружающем объекте или явлении. Отсюда следует, что в основе эстетического воспитания детей лежит наглядность, непосредственное воздействие предметов и явлений природы на их органы чувств. Именно с помощью наблюдения на основе совместной деятельности анализаторов успешно развивается мышление, речь, воспитывается интерес и любовь к природе.

Природа является одним из факторов, влияющих на развитие и формирование эстетических чувств, она – неисчерпаемый источник эстетических впечатлений и эмоционального воздействия на человека.

Организация наблюдений возможна на занятиях, экскурсиях, прогулках, во время игр. В процессе кратковременных наблюдений дети учатся различать форму, цвет, величину, структуру, получают знания о свойствах и качествах предметов и явлений, а при знакомстве с животными еще и характер их движения. Более длительные наблюдения используются для накопления знаний о росте и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Во время длительных наблюдений детям приходится сравнивать наблюдаемое состояние с тем, что было раньше.

Чувственно-образное мышление детей требует организации специальной информационно-предметной среды, частью которой является учебно-предметная среда. В нее входят помещения для групповых занятий, специализированная мебель, натуральные объекты и иллюстрации (таблицы, рисунки, репродукции, фотографии, видеоматериалы).

Рисование животных всегда вызывает у детей живой интерес. На занятии в нашей художественной студии рисуем с обучающимися сову. Рассматриваем иллюстрации, фотографии, смотрим короткое видео совы в лесу, изучаем ее в движении. Вспоминаем экскурсию

в зоопарк и сов, которых там видели. Обсуждаем внешний вид совы. Она имеет круглую голову, которую может повернуть на 180 градусов. У нее практически нет шеи, точнее - ее скрывает густое оперение в коричневато-серовой гамме. Глаза у совы большие, желтые, вокруг них оперение более светлое, напоминающее очки. Обсуждаем окружение. Сова сидит на ветке? Летит? Конечно, на работе у нас ночь - совы днем спят.

Выбираем материалы. На этот раз используем масляную пастель, акварель и маркеры. Ева А. выбрала пастель, она достаточно долго продумывает композицию, использует дополнительные элементы: в дереве появляется дупло, на нем растут древесные грибы. Аккуратно и сосредоточенно Ева прорисовывает оперение совы и фактуру коры дерева.

Василисе Ф. выбор материала труда не доставляет. Конечно же – любимые маркеры! Сова получается округлой, немного нахохлившейся. Обсуждаем работу маркерами, как использовать в рисунке пятно и линию. Внизу под деревом появляется холм с маленькой девочкой, похожей на Василису. Доделывает работу Василиса акварелью.

Ева С., 7 лет

Василиса Ф., 6 лет

Алена Б., 7 лет

Сова Евы С. крупная, находится четко по центру листа и уверенно сидит на ветке сосны. Ева начинает работу маркерами, пытается использовать штриховку в разных направлениях, а заканчивает акварелью.

Алена использует масляную пастель и акварель. Ее совеноч удивленно смотрит в глубину леса, он только что проснулся и крепко держится за сосновую ветку. В фоне Алена использует синий и фиолетовый цвета, недавно закончился закат, а ночь только начинается.

Василиса Р., 7 лет (озв)

Ева А., 7 лет

На работе Василисы Р. мама-сова поддерживает совенка, который пытается от нее улететь. Эта фактурная и характерная работа выполнена масляной пастелью.

Особое значение на занятии придавалось творческой реализации детей, поддерживались желания и потребности в новых видах и способах художественно-эстетической импровизации, желание воплотить собственное видение художественных образов.

Литература:

1. Беда, Г.В. Живопись / Г.В. Беда. – М. : Просвещение, 1986. - 192 с.

2. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н.Волков. – М: Искусство, 1984.
3. Каменева, Е. А. Какого цвета радуга / Е.А.Каменева. – М., 1971.
4. Копцева, Т. А. Природа и художник [Текст]: образовательная программа художественно-экологического развития дошкольников / Копцева Т. А. ; ОАО "Российские железные дороги", Департамент упр. персоналом, Учреждение Российской акад. образования "Ин-т худож. образования". – М. : Пиар-Пресс, 2010. – 119 с. : цв. ил.
5. Копцева, Т.А., Селезнёва Г.Б., Сырых Н.В., Фомина О.Н. Я и мир человека. Сценарий игр-занятий. ФГОС: художественно-эстетическое развитие ребёнка в дошкольном детстве. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность: Учебно-метод. пособие / Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014. – 168 с., 16 с. цв.вкл. – (От задачи – к результату).
6. Педагогическое наследие / И. Г. Песталоцци, Я. А. Каменский, Д. Локк, Ж. Ж. Руссо. – М.: Просвещение, 1987. – 496с.
7. Роцин, С.П. Живопись. Основы теории и практики: учебное пособие / С.П.Роцин. – М.; Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008. – 215 с.
8. Роцин, С.П. Воспитывающие и научные принципы обучения как важнейшая дидактическая основа художественного образования //«Начальная школа плюс До и После» / С.П.Роцин. – М., 2009. – № 9 – С. 3-6.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Абеляшев А. А.</i> Патриотическое воспитание школьников на занятиях изобразительным искусством	2
<i>Алексеева Н. Г.</i> Методические особенности применения арт-педагогических технологий на уроках математики	7
Methodological features of the use of artpedagogic technologies in mathematics lessons	7
<i>Атрашкевич В. В.</i> Создание комфортного образовательного пространства в ДОО: от идеи к воплощению	15
<i>Балина И. Д.</i> Диалог литературы и театра в образовательном и социокультурном пространстве сельских школьников	20
Dialogue between Literature and Theater in the Educational and Sociocultural Space of Rural Schoolchildren	20
<i>Беседнова Н. В.</i> Опыт проведения КПК в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки	28
The experience of conducting a CPC at the Academy of Watercolor and Fine Arts by Sergey Andriyaki	28
<i>Волокитина О. В.</i> Копирование образцов в Школе и Академии акварели Сергея Андрияки	35
Copying samples at the School and Academy of Watercolor by Sergei Andriyaka	35
<i>Гальчук О. В.</i> Проблема художественной одаренности учащихся в пространстве взаимодействия общего и дополнительного художественного образования	47
The problem of artistic giftedness of students in the space of interaction between general and additional art education	47
<i>Го Чжэ</i> Использование вырезания из бумаги в преподавании искусства в младших классах средней школы	58
The application of paper cutting in junior high school art teaching	58
<i>Решетняк Е. Э.</i> Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания	63
Current issues in artistic, aesthetic, and moral education	63
<i>Дымковская О. Ю.</i> Литература и театр в пространстве личного и творческого развития современных школьников	73
Literature and theater in the space of personal and creative development of modern schoolchildren	73
<i>Жирнова А. С.</i> Живопись маслом: из опыта педагога проекта «Активное долголетие»	81
Oil painting: from the experience of the teacher of the project «Active longevity»	81
<i>Зайцева П. А.</i> Научная работа как способ активизации творческого мышления студентов	87
Scientific work as a way to activate the creative thinking of students	87
<i>Косинец Е. И.</i> Импровизация как способ развития творческого мышления детей и подростков	94
Improvisation as a way to develop creative thinking in children and teenagers	94

Казакова Е. Т.

Проблемы подготовки абитуриентов в художественные вузы	105
Problems of preparation of applicants to art universities	105

Красноперова Л. А.

Формы, методы, приемы в технологии индивидуально-личностного подхода, применяемые на занятиях в МБУДО «ДШИ№3»	115
Forms, methods, and techniques in the technology of individual-personal connection used in classes at MBUDO «DSHI No. 3»	115

Кулакова О. В.

Развитие восприятия стилистической образности декоративного изделия у обучающихся художественных вузов	123
The development of perception of stylistic imagery of decorative products among students of art universities.	123

Петрова Т. С.

Театр в литературно-образовательном пространстве современного школьника: диалог искусств и диалог с искусством	128
Theater in the literary and educational space of a modern student: a dialogue of arts and a dialogue with art	128

Попова Е. В.

Формирование двигательных навыков у учащихся художественных студий в процессе освоения мягких графических материалов.	135
Formation of motor skills among students of art studios in the process of mastering soft graphic materials.	135

Скворцова Т. П.

Школьная театральная студия в художественной картине мира и литературно-образовательном пространстве современных подростков	142
School theater studio in the artistic picture of the world and the literary and artistic space of modern teenagers	142

Фещенко О. С.

Наблюдение как средство развития эстетических представлений детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.	152
--	-----