

«Галерея педагогического опыта: актуальные практики преподавания по ДОП в ДХШ, ДШИ»

УДК 371
ББК 74.200.587

Галерея педагогического опыта: актуальные практики преподавания по ДОП в ДХШ, ДШИ. Сборник материалов по итогам работы муниципальной методической площадки «Галерея педагогического опыта: актуальные практики преподавания по ДОП в ДХШ, ДШИ»/ ред. Р.Р. Якупова, М.В. Белкина – Набережные Челны, 25 февраля 2026 г. – 45 с.

Составители:

Белкина М.В., директор МАУДО «Детская художественная школа №2», почётный работник сферы воспитания детей и молодёжи РФ, член Международного союза педагогов-художников г. Набережные Челны

Якупова Р.Р., методист МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

Редактор:

Батыршина С.И., методист по воспитательной работе и дополнительному образованию МБУ «Информационно-методический центр» г. Набережные Челны

В сборник вошли материалы по обобщению опыта педагогов дополнительного образования художественной направленности и преподавателей художественных школ и школ искусств.

© МАУДО «Детская художественная школа №2», 2026
© МБУ «Информационно-методический центр», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Акрамова Г.Р. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПУТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КЛАССА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ	5
Багдасарян А.М.С. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ»	6
Имангулова Р.И. ЧЕЛОВЕК В ИНТЕРЬЕРЕ: ЭТЮДНАЯ РАБОТА НАД ПОЯСНЫМ ПОРТРЕТОМ	8
Кабирова З.А. ОТКРЫТКА ЕДИНСТВА: ТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ В ПОДАРКЕ	10
Купцова М.В. РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ РИСУНКА В 6 КЛАССЕ	14
Майорова О.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ И КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ	16
Озорнова С.Е. ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ В ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИИ. РОДСТВЕННО-КОНТРАСТНАЯ ГРУППА ЦВЕТОВ	18
Погосская Ю.В. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КУРСА «ОСНОВЫ АНИМАЦИИ»	22
Салахова Р.А. ПРОЕКТ «ОКНО В ИСТОРИЮ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 12–14 ЛЕТ	24
Салихова Р.Х. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ФГТ) К РИСУНКУ В 1 КЛАССЕ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ: ОСНОВЫ, ЦЕЛИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	27
Хамидуллина О.Р. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ПРЕДМЕТУ «ПРИКЛАДНОЙ ДИЗАЙН» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ ПО ТЕМЕ «9 МАЯ! ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»	31
Шашкина Л.Ф. ОТ КОМПОЗИЦИИ ДО ЦВЕТА. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАТЮРМОРТА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ	37

Шейна Е.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИСКУССТВ В 6 КЛАССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ	41
Якупова Р.Р. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ: ОТ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА К ВНЕДРЕНИЮ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК	44

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПУТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КЛАССА РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Акрамова Гульнара Равгатовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

В допрофессиональный класс поступают дети 8-11 классов с хорошей базой знаний, умений и навыков после обучения в художественной школе. Программа допрофессионального класса рассчитана на 1 год и включает в себя индивидуальную работу с каждым учащимся определившимися с выбором учебного заведения. Остальные учащиеся этого класса выполняют работы по программе, которая рассчитана на максимальное раскрытие их потенциала. Необходим анализ особенностей каждого учащегося, его мотивации и интересов. Какая специальность привлекает его больше всего? Почему? Интересен ли просто процесс обучения в данном ВУЗе (колледже) или важна профессия, которую он получит? Беседы с преподавателем, знакомство с официальной информацией на сайтах учебных заведений с требованиями вступительных творческих испытаний, являются обязательным условием учебного процесса в данном классе, помогают утвердиться в выборе.

Так же в процесс обучения входит копирование работ студентов, абитуриентов с высокими баллами и, не редко, уже на этом этапе учащиеся определяют «его это или не его». Задача преподавателя создать комфортные условия для эффективной работы, усвоения материалов, отработки технических навыков разными материалами. Задания выполняются в необходимой стилистике выбранного учебного заведения, когда нужно подстроить свою привычную манеру исполнения под нужную. Постепенно с опытом, работы становятся более сложными, ускоряется и время их исполнения, учащийся стремится к тому количеству часов, которое необходимо при поступлении.

Так же ведется работа с родителями учащихся, чтобы обеспечить комплексный подход для выявления данных ребенка. Но право выбора маршрута собственного развития должно принадлежать прежде всего самому учащемуся, а задача взрослых направить, помочь реализовать свой проект индивидуального развития. Его активное участие в олимпиадах разного уровня, конкурсах (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных), посещение интенсивных или многомесячных курсов при учебном заведении, посещение дней открытых дверей, все это приближает учащегося к

успешному зачислению в выбранное учебное заведение. Выбор, связанный с его участием в различных мероприятиях и конкурсах, требует особого графика обучения. Зачастую учащийся занимается дополнительно, сверх запланированной программы допрофессионального класса, это закаляет его дух, вынуждает организовать свой режим дня так чтобы успеть выполнить все запланированное качественно и на хорошую оценку. Умение самому определять цели и задачи видов деятельности, стремиться к самостоятельному решению поставленных задач, проявление волевых качеств, безусловно способствуют всестороннему развитию будущего абитуриента.

Преимущества индивидуального подхода развивает личность, помогает развить способности, формирует интерес к учебе, повышает успеваемость. Итогом образовательного процесса в допрофессиональном классе является успешное поступление в ВУЗ (колледж) своей мечты и приобретение желаемой профессии.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ»

Багдасарян Анна Милена Сергеевна,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

Институт наставничества был, есть и будет актуальной практикой во многих сферах, но в образовании особенно. Важны поддержка коллектива, корпоративный дух, слаженная совместная работа для формирования качественной образовательной среды, в которой обучающиеся могут получать новые навыки и развивать полученные, достигать результатов

на своей образовательной траектории, а преподаватели рассчитывать на профессиональное развитие и качественный рост.

Значение наставничества в образовании трудно переоценить. Это не только инструмент поддержки и развития молодых педагогов, но и механизм для передачи ценностей, традиций и стандартов профессии. Наставничество также помогает поддерживать и укреплять профессиональное сообщество педагогов, создавая среду для обмена идеями, опытом и лучших практик [1].

Особенностью реализации наставничества в рамках детской школы искусств является то, что оба преподавателя являются не только педагогами, но и специалистами в преподаваемой сфере. Поэтому наставничество довольно часто реализуется в формате «равный-равному» или формате реверсивного наставничества, когда у более опытного преподавателя могут возникать сложности с некоторыми аспектами организации образовательного процесса.

Так, в детской школе искусств была осуществлена работа по модернизации образовательной программы «История искусств и архитектуры» с цифровизацией значительной части материала и обеспечением доступа к ней учащимся через интернет. За основу была взята образовательная программа и методические пособия для преподавателей, написанные к ней. Вся эта информация была систематизирована, структурирована и выложена в облачное хранилище с доступом материалов по ссылке. Автор первоначальной программы, взрослый педагог, получил ссылки на материалы, которые он собирал в течение многих лет, дополненные молодым коллегой, которыми теперь делится с учащимися. Также были записаны видео мастер-классы с примерами практических заданий для учащихся, которые могут выполнить задание удаленно в случае необходимости. Доступ к видео также возможен по ссылке. Для удобства передачи ссылки дополнительно оформлены в виде qr-кодов.

Результатом этой работы стали победы в профессиональных конкурсах на муниципальном и региональном уровне. Для более авторитетного преподавателя появилась возможность выразительно презентовать многолетний опыт, а для молодого коллеги – получить качественный рост в достаточно короткий срок. Объективная оценка профессионального сообщества здесь важна и является признанием не только персонального развития преподавателей, но и их вклада в профессиональное сообщество и готовности делиться своими наработками.

Осуществить такую работу самостоятельно взрослому преподавателю часто нелегко, поэтому здесь важна работа по реверсивному наставничеству, а иногда и прямая помощь со стороны молодого педагога с осуществлением некоторых этапов по созданию или публикации материалов. Особенно это полезно наставнику, чья предметная область совпадает с предметом наставляемого преподавателя, поскольку можно как напрямую позаимствовать какие-то положительные моменты, так и проанализировать структуру программы и получить максимально полное представление о материале.

Кроме прочего, выделяют положительный аспект обратного наставничества для наставников, которые получают признание имеющихся навыков от коллег, превосходящих их в профессиональных компетенциях в силу опыта. Это способствует налаживанию коммуникации в коллективе, где каждый преподаватель понимает свою ценность для

образовательной организации и ценность коллег и пытается поделиться полезным и перенять нужное ему.

Наставничество в образовании имеет долгие традиции в нашей стране и наработан богатый опыт, который важно сохранить и которым нужно делиться. Важно также понимать уникальность складывающейся сегодня ситуации, когда скорость развития технологий так стремительна, что молодые специалисты, родившиеся при другом технологическом укладе, приносят важный вклад в развитие коллектива опытных преподавателей. И этот процесс взаимного обогащения также является одной из граней практики наставничества в образовании и по-своему уникальным явлением, за которым интересно наблюдать.

Список литературы

1. Наставничество в образовательном процессе: от теории к практике. — Текст: электронный // Академия дополнительного профессионального образования : [сайт]. — URL: <https://www.kvalifik.ru/about/articles/nastavnichestvo-v-obrazovatelnom-procессе-ot-teorii-k-praktike/> (дата обращения : 01.12.2025).

ЧЕЛОВЕК В ИНТЕРЬЕРЕ: ЭТЮДНАЯ РАБОТА НАД ПОЯСНЫМ ПОРТРЕТОМ

Имангулова Резида Ильдаровна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Этюд поясного портрета человека с руками в интерьере с натуры это определённый этап на пути становления художника, который является результатом живописного решения бытовых предметов, драпировок, интерьера и т.д. От уровня усвоения и развития выше перечисленного напрямую зависит уровень качества выполнения этюда с натуры человека. Знакомство и усвоение основных пропорций и конструкции фигуры человека на предмете «Рисунок» также способствует верной моделировке формы тоном и цветом. Этюд поясного портрета человека с руками в интерьере рассматривается и как самостоятельное задание на предмете «Живопись» в общем художественном образовании, но и как подготовительный этап для свободного рисования человека в творческой композиции. Это является актуальным в наше время, не все учащиеся выпускных классов художественных школ могут передать жизненные впечатления в выразительных и динамических позах человека. Чтобы сделать тему «Этюд поясного портрета в интерьере» более привлекательной и интересной для учащихся, постановка была представлена по теме «Традиции русского чаепития» на основе изучения творчества Бориса Михайловича Кустодиева. Чайная традиция любого из народов мира несёт свой самобытный колорит. Русское чаепитие было рассмотрено в его следующих картинах: «Купчиха за чаем», «На террасе», «Осень в провинции», «Московский трактир», «Купчиха, пьющая чай». В картинах обращаем внимание не только на сервировку чайного стола, купеческого быта, но и на композиционное решение. На переднем плане мы видим детально прописанный

натюрморт, на среднем - доминантную фигуру человека. При рассматривании фигуры обращаем внимание на узловые моменты: лицо и руки. Особенно тщательно рассматриваем положение кисти руки, держащей блюдце, так как учащиеся не имели опыта изучения их пропорций и рисования с натуры. Поэтому выполняли наброски копии рук из картины «Купчиха за чаем» и наброски фигур с натуры по теме «Чаепитие». На дальнем плане Борис Михайлович в картинах выполнял условное изображение пейзажа. Кустодиев применяет открытые, часто контрастные цвета: яркие платья купчих, расписные шали, сочные фрукты, всё это способствует созданию "радостного" колорита. Все эти работы Б.М.Кустодиева были посвящены старому купеческому укладу жизни, которого на тот момент в стране уже не было, пронизаны теплом и светом, окутаны атмосферой безмятежности и сытости. Художник признавался, что его не привлекает документальность, а образы на его картинах – плод воображения, символы идеальной жизни.

В процессе выполнения этюда поясного портрета человека с руками в интерьере учащиеся решали следующие учебные задачи:

- Компонировка. Грамотное размещение в листе поясного портрета человека с руками в интерьере.
- Конструктивное построение фигуры и натюрморта в пространстве.
- Введение в натюрморт фрагмента копии натюрморта Б.М. Кустодиева.
- Колористическое решение фигуры и фрагмента интерьера.

Подобные задания формируют у учащихся навыки передачи целостного образа, гармоничного колорита и анатомически верного строения фигуры в технике живописи, интерес к портретному жанру, способствуют решению учебных задач: композиционное размещение, передача тональных отношений, характера позы и цветовой моделировки формы, развивают интерес к традициям нашей страны.

Литература:

1. Ли Н. Г.; Основы учебного академического рисунка М.: Эксмо, 2007. – 480 с.

2. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 1. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996.- 96 е.: цв. ил.

Борис Кустодиев:/Государственная Третьяковская галерея. – 2025. – URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/boris-kustodiev/> (дата обращения: 17.03.2026)

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АППЛИКАЦИЯ) В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6 ЛЕТ) ОТДЕЛЕНИЯ РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ «ОТКРЫТКА ЕДИНСТВА: ТАТАРСКИЙ ОРНАМЕНТ В ПОДАРКЕ»

Кабирова Зульфия Ассафовна

Преподаватель изобразительного искусства

МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»

г. Набережные Челны

Тема: «Открытие единства: Татарский орнамент в подарке». Изготовление поздравительной открытки из бумаги и картона с использованием элементов татарского национального орнамента.

Актуальность:

Мастер-класс приурочен к 2026 году, объявленному в Российской Федерации Годом народного единства. Мероприятие направлено на приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному наследию народов России на примере декоративно-прикладного искусства татарского народа. Занятие призвано в доступной форме показать детям красоту и уникальность национальных узоров, а также продемонстрировать, что через творчество можно выразить уважение к традициям разных культур, что является основой единства многонациональной страны.

Целевая аудитория: обучающиеся старшей группы отделения раннего эстетического развития школы искусств (5-6 лет).

Цель занятия: Формирование у старших дошкольников представлений о культурном многообразии России и воспитание чувства уважения к традициям народов Поволжья через практическую творческую деятельность по созданию авторской открытки с татарским орнаментом.

Задачи:

1. Образовательные (предметные): Познакомить детей с основными элементами и символикой татарского орнамента (тюльпан, лист, волна, розетка); обучить технологии вырезания симметричных деталей из бумаги, сложенной гармошкой или пополам; закрепить навыки композиционного построения на плоскости (картонная основа).
2. Развивающие (метапредметные): Развивать мелкую моторику рук, глазомер и аккуратность при работе с ножницами и клеем; стимулировать творческое воображение и интерес к истории родного края; развивать умение следовать устной инструкции педагога.

3. Воспитательные (личностные): Воспитывать уважительное отношение к культуре и искусству татарского народа как неотъемлемой части культуры России; формировать чувство гордости за многонациональную страну; создать условия для позитивной коммуникации в процессе совместного творчества.

Планируемые результаты:

Дети узнают: характерные особенности татарского орнамента (растительная основа, яркость, цветовая символика: зеленый (жизнь), красный (тепло, солнце), желтый (разлука/осень, но в детском творчестве — солнце и радость), синий (небо/вода).

Дети научатся: изготавливать плоскостную аппликацию на картонной основе; самостоятельно вырезать элементы, имитирующие татарский национальный узор; гармонично сочетать цвета.

Воспитательный эффект: У детей сформируется положительное отношение к культурному наследию народов России, появится желание дарить подарки, сделанные своими руками с учетом национальных традиций.

Практическая значимость: Готовая открытка может быть использована в качестве подарка для родных и близких к праздникам (День народного единства, День республики, день рождения матери, Сабантуй) или как элемент тематической выставки в классе, посвященной Году народного единства.

Форма проведения: групповая практическая работа под руководством педагога.

Материалы и оборудование: цветной картон (основа), цветная бумага, простой карандаш, ножницы, клей-карандаш, шаблоны элементов орнамента (для облегчения задачи детям), наглядные пособия с образцами татарских узоров.

Ход работы:

1. Приготовьте основу открытки (фото 1).

фото 1

2. Приклейте на основу деталь горшка (фото 2).

фото 2

3. Приклейте на открытку листья (фото 3)
фото 3

4. Поверх листьев приклейте цветы (фото 4).
фото 4

5. Приклейте внутренние элементы цветов (фото 5).
фото 5

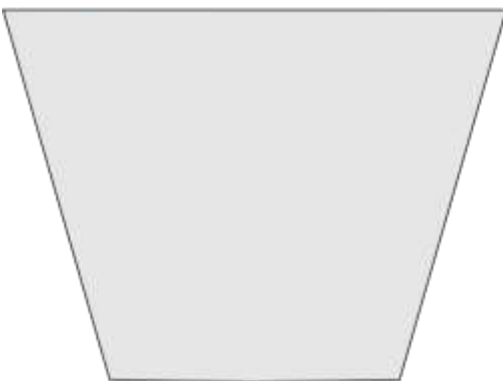
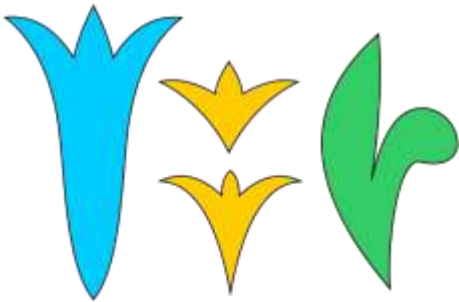

6. На горшок приклейте узор. Открытка готова (фото 6).
фото 6

ШАБЛОНЫ

Занятие рассчитано на детей дошкольного возраста. Для детей 4-5 лет все детали открытки подготавливаются педагогом заранее, детям 6 лет можно предложить самим вырезать несложные элементы открытки.

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ НА УРОКАХ РИСУНКА В 6 КЛАССЕ

Купцова Мария Вячеславовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Фигура человека в рисунке – один из наиболее сложных объектов изображения. Для художника она становится неиссякаемым источником творческой работы, глубокого воплощения форм, пластики и индивидуальности человека. Немало прекрасных примеров виртуозного изображения человека. Рассматривая картины, где присутствуют люди, наше внимание чаще всего направлено на них. Изображение человека делает художественное произведение значительнее, наполняет его глубоким смыслом.

Важнейшее качество, которое помогает правильно передавать впечатление от окружающего мира, целостность видения и восприятия. Научившись отделять главное от второстепенного, учащийся целюно воспринимает предметы, человека. Только в результате целюного зрительного восприятия можно правильно определить: тональные отношения, световые отношения, общее тоновое состояние освещенности, композиционный центр в картине.

В разделе рисунка «Фигура человека в интерьере» в программе 6 класса входит работа с натуры с одетой моделью. Помимо общеиспользуемых техник работы в карандаше над фигурой, обращаемся и к графической черно-белой манере в технике тушь. Задание рассчитано на 12 часов, работа ведется на формате а2, тушью.

Это расширяет возможности изучения принципов и приемов графического изображения фигуры человека, повышает общехудожественный уровень подготовки учащихся. По мере накопления учащимися опыта графической работы постановки постепенно усложняются в сторону насыщения их орнаментированием, драпировками, количества постановочных атрибутов. Учащийся занимается графическим решением фигуры и одновременно изучает пластическую связь форм тела человека, деталей костюма и его окружения.

Тематичность постановки предполагает образность ее решения. Для раскрытия образа прежде всего важно найти выразительную композицию. Здесь многое будет зависеть от интересной точки зрения, точно найденного формата, продуманности контрастов, окружения.

В рисунке нужно передать заложенный в постановке образ человека, добиться яркости этого образа. Движения фигуры должны быть ясными и узнаваемыми. Острота передачи характера, выразительность отдельной детали, передачи материальности форм должны сочетаться с целостностью рисунка, выделением главного, взаимосвязи фигуры и

окружения. Во многом в такой тематической постановке ставятся задачи композиционного портрета. В постановку включаются предметы, раскрывающие и дополняющие содержание темы. Поэтому важно правильно организовать окружение таким образом, чтобы оно пластически было связано с фигурой и не мешало ее восприятию.

Не нужно бояться передвигать или вовсе не включать в композицию своего рисунка какой-либо предмет окружения, что-то ослаблять, что-то подчеркивать, затемнять какую-то часть постановки, если это работает на улучшение общего восприятия рисунка.

Работа над композицией состоит из:

- размещение изображения фигуры человека на плоскости
- поиск тонового решения
- распределение света и тени
- избегать членения композиции на равные части как по горизонтали, так и по вертикали
- «не запутывать» фигуру и окружающие ее предметы совпадением силуэтов
- избегать непродуманной стилизации форм постановки, это может привести к значительному сокращению пластического разнообразия работы и уменьшению ее художественных качеств.

Этапы работы:

- Выбор выразительного ракурса и композиционное размещение рисунка фигуры человека в выбранном формате
- Определение пропорций фигуры, выполнение наброска конструкции, построение
- Творческая переработка окружающего пространства, создание тематической национальной среды для фигуры в национальном костюме
- Разбивка фигуры и окружения на модули черного и белого цвета с учетом объема, освещения, фактуры складок, узоров на одежде
- Работа тушью, заполнение модулей черного цвета
- Просмотр работ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ И КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Майорова Ольга Александровна
заместитель директора по УВР
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Актуальность проблемы колористической подготовки и развития колористических способностей учащихся художественной школы обусловлена существующими противоречиями:

— между федеральными государственными требованиями к подготовке учащихся в области живописи, которая должна включать организованную колористическую деятельность, и недостаточной теоретической и методической разработанностью данной проблемы;

— между высокими требованиями к уровню подготовки выпускников художественной школы и отсутствием методических разработок, методики колористической подготовки, целенаправленно развивающих колористические способности учащихся в процессе обучения живописи.

Отмечая обусловленность развития способностей уровнем усвоения знаний, умений и навыков, многие психологи и художники-педагоги связывают недостатки живописных работ учащихся с недостаточной организацией колористической деятельности, которая играет существенную роль в создании художественного образа. Следовательно, уровень колористической подготовки в ДХШ, отражающий степень сформированности колористических знаний, умений, навыков и развитие колористических способностей учащегося может определять его дальнейшую профессиональную направленность. В этой связи одной из важных методических проблем является организация обучения живописи, способствующего целенаправленной колористической подготовке, развитию колористических способностей учащихся.

При рассмотрении проблемы колористической подготовки и развития колористических способностей учащихся художественной школы в процессе обучения живописи можно опираться на научные исследования по вопросам развития способностей,

организации учебной и творческой деятельности, по теории цвета и колорита, теории и методике обучения изобразительному искусству. Деятельностный подход в психическом развитии человека, зависимость развития способностей от содержания образования, от качества организации обучения позволяют утверждать, что колористические способности, как составляющая колористической подготовки, проявляются, формируются и развиваются в колористической деятельности, которая предполагает решение учебных и творческих колористических задач.

Колористическая подготовка как необходимый компонент художественной подготовки требует глубокого изучения ее особенностей. Ведущий предмет в художественной школе, осуществляющий колористическую подготовку учащихся - живопись. Цвет, как основа языка живописи, - это активное средство в создании художественного образа, средство выразительности, а способности владения цветом и их развитие - одна из главных проблем и задач колористической подготовки учащихся детской художественной школы.

Искусство цвета во всей полноте проявляется в живописи. Колористическая подготовка - сложный и многоступенчатый процесс, который начинается с обучения в художественной школе, где закладываются основы живописной грамоты, осуществляется целенаправленная колористическая деятельность, развиваются колористические способности детей. Главные компоненты колористической подготовки учащихся - колористические знания, умения, навыки и колористические способности, степень сформированности которых определяет качество дальнейшего обучения учащихся и их будущей профессиональной деятельности в сфере изобразительного искусства.

Для выявления особенностей колористической подготовки в процессе обучения живописи необходимо раскрыть содержание ведущих колористических понятий: цвет, гармония цвета и колорит.

Основными задачами колористической подготовки обучающихся в детской художественной школе на занятиях по живописи являются овладение колористическими знаниями, умениями, навыками и развитие колористических способностей, а целью и результатом колористической подготовки - художественно-творческая деятельность, которая характеризуется достаточно высокой степенью сформированности колористических знаний, умений и навыков, способностей по созданию художественного образа с помощью цвета.

Для освоения колористических знаний, умений и навыков учащимся необходимо изучать цветовые закономерности, свойства цвета, видеть их в природе; с целью дальнейшего практического применения в живописи целенаправленно наблюдать и запоминать оттенки, цветовые отношения, сочетания с их учетом; изучать способы их воспроизведения цветом на примере произведений живописи. На этапе освоения знаний, умений и навыков активно участвуют процессы ощущения и восприятия, эмоциональные ощущения, ощущение материала. Для практического освоения полученных знаний важно выполнить упражнение на составление ряда цветовых оттенков или цветовой шкалы. Качественное усвоение колористических знаний, умений и навыков требует умения реализовать их на практике. На этапе реализации важно уметь воспроизвести увиденное, уметь представить и передать по памяти реальные цветовые отношения с учетом цветовых

закономерностей, уметь подбирать и грамотно применять способы цветовоспроизведения. В представлениях возникают эмоционально-эстетические переживания, которые нужно передать через определенные цветовые звучания, настроение в связи с состоянием освещенности.

Колористическая подготовка учащихся на занятиях по живописи в художественной школе будет осуществляться более эффективно, если будут выявлены ее специфические составляющие, рассмотрены теоретические особенности обучения живописи, определены условия колористической подготовки и критерии качественных изменений в колористической подготовке учащихся.

Литература:

1. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика: методические указания [Текст] / Н. В. Алгазина. – Омск: ОГис, 2007. - 38 с.
2. Алексеев, С. С. Научные и практические сведения о цвете [Текст] / С. С. Алексеев // Школа изобразительного искусства: учебно-методическое пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва, 2004. – Вып. 5. – С. 91-104.
3. Алексеев, С. С. О колорите [Текст] / С. С. Алексеев. – Москва: Изобразительное искусство, 2004. – 172 с.: ил.
4. Алехин, А. Д. О языке изобразительного искусства [Текст] / А. Д. Алехин. – Москва: Знание, 2003. – 48 с.
5. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды [Текст]: в 2 т. / Б. Г. Ананьев; под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – Москва: Педагогика, 2000. – т. 1. – 230 с.

**Учебно-методическая разработка по предмету «Композиция станковая»
для учащихся 3 классов ДХШ**

«ЦВЕТ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ В ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИИ. РОДСТВЕННО-КОНТРАСТНАЯ ГРУППА ЦВЕТОВ»

Озорнова Софья Евгеньевна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Аннотация

Данный методический продукт разработан для учащихся третьих классов ДХШ, ДШИ. Так же пособие может быть интересно для преподавателей и учителей художественно-эстетической направленности. Данное задание рассчитано на 10 учебных часов.

Введение

Одной из целей обучения в станковой композиции является поиск эмоционального выразительного решения композиции с помощью цвета.

Основная часть

Тема:

«Школа», «Магазин», «Друзья».

Цель: изучить родственно-контрастную (расщепленную комплементарную) группу цветов.

Задачи:

выделение композиционного центра;

овладение способами передачи объема и пространства посредством ограничения цветовой гаммы, а также насыщенности и светлоты цвета;

поэтапное ведение работы.

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции с применением выбранных цветов, разбела и затемнения соответственно белой и черной красками.

Цветовые гармонии цвета включают в себя более шести вариантов сочетания цвета.

Перечислим самые известные из них:

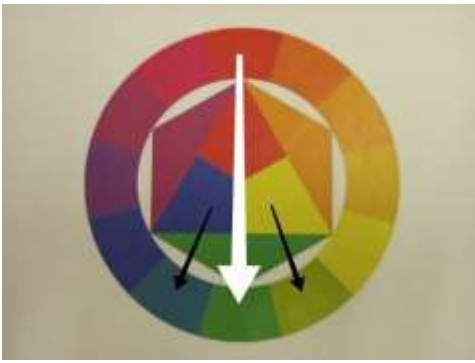
1. Монохром (оттенки одного цвета)
2. Аналоговую (близлежащие по цветовому кругу три-четыре цвета)
3. Контрастную (комплементарная)
- 4. Родственно-контрастную (расщепленную комплементарную), которую мы и будем изучать**
5. Троичную
6. Двойную контрастную (четверная/двойная комплементарная):

Когда мы говорим слово «контраст», чаще всего подразумеваем контраст дополнительных цветов (красный-зеленый, желтый-фиолетовый, оранжевый-синий) то есть те цвета, которые находятся друг против друга по цветовому кругу:

Но он яркий и чтобы гармонизировать этот эффект учащимся предлагается использовать пару родственных цветов, находящихся по обе стороны от противоположного цвета:

Преподаватель представляет свой вариант трех цветов и расширяет палитру добавлением в каждые три цвета белый и черный, чтобы усложнить цветовую гамму:

Этапы работы:

1. На формате А2 выполнить набросок будущей композиции простым карандашом:
2. Композиция делится условно на два-три плана.
3. Далее продолжаем в цвете по схеме:

Учащиеся выбирают цвета самостоятельно по кругу Иттена (варианты цветовых сочетаний):

4. Заранее решается какой из трех цветов будет обозначать свет, полутень, тень.
5. Предварительно делаются выкраски предполагаемой палитры по краю листа (по желанию).

Условия и необходимые материалы:

- 1) Для учителя: цветовой круг Иттена, план-конспект урока, образец работы педагога.
- 2) Для обучающихся: бумага формата а2; простой карандаш, клячка, бумажный скотч; гуашь, синтетические кисти № 6,8,10; палитра, баночка для воды.

Ожидаемый результат:

- способность решать поставленные учебные задачи по передаче объема и плановости в композиции;
- владение техниками работы с гуашью: работа с колерами и цветовыми сочетаниями.
- навыки работы графическими и живописными материалами и инструментами.

Примеры детских работ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КУРСА «ОСНОВЫ АНИМАЦИИ»

Погосская Юлия Викторовна,
высшая квалификационная категория,
МАУДО Детская Школа Искусств №6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля),
г. Набережные Челны.

В настоящее время возникла необходимость укрепления связей учащихся с новыми информационными технологиями и экранным искусством. Целью учебного курса «Основы анимации» является развитие познавательного интереса к мультипликации, опыта творческой и проектной деятельности детей в сфере мультипликации, а также формирование комплекса знаний, умений и навыков при создании анимационных фильмов. Итогом обучения должно стать свободное владение приемами анимации, знание законов создания сценария анимационного фильма, умение работать в специальных программах по созданию анимации, приобретение навыков работы в видеоредакторах, умение монтировать и озвучивать мультипликационные фильмы и профессионально использовать их для выполнения творческих задач.

Курс начинается с теоретической части в которой происходит знакомство обучающихся с понятиями анимация и мультипликация. Погружение в историю создания первых мультфильмов, работы мультипликаторов и анимационных студий. Далее подробно изучаются виды анимационных фильмов и техники их создания.

Рассматриваются этапы создания мультипликационного фильма такие, как: сценарий, раскадровка, создание фонов и персонажей, съёмка, озвучка, монтаж и порядок работы над ним.

Следующий этап - это изучение понятия стоп-моушен анимация, основные ее виды, а так же работа в технике покадровой съёмки.

После обучающиеся переходят к практической работе в приложении Stop Motion Studio. Изучают основные функции программы и осваивают основные виды движения в кадре, «оживление» персонажа, работу с калькой. Все это происходит в практической работе итогом которой являются небольшие мультфильмы. В рамках практической работы обучающиеся осваивают озвучку, применение шумовых эффектов и музыки в мультипликационном фильме. Завершающим этапом является монтаж мультфильма.

Далее обучающиеся переходят к индивидуальным мультипликационным проектам по заданной теме, на пример: «Архитектурное наследие».

Они создают полноценные анимационные мультфильмы в технике бумажная перекладка.

Очень важным здесь является выбор визуальной концепции и стилистики в которой будут созданы герои мультипликационного фильма и декорации. Для обучающихся этот этап определяет дальнейшую работу над проектом и является решающим для концепции и восприятия всей идеи мультфильма зрителем.

Далее работа над проектом происходит по следующему плану:

1. Сценарий мультипликационного фильма.

Создать сценарий мультипликационного фильма по заданной теме.

Написание сценария. Игра: «Кто? Где? С Кем? Что делал?». Четкая последовательность событий.

2. Раскадровка мультипликационного фильма.

Создание 6-8 кадров с детальной прорисовкой героев и их слов, фонов, эффектов анимации.

3. Создание декораций.

Создать декорации в соответствии с замыслом и сценарием и визуальной концепцией мультфильма.

4. Разработка персонажей мультипликационного фильма.

Работа над персонажами мультипликационного фильма. Отрисовка движений, поз, эмоций персонажей.

5. Подготовка к съёмке мультипликационного фильма. Создание заставки с названием.

Создание заставки с название, необходимо продумать интересный эффект появления букв. Работа со шрифтом.

6. Фотосъёмка мультипликационного фильма.

Работа на мультстанке. Съёмка мультипликационного фильма, в соответствии с раскадровкой. Правила съёмки. Работа с героями, фонами и декорациями.

7. Озвучка мультипликационного фильма.

Работа с аудиоэффектами, музыкой, озвучка реплик героев.

8. Монтаж мультипликационного фильма.

Освоение навыков работы в видео редакторах. Изучение таких понятий как: тайм-лайн, скорость воспроизведения, паузы.

Монтаж мультфильма в соответствии с основной задумкой и сценарием

9. Создание титров мультипликационного фильма.

Оформление титров. Подбор шрифтов.

Работа над проектом завершается демонстрацией анимационного мультфильма.

В результате по завершении курса «Основы анимации» происходит приобщение подростков к истории анимации и созданию мультипликационных фильмов, развитие творческого мышления, графического чутья и вкуса, развитие самостоятельности творческих решений. Задания знакомят учащихся с основами анимации, с историей и развития мультипликации, ее видами и формами, понятием «Стоп-моушен анимации». Обучающиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над мультипликационным фильмом, изучают специальные программы и приложения по созданию анимационных фильмов, создают собственные мультипликационные фильмы. Обучающиеся умеют писать сценарий мультипликационного фильма, создавать раскадровку анимационного мультфильма, знают этапы создания плоской перекладки, работают в приложении Stop Motion Studio, умеют рисовать героев и фоны мультипликационных фильмов, а так же имеют навык в озвучке мультипликационного фильма и осуществлению видео монтажа.

Литература:

1. Батенькина О.В. Технологии анимации. – Омск, 2015
2. Красный Ю.Е., Курдюмова Л.И. Мультфильм руками детей. – М.: Просвещение, 1990
3. Хитрук Ф.С. Профессия –аниматор. – М., 2008

ПРОЕКТ «ОКНО В ИСТОРИЮ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 12–14 ЛЕТ

Салахова Римма Аскарвна,
преподаватель МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Изучение истории – это не просто механическое запоминание дат и событий, но и пленительное путешествие в прошлое, попытка проникнуть в самые глубины человеческих мотивов, понять их трудности, осмыслить достижения и их неоценимый вклад в монументальное полотно развития человечества. Особую роль в пробуждении живого интереса к истории у учащихся среднего школьного возраста (12-14 лет) играет активизация их созидательного потенциала. Проект «Окно в Историю» призван открыть перед школьниками уникальные горизонты: он не только предлагает им осмыслить многогранность исторических фактов, но и предоставляет возможность выразить свое глубинное понимание через призму изобразительного искусства, создавая собственные, завораживающие визуальные повествования.

Целью проекта является глубокое погружение школьников в историю через творческое самовыражение, что выражается в выполнении композиции в формате триптиха. Этот процесс стимулирует развитие неугасающего интереса к исторической науке, воспитывает навыки самостоятельного выбора и вдумчивого исследования исторических

тем, оттачивает художественное мастерство и формирует умение лаконично и выразительно передавать информацию посредством визуальных образов.

Задачи проекта включают выбор темы учащимися и предоставление им свободы в отношении исторического периода, личности или события, которое их особенно привлекает; исследование темы различными источниками, такими как учебники, энциклопедии, документальные фильмы и художественная литература; концептуализацию ключевых моментов темы и определение того, как они могут быть представлены в виде триптиха; создание эскизов, продумывание композиции, цветовой гаммы; выполнение работ в формате триптиха выбранной техникой рисования; и наконец презентация работ классу с пояснением выбора темы, исторических лиц и событий, а также смысловой связи между частями композиции.

Этапы реализации проекта охватывают четыре смысловых блока. Первый этап — Введение и Погружение — занимает 1–2 урока и предусматривает обсуждение проекта, ознакомление с понятием триптиха на примерах из искусства и рассмотрение того, как три части могут рассказать историю, раскрыть идею, показать развитие или контраст. В рамках мозгового штурма ученикам предлагается подумать о тех исторических периодах, личностях или событиях, которые вызывают наибольший интерес, с использованием наводящих вопросов о героях истории, значимых битвах, открытиях, эпохах и вопросительных аспектах, которые могут стимулировать исследование.

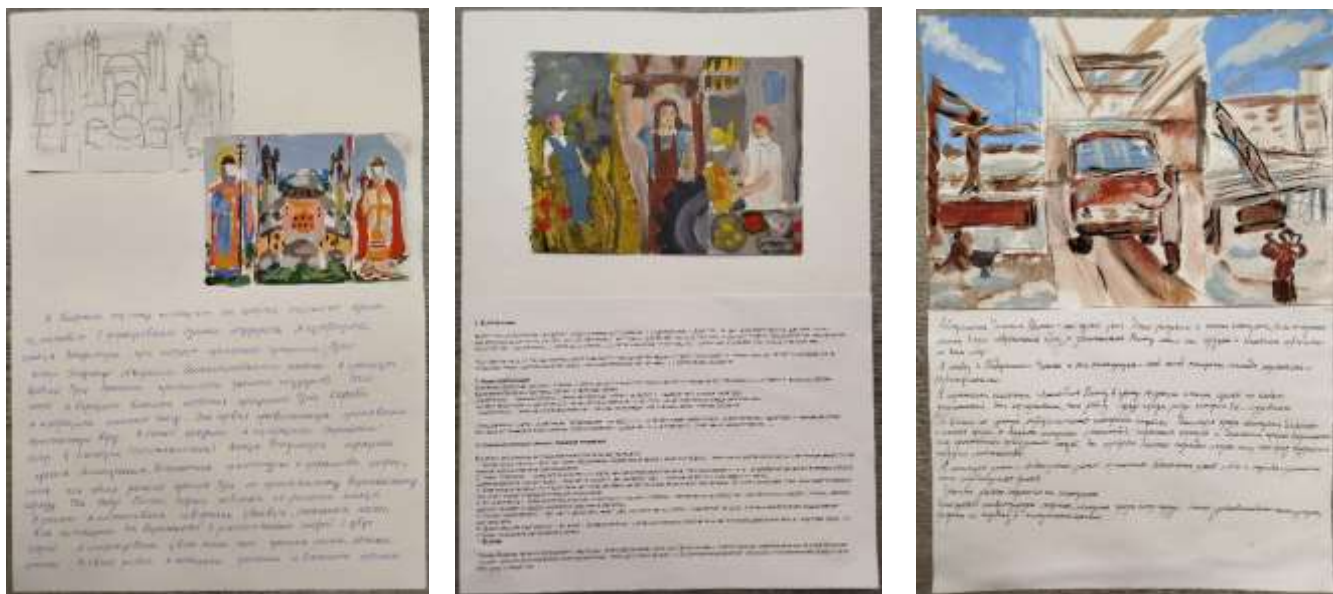
Второй этап — Исследование (2–3 урока) — предусматривает самостоятельный выбор тем учащимися. Ученикам предлагается информационный поиск по выбранным темам в

надежных источниках и обучение работе с библиотечными ресурсами и авторитетными интернет-ресурсами. После сбора информации они решают, как их тема будет представлена в виде триптиха, с указанием вариантов для формата триптиха — начало, развитие, итог, три ключевых аспекта, три угла зрения, символическая связь. Эскизирование проводится как форэскиз для всех частей, чтобы выявить композиционный ритм каждой части.

Этап третий — Творческий Процесс (4–6 уроков) — включает выбор техники рисования, которая наиболее полно раскрывает тему, будь то карандаш, акварель, гуашь, пастель, фломастеры или смешанная техника; определение объединяющего цветового решения; выполнение работ с использованием выбранных материалов, таких как акрил, гуашь или графические средства.

Этап четвертый — Презентация и Оценка (1–2 урока) предусматривает оформление работ на плотной бумаге или картоне, а также, при желании и возможности, в цифровом формате. Каждый учащийся готовится представить свою работу, в том числе название работы, выбранный исторический период, личность или событие, краткая историческая справка, объяснение выбора темы, смысл каждой части диптиха или триптиха, объяснение смысловой связи между частями и применение художественных средств для передачи идеи. После презентаций организуется выставка работ и проводится конструктивная обратная связь между учителем и учениками. Оценка может быть комплексной и учитывать глубину исследования, оригинальность замысла, художественное исполнение, ясность и убедительность презентации, а также смысловую целостность триптиха.

Дидактические материалы и ресурсы включают примеры работ в формате триптих из иллюстраций учебников и художественных альбомов, исторические источники в виде учебников, энциклопедий, карт и портретов исторических личностей, а также материалы для художественной работы: бумагу различной плотности, карандаши, краски разных видов, пастель, фломастеры, кисти, ластик и линейку.

Проект «Окно в Историю» представляет собой комплексный образовательный опыт, который позволяет учащимся 12-14 лет не просто прикоснуться к прошлому, но и глубоко погрузиться в него, осмыслить его многогранность и выразить собственное понимание через искусство. Свобода выбора, акцент на творческой самостоятельности и предоставленная возможность рассказать свою, уникальную историю делают этот проект особенно ценным для формирования гармонично развитой личности – свободной, способной к критическому мышлению, плодотворному творчеству и глубокому пониманию окружающего мира. Созданные учащимися работы станут не только ярким свидетельством их учебных достижений, но и живым воплощением того, как история может обрести новую жизнь в руках юных художников-исследователей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ФГТ) К РИСУНКУ В 1 КЛАССЕ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ: ОСНОВЫ, ЦЕЛИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Салихова Рамзия Халитовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Аннотация

В статье рассматриваются ключевые положения Федеральных государственных требований (ФГТ) к реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись». Особое внимание уделяется учебному предмету «Рисунок» в 1 классе детской художественной школы. Анализируются цели, задачи, обязательный минимум содержания, требования к уровню подготовки обучающихся, формы контроля и условия реализации программы. Материал адресован преподавателям художественных школ, методистам, родителям и всем, кто интересуется вопросами начального художественного образования.

Ключевые слова: ФГТ, рисунок, детская художественная школа, предпрофессиональная программа, изобразительное искусство, методика преподавания.

Введение

Детская художественная школа (ДХШ) является важным звеном в системе художественного образования. Именно здесь закладываются основы изобразительной

грамоты, формируется интерес к искусству, развиваются творческие способности детей. Федеральные государственные требования (ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств определяют структуру, содержание и условия реализации образовательного процесса. Они призваны обеспечить качество подготовки обучающихся и создать фундамент для их дальнейшего профессионального самоопределения.

1. Цели и задачи предмета «Рисунок» в 1 классе

Согласно ФГТ, изучение рисунка в первом классе направлено на достижение следующих **целей**:

- формирование у обучающихся устойчивого интереса к изобразительному искусству;
- развитие художественно-творческих способностей, образного мышления, зрительной памяти и наблюдательности;
- овладение элементарными основами реалистического рисунка как базы для дальнейшего обучения;
- воспитание эстетического вкуса, аккуратности, усидчивости и ответственности за результаты своего труда.

Для достижения поставленных целей в течение первого года обучения решаются следующие **задачи**:

1. **Знакомство с художественными материалами и инструментами.** Обучающиеся узнают свойства бумаги, простого карандаша, ластика, угля, соуса; учатся правильно держать карандаш, регулировать нажим, использовать разные виды штриховки.
2. **Освоение основ композиции.** Дети учатся располагать изображение на листе, находить равновесие, выделять композиционный центр, использовать ритм и симметрию.
3. **Развитие глазомера и чувства пропорций.** Формируется умение видеть соотношения частей предмета, сравнивать размеры, передавать характер формы.
4. **Изучение тональных отношений.** Вводятся понятия «свет», «тень», «полутень», «блик», «рефлекс»; учатся передавать объём предметов с помощью тона.
5. **Рисование с натуры, по памяти и по представлению.** В качестве натуры используются простые предметы: фрукты, овощи, геометрические тела, игрушки.
6. **Воспитание аккуратности и последовательности в работе.** Прививается навык ведения работы от эскиза к завершённому рисунку, бережное отношение к материалам.

2. Минимум содержания: что должен знать и уметь ученик 1 класса

ФГТ определяют **обязательный минимум знаний, умений и навыков**, который должен быть сформирован у обучающихся к концу первого класса.

2.1. Обучающиеся должны знать:

- основные приёмы работы карандашом: штриховку по форме, перекрёстную штриховку, тушевку, линию разной толщины и нажима;
- понятия: «композиция», «пропорции», «тон», «силуэт», «форма», «конструкция»;
- простейшие законы перспективы: линия горизонта, уменьшение предметов при удалении, расположение ближе — выше на листе;
- названия и характерные особенности геометрических форм: шар, куб, цилиндр, конус, призма.

2.2. Обучающиеся должны уметь:

- грамотно компоновать изображение на листе (не слишком мелко и не «вылезая» за края);
- передавать пропорции и характер формы несложных предметов;
- выполнять тональную проработку рисунка, выявляя светотень в пределах 3–4 тонов;
- рисовать с натуры и по представлению простые натюрморты из 2–3 предметов;
- делать зарисовки растений, игрушек, чучел птиц и животных;
- создавать быстрые наброски и зарисовки (линейные, тональные).

2.3. Примерные задания для 1 класса:

1. Рисование отдельных геометрических тел (куб, шар, цилиндр).
2. Рисование плоских предметов (лист дерева, ветка, бабочка).
3. Натюрморт из 2–3 предметов (например, яблоко и керамическая кружка).
4. Зарисовки чучел птиц или животных (линейно-конструктивный рисунок).
5. Наброски с натуры фигуры человека в спокойной позе (схематично, без детализации).

3. Требования к уровню подготовки выпускника 1 класса

К концу первого года обучения по программе «Рисунок» ученик должен:

- **владеть базовыми навыками** работы карандашом, углём, соусом и другими графическими материалами;
- **уметь последовательно вести работу** от эскиза к завершённому рисунку (композиция → построение → тональная проработка);
- **понимать конструкцию предметов** и уметь передавать её на плоскости листа;
- **применять тональные отношения** для передачи объёма, освещения и пространства;
- **проявлять творческую инициативу** в выполнении заданий, не бояться экспериментировать и искать собственные выразительные средства.

Важно подчеркнуть, что результатом обучения становится не только набор технических навыков, но и развитие у ребёнка способности видеть прекрасное в окружающем мире, выражать свои впечатления через рисунок.

4. Формы и методы контроля успеваемости

ФГТ предполагают использование различных форм контроля для объективной оценки результатов обучения:

- **Текущий контроль** осуществляется на каждом занятии: преподаватель оценивает выполнение конкретного рисунка, даёт рекомендации, корректирует ошибки.
- **Промежуточная аттестация** проводится по итогам четверти или полугодия в форме просмотра работ. Это позволяет оценить динамику развития каждого ученика.
- **Итоговый просмотр** в конце учебного года подводит черту под результатами первого года обучения. Работы оцениваются комиссией, выставляются оценки.

Критерии оценки учебных работ:

Критерий	Содержание
Композиционное решение	Грамотное расположение изображения на листе, равновесие, наличие композиционного центра

Критерий	Содержание
Пропорции и конструкция	Точность передачи пропорций, понимание конструкции предмета
Тональная проработка	Выявление объёма с помощью светотени, диапазон тонов
Аккуратность выполнения	Чистота работы, отсутствие грязи, целостность листа
Творческий подход	Самостоятельность, оригинальность, выразительность

5. Условия реализации программы

Для успешного освоения программы «Рисунок» в 1 классе необходимо соблюдение ряда условий:

5.1. Материально-техническое обеспечение

- **Качественные материалы:** бумага разного формата (А3, А4), простые карандаши разной мягкости (от ТМ до 4М), ластики, точилки, уголь, соус, фиксатив.
- **Наглядные пособия:** муляжи фруктов и овощей, гипсовые геометрические тела, чучела птиц и животных, драпировки, репродукции произведений искусства, методические таблицы.
- **Оборудование:** мольберты или планшеты, софиты для постановки света, стеллажи для хранения работ.

5.2. Санитарно-гигиенические нормы

- **Освещение:** достаточное естественное и искусственное освещение рабочих мест, отсутствие бликов на бумаге.
- **Мебель:** соответствие столов и стульев росту детей, правильная посадка во время работы.

5.3. Методические условия

- **Индивидуальный подход:** учёт возрастных и психологических особенностей каждого ребёнка, темпа его развития, уровня подготовки.
- **Мотивация и поддержка:** создание на занятиях атмосферы доброжелательности, поощрение творческих начинаний, формирование ситуации успеха.
- **Взаимодействие с родителями:** информирование о содержании программы, успехах ребёнка, рекомендации по организации домашних занятий.

Заключение

Федеральные государственные требования к предмету «Рисунок» в 1 классе детской художественной школы закладывают прочный фундамент для дальнейшего художественного развития ребёнка. Они определяют не только содержание и структуру обучения, но и те ценностные ориентиры, которые формируют личность юного художника: любовь к искусству, наблюдательность, трудолюбие, творческую смелость. Задача преподавателя — не просто дать технические навыки, а пробудить в детях интерес к изобразительному творчеству, научить их видеть прекрасное в обыденном и выражать свои

впечатления через рисунок. Только в этом случае обучение становится по-настоящему развивающим и приносит радость как ученикам, так и педагогу. Понимание требований ФГТ, грамотное их применение в образовательном процессе позволяют создать условия, в которых каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал и, возможно, сделать первые шаги к будущей профессии в сфере искусства.

Список литературы

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (утв. Приказом Министерства культуры РФ).
2. Примерная программа по учебному предмету «Рисунок» для детских художественных школ.
3. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 2020.
4. Кузин В.С. Психология живописи. – М.: Владос, 2019.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: Академия, 2021.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ПО ПРЕДМЕТУ «ПРИКЛАДНОЙ ДИЗАЙН» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-12 ЛЕТ ПО ТЕМЕ «9 МАЯ! ДЕНЬ ПОБЕДЫ!»

Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель прикладного дизайна
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Актуальность методической разработки заключена в соответствии ее содержания современным образовательным стандартам и обусловлена ее ориентацией на содействие творческой самореализации учащихся, на развитие креативного типа мышления. Продолжительное время учебный предмет «Черчение» отсутствует в школьной программе, но наступило время актуализации значимости инженерных профессий, кроме того, в век тотальной цифровизации возрастает ценность умения работать «руками». Работа с чертежами, развертками, объемными формами развивает не только пространственное, но и логическое мышление учащихся, практические навыки работы с чертежными инструментами, а также аккуратность, ответственность. Практическая составляющая методической разработки нацелена на развитие конструктивного мышления, представления и воображения у учащихся с элементами объемно-пространственного мышления.

В содержании разработки актуализирован аспект патриотического воспитания учащихся посредством обращения к знаменательной дате Победы в Великой Отечественной войне.

В методологической основе лежит **интегративный подход**, комбинирующий элементы разных технологий, но опора на технологии, обеспечивающие реализацию системно-деятельностного и компетентностного подходов.

Новизна методической разработки заключена в практической составляющей творческого задания: формат творческой работы (внутренняя поверхность пирамиды); интеграция различных изобразительных техник с элементами бумажной пластики, рельефа, объемных форм. Оригинальный формат работы позволяет выполнить практическое задание на абсолютно различные темы и открывает широкое поле для интерпретаций.

Практическая значимость. Педагоги имеют возможность на практике применять методический продукт в работе с детьми с любым уровнем подготовки в изобразительных видах деятельности, а также возможность самостоятельного выбора тематики и направления учебно-творческой деятельности детей (в разработке представлены работы учащихся в формате пирамиды по теме «Ассоциативная графическая композиция»).

Учащиеся получают возможности:

- формирования практических навыков работы чертежными инструментами и пластическими свойствами бумаги в создании художественно-выразительных макетных форм;
- развития фантазии и воображения, представления и конструктивного типа мышления;
- развития проектного мышления – от замысла к реализации;
- творческой самореализации (выполнение творческого задания и участие в творческих конкурсах, тематических выставках).

Методическая разработка ориентирована на учащихся в возрасте 9-12 лет (возможно старше). В каждой возрастной категории уровень сложности и степень самостоятельности в ходе выполнения задания может варьироваться в соответствии с возрастными и индивидуальными способностями.

Количество академических часов (уроков по 45 мин), отведенное на тему – 8 часов, из них:

- изучение новой темы, выполнение упражнений по бумажному моделированию – 1 урок;
- подготовка формата для композиции - 1 урок;
- поиск идеи, эскизирование, обсуждение и утверждение композиции – 1 урок;
- работа в материале по конструированию и моделированию элементов композиции – 2 урока.
- работа в цвете в графических или живописных техниках – 2 урока.
- сбор композиции – 1 урок.

Приведен максимум часов, отведенный на задание. Количество уроков может варьироваться от возраста и уровня подготовки учащихся.

Цель: содействовать формированию у учащихся нового восприятия плоскости, как активного элемента объёмно-пространственных композиций, а рисунка, как схемы – чертежа будущей объёмной композиции. Актуализация аспектов патриотического воспитания учащихся.

Задачи:

- в процессе индивидуальной работы содействие в актуализации ранее усвоенных знаний и опыта творческой деятельности, их переносу и применения в новых условиях;
- содействие в творческой самореализации учащихся в процессе освоения основных приемов и способов работы в области бумажного моделирования и конструирования;
- актуализация знаний учащихся о истории Великой Отечественной войны, о ее роли для современного поколения, о дедах и прадедах, о личных историях, как части великого прошлого наших народов;
- формирование ответственного отношения к труду, усидчивости, аккуратности и четкости в работе.

Ожидаемый результат:

- выполнение учащимися объемного изображения в технике бумажного моделирования, заключенного в пирамидальную форму на тему, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- презентация творческих работ в рамках тематических конкурсов и выставок;
- чувство гражданской идентичности, чувство гордости за своих предков, свою страну.

Задание: выполнить макет поздравительной открытки, посвященной празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Материалы и оборудование:

- формат А3 (используется для создания объемного формата – основы композиции);
- плотная бумага необходимых цветов А4 или А3 (цвет и количество листов зависит от индивидуального творческого замысла. Возможна самостоятельная выкраска форматов с созданием необходимых цветовых сочетаний, растяжек, текстурных решений и т.п. (для детей старшего возраста);
- линейка;
- циркуль;
- простой карандаш;
- канцелярский нож, ножницы;
- зубочистка или не пишущая ручка для проведения линий сгиба;
- клей (горячий клей – под присмотром взрослых; клей момент – в хорошо проветриваемом помещении; клей ПВА столярный – оптимальный вариант);
- салфетки;
- «макетный коврик» для моделирования, на котором можно резать ножом.

Первый этап работы: актуализация темы.

Методические рекомендации: формат и характер актуализации темы является творческим процессом и решением самого педагога. Может зависеть от уровня подготовки учащихся, опыта их творческой деятельности, возраста, тематики задания.

Второй этап работы: подача нового материала. Введение в понятийную систему. Содействие освоению терминологии.

Методические рекомендации: презентацию теоретического материала следует сопровождать наглядной демонстрацией приемов и способов работы с бумагой или показом внешнего вида форм, изделий – для учащихся старшего возраста. Кроме того, в старших классах изучение нового материала можно отвести на самостоятельную исследовательскую работу. Детям младшего возраста необходимо отвести определенное время на выполнение упражнений по апробации основных приемов работы на практике под руководством педагога.

Содержание работы:

- Бумажное моделирование

Имеются в виду приемы работы с бумагой, благодаря которым из плоскостного вида – двухмерного измерения (ширина и длина) формат бумажного листа приобретает трехмерное измерение – появляется глубина. Здесь может быть: бумажная пластика, оригами, квиллинг, макетирование и т.д. возможно даже просто смять лист бумаги, для того чтобы изменить характер его восприятия. В данном случае мы получим «фактурное звучание». В работе по созданию пластичных, рельефных и объемных форм применяются такие приемы как: вырубка (вырезание), высечка (прорезание), скручивание, биговка (нанесение линий сгиба), фальцовка (складывание, сгибание).

Конструирование объемных – многогранных форм – наиболее сложный процесс, так как требует максимальной точности построения разверток этих тел. Качество чертежных инструментов, четкое применение знаний по основным принципам построения разверток, воображение и представление – те аспекты, которые определяют качество выполняемой работы.

- Развертка

В большей степени характерна для геометрических форм и тел, которые создаются на основе геометрических фигур: квадратов, треугольников, многоугольников и т.п. развертка – это плоское изображение (схема) объемной формы, в которой ее грани находятся в одной плоскости, определенным образом соединяясь друг с другом по линиям сгиба (в объемной форме это будут ребра). Вырезав развертку, сложив по линиям сгиба – линиям соединения граней (боковых сторон) формы и склеив форму в нужных местах мы получим объемное тело. Объемная форма имеет грани (стороны), ребра (линии сгиба и соединения сторон), вершины (точки соединения ребер).

- Линия сгиба (биговка)

Чтобы у формы были четкие очертания, перед сгибанием (фальцовкой) проведите по линиям, слегка надавливая старой не пишущей ручкой (биговка). Это лучше всего сделать еще до вырезания. В случае, когда нужны очень острые грани, то по линиям сгиба проводят канцелярским ножом. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не прорезать бумагу насквозь. В объемной или рельефной форме линия сгиба будет называться ребром жесткости.

- Вырезание (вырубка)

Развертку каждой детали вырезают острыми ножницами или канцелярским ножом по сплошным линиям. Последний удобен для вырезания отверстий. Работайте при хорошем освещении, чтобы не упустить ни одной детали. Поверхность стола следует застелить специальным макетным ковриком.

- Сгибание (фальцовка)

Существует два вида сгибов – внешний и внутренний. Первый фальцуется так, чтобы получилось что-то вроде горы, линия сгиба должна находиться выше, чем сгибаемые стороны. Внутренний сгиб фальцуется так, чтобы линия сгиба оказалась ниже сгибаемых сторон.

- Склеивание

Клей наносится только на специальные клапаны. Наносите клей каплей и распределяйте ее по бумаге кисточкой или зубочисткой. Излишки осторожно промокайте салфеткой. Если одна деталь соединяется с другой, то клей наносят на одну из граней (клапан).

- «Скругление» за счет биговки

Если в модели есть детали цилиндрической формы, то перед склеиванием их надо закруглить. Для этого проведите по внутренней стороне зубочисткой или не пишущей ручкой. В результате бумага «самопроизвольно» примет нужную форму.

Третий этап практической работы: подготовка формата.

Методические рекомендации: дети младшего возраста готовят формат, последовательно повторяя за педагогом, старшие – самостоятельно решают поставленную задачу: сделать равнобедренную пирамиду на основе формата А3, состоящую из трех граней.

Содержание работы:

На основе А3 делаем квадрат. По диагоналям квадрата делаем биговку. От одного угла до центра квадрата делаем разрез. Фальцовка по линиям сгиба и склеивание двух треугольных граней между собой. Получается пирамида, которую ставим на бок – на две склеенные грани – это нижняя горизонтальная часть нашего объемного формата, на которой будет располагаться композиция. ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Четвертый этап творческой работы: поиск идеи, разработка творческого замысла в соответствии с поставленной задачей.

Методические рекомендации: характер эскизов (плоскостное изображение или с передачей объемно-пространственных характеристик) зависит от возрастных и индивидуальных способностей учащихся. По итогам поисковой работы необходима индивидуальная работа с каждым учащимся: обсуждение и анализ идеи, утверждение композиционного решения, планирование хода практической работы: приемов и способов работы с бумагой; обсуждение цветового решения, интеграции живописных или графических техник. Степень сложности применяемых приемов зависит от возрастных и индивидуальных способностей учащихся. Но в ходе индивидуальной работы педагогу необходимо мотивировать учащихся на поиск более интересных, возможно более сложных решений и способов работы – работа на зону ближайшего развития ребенка. Рекомендовать выполнение пластичных, рельефных, объемных форм.

Содержание работы:

На черновике выполняются зарисовки будущей композиции:

- внешний вид основных элементов: форма, характер, применяемые материалы и техника исполнения;

- определение главного и второстепенного, определение пропорциональных отношений, размещение элементов относительно друг друга в композиции;
- характер изображения на боковых гранях пирамиды.

Пятый этап практической работы: работа в материале.

Методические рекомендации: в ходе реализации творческого замысла необходимо акцентировать внимание учащихся на осуществлении самоанализа и самоконтроля: важно следить за качеством работы, четкостью и аккуратностью – содействовать ответственному отношению к работе. В процессе практической работы важно проведение бесед, важно предоставлять возможность учащимся высказываться на тему Великой Отечественной войны, рассказывать семейные истории о своих родных. Важно донести до учащихся, что смысл задания не только в выполнении творческой работы, а в знании, в памяти о страданиях, о героизме, о победах каждого человека и народа в целом.

Направления и темы для бесед:

- Война – это не только бои, это и люди, их характеры и чувства.
- Истории из детства: каким был ваш герой до войны: где рос, кем мечтал стать, что любил делать.
- Военные будни. Не все воевали с винтовкой в руках. Кто-то был врачом, сапёром, связистом, шофёром, поваром. Победа — это общее дело многих людей разных специальностей.
- Что такое подвиг? Подвиг — это не обязательно подбить танк. Подвиг — это каждый день вставать и делать своё дело, несмотря на холод, голод и страх. Это спасти товарища, не сдать позицию, сохранить человечность в нечеловеческих условиях.
- Цена Победы. Война — это огромные горе и потери. Многие не вернулись. Это учит сопереживанию и ценности мирной жизни.
- Трудовой подвиг тех, кто ковал победу в тылу: работал на заводах, растил хлеб, шил одежду. Возможно, и среди ваших родных есть такие герои.
- Память о подвиге нашего народа должна быть в сердце каждого из нас!

Содержание работы:

- подбор или создание бумаги необходимого цвета или иных материалов, планируемых к применению в работе;
- построение необходимых схем, разверток, чертежей;
- графическое или живописное оформление композиции;
- сбор композиции;
- рефлексия (участие в выставке, тематических конкурсах и т.п.).

Итоговые работы учащихся 8-9 лет

Работы учащихся 10-11 лет

Работы учащихся 12 лет

Вариация учебных тем в формате «пирамида»

Тема «Стилизованная графическая композиция «Цветок», учащиеся 12 лет

ОТ КОМПОЗИЦИИ ДО ЦВЕТА. МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НАТЮРМОРТА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ

Шашкина Ландыш Фаязовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств»
г. Набережные Челны

Картина – это идеальная копия реальности. Но цель картины — не воспроизвести реальность, а интерпретировать её, улучшить, показать её своими глазами.

Натюрморт долгое время состоял как не основной жанр в искусстве. В древности имел главным образом утилитарное назначение. Почему же эти простые вещи, с которыми встречаемся в повседневности и мимо которых нередко равнодушно проходим, способны привлекать к себе и пленять собой в картине художника-мастера? Потому очевидно, что

учащиеся, изображая предметы, не просто их повторяют в случайном сочетании, а показывает нам свое отношение к ним, выделяя их основные качества, рассказывая о их значении, ценности, и красоте.

Задача преподавания рисования заключается не в выработке механических навыков, а в способствовании всестороннему общему образованию и гармоничному развитию. Рисунок с натуры является определяющим методом обучения в изобразительном искусстве. Именно поэтому такое большое значение уделяется натюрморту, как основному жанру в изобразительной грамоте и формированию творческих способностей у учащихся, так как это один из важнейших этапов, который закладывает основы мастерства.

Влияние натюрморта на развитие навыков наблюдения и восприятия.

Натюрморты должны помочь научиться ценить форму, перспективу, цвет и через наблюдение и тренировку глаз.

I. Основы композиции

Композиция в живописи – это определенное расположение изобразительных элементов на картине, позволяющее с наибольшей полнотой и силой выразить замысел. Дабы привлечь внимание зрителя и взволновать его, художник старается подобрать наиболее выразительные средства изображения. В любой картине художник стремится выстроить композицию так, чтобы изображенные объекты находились в наиболее выразительной форме. Все лишнее в картине отбрасывается, на холсте остается только лишь то, что действительно необходимо и является главным объектом в произведении искусства. Чувство восторга от самого произведения вызывается внутренним содержанием изображаемого, выраженным всем образным строем картины.

композиция является важнейшим организующим компонентом художественной формы, придающий произведению единство и цельность изображаемых на картине предметов или действий. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени.

Таким образом значение композиции в натюрморте определяет идею, постановку задач, и назначение всего произведения.

Композиционные принципы –

Акцентирование зрительного центра (смыслового, геометрического); Композиционный центр обычно содержит главное послание, и его выделяют цветом, светом, иногда он может находиться вообще в углу. Более того, композиционных центров может быть даже несколько! Очень важно следить, чтобы композиционный центр считывался не только сюжетно, но и графически.

Пондерация (уравновешивание неравновесных частей) **равновесия, при котором элементы композиции (архитектурной, скульптурной или живописной) выглядят взаимно уравновешивающими друг друга.**

Пропорционирование, гармонизация отношений величин, в частности с использованием золотого сечения;

Баланс композиции- равномерное распределение визуального веса элементов

Статика в композиции передает атмосферу спокойствия, задумчивости, монументальности, акцентирует внимание на модели, ну а, **динамика** преподносит активное движение. **Симметрия и асимметрия** усиливает статику и динамику.

Перспектива задает глубину, и направление в работе.

Перекрытие предметов: Это создает глубину и объем, а также помогает избежать ощущения «разрозненности» элементов.

Композиционные схемы: круг, треугольник, диагональ

В композиции натюрморта постарайтесь научиться видеть общую форму группы предметов (контур), ансамбль форм, а не значимость каждой формы в отдельности.

II. Практические упражнения

1. Раздать детям различные геометрические формы (круги, квадраты, треугольники) и предложите создать натюрморт, используя только эти формы. Можно использовать бумагу или картон. • Цель: Развивать понимание композиции и форм.

2. Попросить детей выбрать предметы одного цвета (например, все красные) и создать натюрморт только из этих предметов. • Цель: Познакомить детей с цветом и его значением в искусстве

3. Предметы с разными текстурами (гладкие, шершавые, мягкие) и создать натюрморт, акцентируя внимание на этих текстурах. • Цель: Научить детей различать текстуры и использовать их в своем искусстве.

4. Создать коллаж натюрморта на бумаге. • Цель: Развивать креативность и навыки работы с различными материалами.

5. Собрать природные материалы (листья, шишки, цветы) и создать натюрморт из них. • Цель: Познакомить детей с природой и развивать их экологическое сознание.

6. Создание простых композиций из нескольких предметов. Ритмичное разнообразие линий и объемов создаст живописную группу. Подбор предметов и драпировок определяет цветовой строй живописной работы

7. Использование различных ракурсов и планов. Изменение ракурса помогает создать образ натюрморта

8. Натюрморт с использованием ограниченной палитры. Цель: понять, как цвет влияет на настроение и восприятие работы.

9. Освещение композиции с помощью одного источника света. Цель: Изучить как свет создает тени и подчеркивает текстуру.

10. Создание натюрморта в разное время суток или в разных погодных условиях. Цель: научиться передавать атмосферу времени суток через цвет и освещение

Геометрическая основа

1. Конструктивный подход к натюрморту

– Разбор предметов на геометрические формы. Проработка конструктивных особенностей и взаимосвязей предметов в натюрморте. Компоновка основной базовой формы, в которую komponуется натюрморт.

2. Методы построения

– Линейные и объемные построения. Изображение обобщенных форм предметов в пространстве натюрморта и их следов на плоскости

– Применение осевых линий и перспективы. Овладение навыками ведения работы в равнозначной последовательной степени проработки. (Вертикальные и горизонтальные оси, эллипсы, линии взаимодействия, общие очертания второстепенных предметов, предметов внутри выстраиваемой формы.)

III. Тон и свет

1. Тональное моделирование – Значение света и тени для создания объема.

2. Методы работы с тоном

– **Упражнения в технике Гризайль.** В художественных школах после многочисленных упражнений на цветоведение и овладение акварельными техниками, программа предлагает создание формы предмета, решение силуэта. Для того чтобы в будущем увереннее лепить форму и объем, нужно продолжить изучать натюрморт в технике гризайль. Это поможет нам лучше чувствовать тон и объем.

2. **Схематичный тоновой разбор предмета.** Определите свет и тень объекта, выполните тоновой разбор, учитывая падающий свет и воздушную перспективу.

3. **Работа с ахроматической шкалой.** Исследуйте оттенки серого от белого до чёрного, смешивая чёрный с белым в разных пропорциях. Это поможет освоить тоновую растяжку.

4. **Передача объёма предмета.** Изобразите объёмную форму, используя светотеневую моделировку. Например, изобразите шар, передавая его объём с помощью разных тонов.

IV. Цветовая палитра

1. Теория цвета

– Основные цветовые круги и их применение.

2. Практика работы с цветом

– Смешивание красок и создание цветовых гармоний.

3. Эмоциональное воздействие цвета – Как цвет влияет на восприятие натюрморта.

Обучение живописи в старших классах посвящается более детальному изучению природы и развитию восприятия цвета и цветовой передачи. Особенно важно сохранить у учащихся цельность и свежесть первого восприятия до конца работы. Принципом решения объемно-пространственных и колористических задач является органическое единство процесса работы над цветом и формой.

V. Интеграция методов

1. Комплексный подход к обучению

– Как сочетать методы композиции, тона и цвета в одной работе.

На начальном этапе, чтобы добиться наилучшего результата, нужно учитывать все законы композиции.

Если использовать только средние тона, изображение может показаться плоским. Сначала проработать тон, выстроить форму с помощью светотени, а затем постепенно добавлять цвет. Это позволяет более внимательно контролировать каждый этап работы: когда сосредоточены только на тоне, легче увидеть и передать игру света и тени, а когда приходит время цвета, уже есть чёткая основа и можно сосредоточиться на нюансах.

VI. Заключение

Главная задача преподавателя сводится к правильной «постановки глаза» учащегося и развитию чувства цвета. Причем цвет не должен рассматриваться абстрактно-оторванной от

материальной формы предмета. Необходимо научить детей видеть и понимать, что форма предметов образуется цветом. Натюрморт должен иметь ясный живописный замысел и воспитать у учащихся строгий художественный вкус.

Список литературы

1. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие / Н.П. Бесчастнов – М.: ВЛАДОС, 2010. – 256 с.
2. Бялик В.М. Живопись: учебное пособие / В.М. Бялик – М.: Мир энциклопедий, 2011. – 144 с.
3. Бушкова Л.Ю. Поурочный разработки по изобразительному искусству. – М.: ВАКО, 2017.
4. Живопись. Издательство академии художеств СССР. М., 1963.
5. Живопись. Издательство «Искусство» Москва, 1964г.
6. Панкшенов Г.И. Живопись: форма, цвет, изображение: учебное пособие / Г.И. Панкшенов – М.: Академия, 2008. – 144 с.
7. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие / Ю.П. Шашков – М.: Академический проект, 2010.
8. Электронные ресурсы:
 1. <http://jivopis.ru/> Живопись. ру. Интернет-энциклопедия живописи
 2. slovari.yandex.ru/~книги/ Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства
 3. www.eurek-art.com/garmoniya_cvetov.php Основные аспекты живописи. Гармония цветов природы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ ИСКУССТВ В 6 КЛАССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Шеина Елена Сергеевна
преподаватель МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Современные технологии стремительно проникают во все сферы нашей жизни, включая образование. Одной из перспективных областей внедрения инноваций является обучение искусству и культуре. Особенно актуально применение новых технологий в художественных школах, где дети знакомятся с историей искусства, развивая творческие способности и расширяя кругозор.

Нейронные сети представляют собой системы машинного обучения, способные анализировать большие объемы информации, распознавать образы и даже создавать произведения искусства. Их использование позволяет существенно повысить эффективность образовательного процесса, сделать уроки увлекательными и интерактивными.

Сегодня в образовательных учреждениях активно внедряются новейшие технологии, помогающие учащимся глубже проникнуть в суть изучаемых предметов. Особое значение приобретает интеграция высоких технологий в процессе освоения дисциплин гуманитарного

цикла, таких как история искусств. Именно нейросети становятся инструментом, способным не только облегчить усвоение материала, но и развить творческое начало обучающихся.

Предлагаю рассмотреть методику организации занятия в художественной школе по предмету «История искусств» в 6 классе с применением нейросети на примере задания по теме «Пейзаж в изобразительном искусстве».

Работа с нейросетью на уроке

Задание состоит в том, чтобы учащиеся попробовали воссоздать известную картину французского художника Огюста Ренуара «Женщина с зонтиком» с помощью бесплатной нейросети «Шедеврум». Цель - научить ребят понимать и чувствовать технику великого художника, осознавая, каким образом структура картины влияет на общее восприятие образа.

Подготовка к занятию

Первым делом педагог объясняет классу сущность и назначение нейросетей, разъясняя принцип их работы. Далее предлагается подробное рассмотрение самой картины. Я предлагаю выбрать картину «Женщина с зонтиком», датированную примерно 1881 годом. Живопись выполнена в характерном для Ренуара жанре — натуралистическом изображении повседневной жизни, в данном случае молодой женщины в шляпке и элегантном платье, прогуливающейся под открытым небом с зонтом.

Нужно обратить внимание обучающихся на важные элементы:

- Эмоциональный настрой персонажа.
- Яркая палитра красок.
- Легкие штрихи кисти, создающие эффект легкости и воздушности.
- Особый акцент на световых акцентах, игре света и тени.

Практический этап: воссоздание картины

После ознакомления с работой наступает следующий этап — непосредственный процесс создания аналогичного изображения с помощью нейросети «Шедеврум». Основные шаги включают:

1. Анализ структуры изображения: выявление особенностей рисунка, тона, ритма, построения композиции.
2. Открытие нейросети.
3. Написание промта (текстовый запрос, команда или инструкция, которую пользователь даёт нейросети для выполнения определённой задачи) к картине таким образом, чтобы конечная версия максимально соответствовала стилю Ренуара.
4. Начало генерации изображения, в ходе которого система автоматически создаст новую версию картины.
5. Обзор и обсуждение полученного результата с учениками.

В результате ребята получают собственное цифровое произведение, которое станет своеобразным результатом изучения мастерства знаменитого художника. (Рис.1)

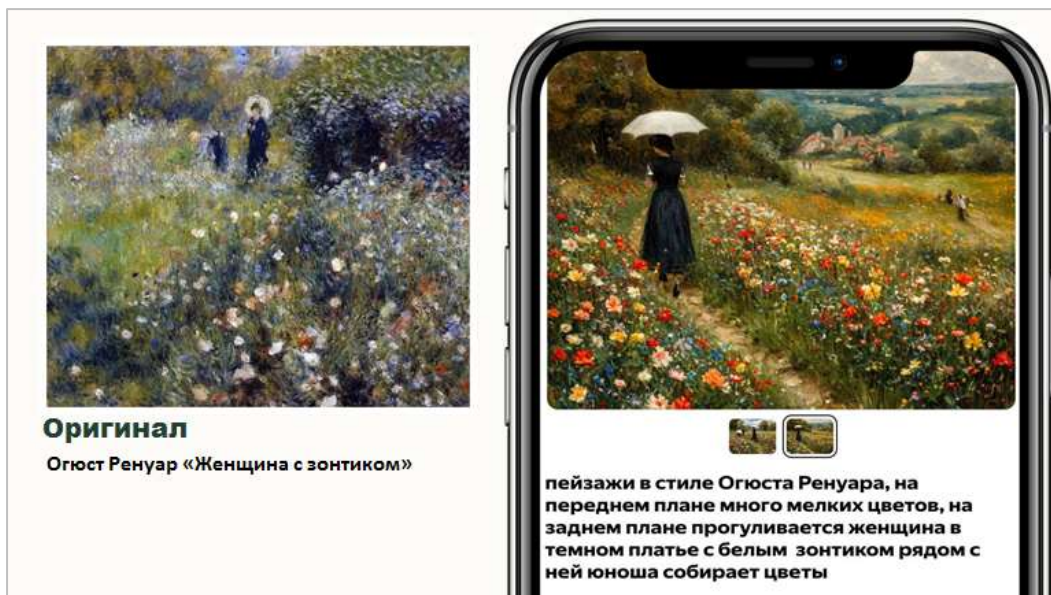

Рисунок 1. Пример генерации картины

После проведения задания мною было выявлено ряд значительных плюсов использования нейросетей:

1. Повышенная вовлеченность учеников в процесс обучения.
2. Формирование навыков самостоятельного анализа и синтеза полученной информации.
3. Улучшение технических навыков работы с компьютером и графическими приложениями.

Однако существуют и некоторые ограничения в работе в нейросетях на уроках. Так, полная передача глубины смысла и тонких нюансов оригинальной картины пока остается сложной задачей для компьютерных моделей. Поэтому важно обратить внимание учащихся на ценность живого созерцания и личного опыта работы красками, ведь именно такая деятельность формирует истинное понимание искусства.

Подводя итоги, отметим, что включение нейросетей в уроки истории искусств открывает новые горизонты для педагогов и учеников. Создавая подобные проекты, школьники осваивают важнейшие навыки анализа и интерпретации культурных памятников, развивают умение воспринимать и оценивать прекрасное. Интеграция нейросетей в учебную программу становится важным этапом развития образовательной среды, способствующим успешному освоению предмета и повышению уровня подготовки будущих художников и ценителей прекрасного.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОСМОТР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ: ОТ СОВМЕСТНОГО АНАЛИЗА К ВНЕДРЕНИЮ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК

Якупова Резеда Рехфатовна
методист МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

Методический просмотр является важнейшей составляющей образовательного процесса в детской художественной школе. Традиционно воспринимаемый как форма отчетности за четверть или полугодие, просмотр, на самом деле, обладает гораздо более глубоким потенциалом. Это уникальное мероприятие, которое при правильной организации позволяет не только объективно оценить уровень подготовки учащихся, но и выявить сильные и слабые стороны каждого ученика, а также определить направления развития учебного процесса в целом. Именно на методическом просмотре становится предельно ясно, насколько эффективно реализуется учебная программа, по которой работают ученики и преподаватели. Перед профессиональным сообществом предстает не сухая статистика отчетов, а живой результат ежедневного труда — рисунки, живописные работы, композиционные работы. Коллективное обсуждение увиденного создает уникальную площадку для диалога, где можно откровенно обсудить достижения и проблемы, возникающие в процессе обучения, и совместно предложить пути их решения.

Обмен опытом среди преподавателей, происходящий в ходе просмотра, является мощным катализатором улучшения методик преподавания. Наблюдая за работами коллег, преподаватели невольно сравнивают, анализируют и ищут новые подходы к обучению. Особую ценность представляет возможность увидеть, как одни и те же задачи решаются разными преподавателями, что стимулирует творческий рост всего коллектива.

Эффективность методического просмотра напрямую зависит от содержательности обсуждаемых вопросов. В нашей практике мы предлагаем преподавателям сфокусироваться на ряде ключевых тем, которые позволяют охватить широкий спектр актуальных педагогических задач и способствуют формированию единого подхода к их решению.

1. Колористическая культура: гармония тона и цвета.

Вопросы цветовой гармонии являются фундаментальными в обучении живописи. На просмотре мы детально анализируем, как учащиеся справляются с построением цветовых отношений.

- Гармония по общему световому тону и насыщенности. Обсуждая учебные постановки, мы обращаем внимание на то, насколько точно ученики чувствуют общий тональный и цветовой строй натюрморта или этюда. Удалось ли им сохранить цельность восприятия или работа распалась на локальные цвета?

- Гармония по насыщенности и светлоте. Важным аспектом является анализ тональных и цветовых контрастов. Мы рассматриваем, как учащиеся передают плановость, используя изменения насыщенности и светлоты цвета. Это позволяет судить о развитии их живописного видения.

2. Рисунок: передача объема и пространства.

Классический рисунок остается основой изобразительной грамоты. В ходе просмотра работ по рисунку мы уделяем особое внимание вопросу: «Как учащиеся передают объем и пространство?».

Анализируется не просто качество штриха или тональная проработка, а понимание конструкции формы, линейной и воздушной перспективы. Обсуждение того, насколько убедительно построено пространство листа, как моделируется форма светотенью, позволяет выявить пробелы в методике ведения длительной постановки и скорректировать последовательность работы над ней.

3. Инновации в образовании: современные технологии на службе искусства.

Время не стоит на месте, и современные технологии все активнее входят в образовательный процесс. На наших методических просмотрах мы обязательно поднимаем тему их использования в обучении изобразительному искусству. Речь идет не о подмене традиционных техник, а о разумной интеграции цифровых инструментов. Как можно использовать планшет для работы над эскизами? Какие графические редакторы уместно осваивать на уроках компьютерной графики? Помогают ли цифровые технологии в изучении цветоведения или перспективы? Обсуждение этих вопросов позволяет идти в ногу со временем и отвечать запросам современных детей.

4. Индивидуальный подход: поддержка одаренных учеников.

Каждый просмотр высвечивает группу учащихся, чьи работы заметно выделяются на общем уровне. Это ставит перед коллективом важнейшую задачу — поддержка одаренных учеников и создание условий для их профессионального роста. В ходе обсуждения мы вырабатываем стратегию дальнейшей работы с такими детьми: от усложнения индивидуальных заданий до подготовки к конкурсам и выставкам. Важно не только выявить талант, но и дать ему возможность развиваться, направить ученика на путь возможного профессионального самоопределения.

Совместное обсуждение перечисленных тем позволяет не просто констатировать текущее положение дел, но и запустить механизм трансляции успешного опыта. Когда в ходе анализа выясняется, что у одного преподавателя ученики блестяще решают проблемы колористической гармонии, а у другого — безупречно строят пространство, это становится поводом для внутреннего обучения. Проводятся открытые уроки, мастер-классы, лучшие работы пополняют методический фонд, а успешные приемы адаптируются и внедряются в практику других преподавателей.

Таким образом, методический просмотр перестает быть простой формальностью. Он превращается в действенный инструмент повышения качества образования, объединяя контроль, диагностику, профессиональное общение и механизм распространения лучших педагогических находок. Именно такой комплексный подход обеспечивает системный рост качества образования в области изобразительного искусства и позволяет детской художественной школе успешно выполнять свою миссию — воспитывать художественно образованную и творческую личность.