

Региональная выставка-ярмарка педагогических идей

**ИСКУССТВО
ДИЗАЙНА**

сборник материалов

Набережные Челны, 2023

Печатается по решению редакционно-издательского совета муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» города Набережные Челны

УДК 371
ББК 74.200.587

ИСКУССТВО ДИЗАЙНА. Сборник материалов по итогам работы региональной выставки-ярмарки педагогических идей/ ред. С.И. Батыршиной – Набережные Челны, 25 октября 2023 г. – 93 с.

Составители:

Гасперт Е.П., директор МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны

Сентяжова М.Л., зам директора по НМР МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны

В сборник «Искусство дизайна» вошли материалы региональной выставки-ярмарки педагогических идей, которая проводилась с целью повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования художественной направленности в вопросах развития современного дизайна и декоративно-прикладного творчества, в том числе с использованием новых художественных материалов.

Сборник призван обогатить методическую копилку преподавателей и педагогов дополнительного образования художественной направленности.

© МБУ «Информационно-методический центр», 2023

© МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», 2023

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ

Адамова Людмила Николаевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	5
Ахметшина Ирина Владимировна АВТОРСКАЯ (РАБОЧАЯ) ПРОГРАММА ФЭШН-СТУДИИ РИСОВАНИЯ ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ «ОБРАЗ» ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА	7
Галимзянова Наталья Валерьевна УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	10
Голованова Марина Викторовна ФАНТИК. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ ДХШ	12
Григорьева Наталья Алиговна ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА	16
Зайцева Лилия Ивановна ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОЗДАНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ	18
Зеленова Гульнара Рафисовна ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАСТИЛИНОГРАФИКОЙ	22
Ли Юань ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И СТРАТЕГИЙ КИТАЙСКОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА	24
Лобова Елена Михайловна НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ НА ЗАНЯТИИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ	27

Максимова Ирина Борисовна ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ	31
Пудакова Ольга Владимировна ВЫШИВКА, КАК МАРКЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОГО КОСТЮМА	32
Рунькова Марина Владимировна РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ	35
Салихова Файруза Зуфаровна СТАТИКА – ДИНАМИКА КАК СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ	38
Силантьева Инна Павловна ДИЗАЙН, КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	40
Сунь Цзятун ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЗНАКОМСТВО С ИНСТАЛЛЯЦИОННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА КУРСЕ «ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СХЕМ» АКАДЕМИИ ИЗЯЦНЫХ ИСКУССТВ ХУБЭЙ	42
Хайруллина Рамиля Наилевна ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	48
Хусаенова Разиля Фаизовна ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	52
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА	
Арсланова Розалия Раисовна МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА ИЗ ФОАМИРАНА»	54
Багдасарян Анна Милена Сергеевна МАСТЕР-КЛАСС «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ФАХВЕРКОВЫЙ ФАСАД»	54
Баймачева Людмила Рудольфовна МАСТЕР-КЛАСС «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ. МИНИАТЮРА «ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ В СОВРЕМЕННОМ ВИДЕНИИ»	54
Галимова Альфира Багдануровна МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТОК ТЮЛЬПАНА ИЗ ФЕТРА»	59

Исхакова Розалия Мауляировна МАСТЕР-КЛАСС «ПАННО В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ «АЛЛАХ ЛЮБИТ КРАСОТУ»	63
Кондратьева Наталья Владимировна МАСТЕР-КЛАСС «ПОЛЕЗНЫЙ БЛОКНОТ»	68
Коробкина Ирина Ивановна МАСТЕР-КЛАСС «ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ИГРУШЕК НА ОСНОВЕ КОНУСА»	70
Малинина Татьяна Олеговна МАСТЕР-КЛАСС «РАМКА НА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»	71
Мальшева Татьяна Владиславовна ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ИЗО ДЛЯ ПЯТОГО КЛАССА ИЗ РАЗДЕЛА «ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»	71
Мамбетова Снежанна Ильхамовна МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТЫ ОРИГАМИ»	79
Пестерева Светлана Германовна МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА «ЛИНИЯ И ПЯТНО В КОМПОЗИЦИИ»	79
Погосская Юлия Викторовна МАСТЕР-КЛАСС «МОНОГРАММА НА СТЕКЛЕ»	82
Сапарова Эльмира Маликовна ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «ТЕХНИКА БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ. ПЛЕТЕНИЕ БРАСЛЕТА-ФЕНЕЧКИ»	82
Хоснуллина Гульназ Фаридовна МАСТЕР-КЛАСС «ЗДРАВСТВУЙ, МИЛЫЙ ЗИМНИЙ ГОСТЬ!»	83
Шамсутдинова Альбина Ринатовна МАСТЕР-КЛАСС «БРОШЬ-ШЛЯПКА»	85
Шарипова Гульназ Шакирзяновна МАСТЕР-КЛАСС «БРОШЬ В ВИДЕ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА «ТЮЛЬПАН»	87
Шигалева Анастасия Ивановна МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЗАИКИ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ»	89
Юманова Елена Рубиновна МАСТЕР-КЛАСС «ТАТАРСКАЯ ТЮБЕТЕЙКА»	89

Теория

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Адамова Людмила Николаевна
учитель изобразительного искусства
МБОУ «Гимназия №22»
Нижекамского МР РТ*

Современные школьники рано осваивают компьютер и мультимедийные средства обработки информации. Общество развивает высокие технологии, поэтому большинству из них в ближайшем будущем предстоит освоить профессии, в той или иной степени связанные с IT-технологиями.

Современные компьютерные технологии в изобразительном искусстве используются для создания цифровых изображений, обработки фотографий, проектирования трехмерных моделей и многого другого. Они также могут быть использованы для обучения школьников различным техникам и методам, таким как цифровое рисование, анимация и графический дизайн. Кроме того, современные компьютерные технологии могут помочь школьникам в создании своих собственных произведений искусства, предоставляя им доступ к различным инструментам и программам.

Одним из наиболее распространенных применений компьютерных технологий на уроках рисования является использование графических редакторов. Учащиеся могут использовать такие программы, как Adobe Photoshop, GIMP или Inkscape, для создания своих собственных произведений искусства. Графические редакторы позволяют ученикам экспериментировать с различными техниками и стилями рисования, а также изучать основы композиции, цвета и света.

Кроме того, компьютерные технологии могут использоваться для создания виртуальных выставок и галерей. Учителя могут использовать специальные программы, такие как Google Arts & Culture или Artstor, чтобы организовать виртуальные экскурсии по музеям и галереям мира. Это позволяет учащимся познакомиться с произведениями искусства разных эпох и культур, а также развить свой эстетический вкус.

Также компьютерные технологии могут быть использованы для организации проектной работы в школе. Учащиеся могут создавать мультимедийные презентации, в которых они представляют свои работы и анализируют произведения искусства. Такие формы наглядности в обучении помогают развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде.

Проектная работа на уроках изобразительного искусства является одним из наиболее эффективных методов обучения. Она позволяет учащимся не только развивать свои творческие способности, но и учиться работать в составе разных групп, решать проблемы сообща, коллегиально, представлять и оформлять свои идеи.

Проектная работа может включать в себя не только создание рисунков, но также и видеопроектов, фотоколлажей и многого другого. Учащиеся могут работать над проектами как индивидуально, так и в группах.

Проекты могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными. Например, учащиеся могут создать серию рисунков на определенную тему, а затем представить их на выставке. Или они могут работать над большим проектом, таким как создание мультимедийной презентации или создание виртуальной галереи.

Программа Power Point для создания презентаций позволяет создавать красивые и профессиональные презентации с текстом, графикой, анимацией и другими эффектами. Power Point является одним из самых популярных инструментов для создания презентаций и может быть использован для создания как простых, так и сложных презентаций. Знакомясь с этой программой на уроках информатики и на уроках изобразительного искусства, школьники могут глубже изучить возможности Power Point, и подходить более грамотно к подготовке докладов и презентаций по другим школьным предметам [5].

Также существует огромное множество онлайн-платформ, приложений, где можно создавать цифровые рисунки, например, одна из них - www.pixilart.com. Пиксель-арт - это стиль изображения, основанный на использовании пикселей, то есть маленьких цветных квадратов, которые вместе образуют изображение. Этот стиль особенно популярен в создании видеоигр и анимации. Создание пиксель-арта может быть интересным и увлекательным занятием для школьников, которое поможет им развить творческие способности, научиться работать в программе и изучать основы искусства.

В настоящее время разработчики предлагают множество приложений для создания фотоколлажей. Некоторые из них доступны для Android и iOS. Школьники могут изучать монтаж видео с помощью программ для редактирования видео, таких как Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro или iMovie. Начиная с простых проектов, таких как объединение нескольких видеоклипов в один файл или добавление текста, или эффектов на видео, продолжить экспериментировать с различными эффектами и инструментами в программах.

Создание мультфильмов может также быть продуктивным способом развития творческих способностей у детей и подростков. Этот вид деятельности помогает развивать навыки рисования, анимации, написания сценариев и актерского мастерства. Кроме того, работа над мультфильмом может научить детей работать в команде и развивать свои коммуникативные навыки.

Для выполнения учебной мультипликации можно использовать различные методы и материалы. Существует рисованная, пластилиновая анимация, анимация из бумаги, песочная анимация, а также цифровая анимация.

Процесс создания мультфильма включает в себя множество этапов. Начинается он с разработки идеи, написания сценария и раскадровки. Далее происходит процесс анимации – создание последовательности рисунков, которая создает иллюзию движения. Этот процесс может быть выполнен с помощью компьютерных программ для анимации.

Итак, можно сделать вывод, что использование компьютеров и других электронных устройств может разнообразить учебный процесс на уроках изобразительного искусства и основ дизайна, сделать его более интерактивным и интересным для учащихся. Необходимо чтобы применение компьютерных технологий на уроках изобразительного искусства становилось все более популярным в современной образовательной среде, давало учителю возможность

«встраивать» таланты и способности школьников в новую техногенную реальность.

Список источников:

1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М.: 2002. – 72 с.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: 1998.
3. Ломов С.П., Кузин В.С. Эксперимент: новое содержание общего образования. Искусство. М.: Просвещение, 2002. – 368 с.
4. Швец Анна. Цифровое искусство. История и современные практики / Лекция – <https://www.youtube.com/watch?v=5YNUFkyhWTc> (дата обращения: 10.10.2023).
5. Pixilart, бесплатный онлайн-редактор рисунков и социальная платформа для всех - <https://www.pixilart.com/draw> (дата обращения: 12.10.2023).

**АВТОРСКАЯ (РАБОЧАЯ) ПРОГРАММА ФЭШН-СТУДИИ
РИСОВАНИЯ ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ «ОБРАЗ»
ДЛЯ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА**

*Ахметшина Ирина Владимировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБДО «Детская художественная школа»
Чистопольского МР РТ*

Детская художественная школа организует профориентационный проект творческой фэшн-студии «Образ» для учеников старших классов школ города. Планируется, что профессиональный преподаватель стилист-художник будет проводить обучение рисованию модных эскизов разными изобразительными материалами детей в условиях детской художественной школы.

Ежегодно для обучения в детскую художественную школу обращаются подростки, желающие заниматься изобразительным творчеством, но в 15-18 лет уже поздно поступать в школу на предпрофессиональную программу, да и желания рисовать натюрморты у них нет. Современные подростки последнее время очень интересуются вопросами стиля и моды, имеют желание самостоятельно создавать для себя стильные образы и получить в дальнейшем профессиональное образование модельера-стилиста. В этом им может помочь наш преподаватель, имеющий специальное образование и опыт общения с известными специалистами индустрии моды – Александром Васильевым и Эвелиной Хромченко. Подростки не только будут заняты интересным делом, которое принесут им практические умения, разовьют художественный вкус, но и оторвутся от телефона. Мы пытались организовать такую студию на коммерческой основе, но не все дети могут позволить себе не только платное обучение, но главное приобретение дорогостоящих материалов и оборудования для творчества, учитывая плохую платежеспособность населения маленького города, студия не смогла заработать. Перед современной профессиональной школой поставлены серьёзные требования к эстетическому воспитанию молодёжи, которая должна научиться не только профессиональному мастерству, но и овладеть рисунком как основой изобразительной грамоты, разбираться в логике построения костюма, его эмоциональном воздействии на человека. Каждый учащийся получает

эстетическое развитие пробуя свои силы в рисунке и живописи. Постигая всё разнообразие окружающего мира, изучая форму и конструкцию различных предметов, изображая фигуру человека и т.д., учащиеся развивают наблюдательность и художественный вкус. На курсе ребята будут учиться изображать простые и более сложные предметы, получают представления о пропорциях фигуры человека и научатся разбираться в моделях одежды с точки зрения её внешней формы. Узнают о истории костюма и происхождении одежды, т.к. это основа материальной и духовной культуры человечества. Процесс рисования от наброска до костюма происходит последовательно, но и конечный результат представляет общее завершённое впечатление. Источником вдохновения могут быть познания о живой и неживой природе, к которой относят архитектуру и народный костюм, а также ткани и орнамент. Костюм остро реагирует на любые внешние перенесения идей в архитектуру. Можно сделать вывод, что создаваемый в настоящее время костюм и новые архитектурные формы связаны между собой. Будем обращаться к народному костюму, т.к. он является неиссякаемым источником для создания новых форм одежды, смотреть как работают с этой темой знаменитые модные тренды и дизайнеры из России (Алёна Ахмадуллина) и знаменитые дома моделей ставят на элементы народной одежды в своих коллекциях. И самое главное- приступая к выполнению эскизов костюма, необходимо хорошо познакомиться с источником вдохновения, пропустить его через свою душу и выполнить множество набросков и зарисовок с форм, которые могут быть положены в основу создания определённого костюма.

Цель: Развить у школьников предпрофессиональное понимание художник-стилист, предоставить актуальные знания и навыки в области моды, составления модных образов в современной одежде, а также стимулировать оригинальное и независимое творчество подростков, отвечающее потребностям мира моды.

Задачи:

- Научить подростков создавать стильный, индивидуальный, гармоничный образ, который выгодно подчеркнет природную красоту и привлекательность любого человека.
- Обеспечить профессиональную ориентацию одаренных или просто заинтересованных результатом детей.
- Обеспечить творческий процесс современным оборудованием и материалами, для обеспечения привлекательности обучения.
- Научить детей без использования шаблонов подбирать для себя индивидуальный, неповторимый и аутентичный образ.
- Использование нестандартных методов и приемов обучения, превращая его в деловую игру.
- Помочь подросткам раскрыть красоту образов при создании гармоничных, индивидуальных фор-эскизов, эскизов, смелость в принятии художественных решений.
- Способствовать развитию творческих и изобразительных способностей при создании эскизов одежды.

Вовлечение в творческую деятельность – 15-20 подростков школ г. Чистополь. Планируется проведение творческих занятий по техническому рисунку и эскизированию по специально разработанной программе фэшн-студии «Образ». По итогам работы студии планируется оформить лучшие детские работы и организовать выставку в стенах Детской художественной школы, разработать и оформить каталог, буклеты, организовать модный показ на Муниципальном

празднике Дня защиты детей 1 июня, где примут участие дети и подростки школ города.

Дети получают навыки самим создавать рисунки и эскизы-скетчи, получают предпрофессиональное направление в области моды и стиля, смогут попробовать себя в роли художника-стилиста, создадут собственные модные образы под руководством профессионального художника-стилиста, примут участие в Муниципальном празднике День защиты детей с показом собственных модных образов, смогут порадоваться полученным результатам, понять, что талантливы каждый.

Занятия в специализированных группах строятся в соответствии с контингентом обучающихся, а также конкретными условиями работы школы. Обучение детей с 13-15 лет.

Срок обучения в такой группе определяется школой – 2 года обучения. Учебный план составляется администрацией школы. Занятия проводятся раз в неделю по 3 академических часа, 4 занятий в месяц. Общий курс одного года обучения составляет 36 занятий (108 академических часов).

В конце полугодия проводится промежуточная аттестация в виде просмотра с выставлением оценок. В конце года проводится итоговая выставка лучших работ. Школа оставляет за собой право помещения конкурсных и выставочных работ в методический фонд.

Обучение происходит по трем основным направлениям рисунок, живопись и композиция. Однако не следует забывать, что такое разделение в известной степени условно. Практически все виды учебной работы взаимосвязаны.

Распределение учебных часов по темам, порядок изложения материала могут быть изменены в зависимости от конкретных условий работы. Если количество часов на предмет по учебному плану школы превышает программное, преподаватель может увеличить время выполнения отдельных заданий, набросков, эскизов; усложнить задачи, повторить некоторые задания в различных вариантах, провести экскурсии и беседы по искусству. Если программное время на изучение предмета, меньше предусмотренного учебным планом художественной школы, преподаватель может сократить сроки выполнения отдельных заданий, объединить некоторые темы и т.д.

При составлении тематических планов для специализированного отделения преподавателям рекомендуется также использовать проекты программ «Изобразительное искусство» для первых-четвертых классов общеэстетического отделения школ искусств.

По ссылке вы можете ознакомиться с программой
<https://cloud.mail.ru/public/8Bck/A1DrDKv1C>

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

*Галимзянова Наталья Валерьевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Одним из направлений развития дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года является «обновление содержания и форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования современных компетентностей, поддержки профессионального самоопределения» [1]. Учебно-методический комплекс можно рассматривать как систему, развивающуюся и соответствующую современным вызовам и тенденциям.

Внедрение учебно-методического комплекса (УМК) обусловлено объективными потребностями образовательного процесса. Разрабатывая УМК, необходимо стремиться содержательно и методически грамотно обеспечить высокое качество подготовки учащихся во всех видах учебных занятий и самостоятельной работы.

Учебно-методический комплекс – это совокупность систематизированных материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности.

Основной целью создания УМК является обновление программно - методического обеспечения содержания дополнительного образования, через разработку средств обучения и контроля, необходимых для качественной организации образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей программе.

Эффективность процесса разработки и внедрения УМК зависит от множества факторов, ключевые из которых – методическая компетентность педагога, его способность и готовность к данной деятельности. Она должна осуществляться с учётом основных характеристик и компонентов образовательного процесса. При этом основными критериями качества УМК являются их комплексность, объективность, научность, доступность, профессиональная направленность.

Учебно-методический комплекс включает в себя: дополнительную общеразвивающую программу, календарный учебный график, методические материалы (рекомендации; разработки игр, сценариев, бесед, конкурсов, конспектов занятий, лабораторных работ; учебные пособия, материалы по проведению практических работ, проектной и исследовательской деятельности), контрольно-измерительные материалы (тесты и тестовые задания), дидактические материалы, электронный учебно-методический комплекс. Составные компоненты учебно-методического комплекса дополняют друг друга, обеспечивая наглядность, индивидуальный подход к учащимся, развивают творческий потенциал.

УМК состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Материалы обязательной части включают дополнительную общеразвивающую программу, методический и оценочный инструментарий, а также материалы, позволяющие грамотно организовать и сопроводить образовательную деятельность, обеспечить формирование базовых компетенций учащихся.

К дополнительной общеразвивающей программе «Бисерок» разработан учебно-методический комплекс, который включает в себя:

- методические материалы: учебные пособия по бисероплетению на темы: «Мозаика как вид декоративно-прикладного искусства», «Использование техники бисероплетения «кирпичный стежок» при выполнении изделий из бисера» и «Особенности плетения техники станочного и ручного «качества»;
- рекомендации для учащихся: алгоритмы выполнения изделий, схемы, инструкции, технологические карты, тематические папки;
- дидактические игры по темам программы, методические разработки занятий по темам, мастер-классов;
- цикл заданий для самостоятельной работы учащихся: образцы исследовательских и творческих работ учащихся, учебные пособия;
- требования к проекту, к защите проекта;
- информационно-справочные материалы: специальная литература по направлению деятельности, энциклопедии, справочники;
- аудиовизуальные материалы: систематизированная картотека фотоматериала работ из бисера и кружева, презентации по темам программы;
- материалы по выявлению результатов освоения программы: тесты и тестовые задания по годам обучения и по разделам программы, материалы к контрольным и лабораторным работам, творческие задания.

Материалы вариативной части, такие как портфолио результативности программы, сценарии и методические разработки обеспечивают разнообразие подходов в реализации программы. Разработаны, анкеты и кроссворды, материалы по фиксации результатов портфолио достижений учащихся, информационные и диагностические карты, материалы результативности выполнения учащимися контрольных работ, самостоятельные творческие работы.

Составлен банк электронно-образовательных ресурсов для самостоятельного изучения учащимися: электронные учебные пособия, программы по составлению схем плетения бисером, энциклопедии, адреса сайтов в Интернете, группа «БисерОК» в Контакте и WhatsApp.

Учебно-методический комплекс включает в себя воспитательный компонент:

- план воспитательной работы, разработки воспитательных событий и мероприятий, сценарии игр, конкурсов и праздников, викторин, спортивно-игровых программ, интеллектуальных программ, интерактивных игр, конкурсно-игровых программ;
- материалы по работе с родителями: разработан план работы с родителями, родительских собраний, анкеты, сценарии совместных мероприятий.

Разработанный УМК способствует мотивации и активации самостоятельной учебно-познавательной и практической деятельности учащихся, индивидуализации и дифференциации содержания обучения по программе. Позволяет объективно оценить ход и результаты обучения, повышает наглядность обучения, делает доступным для учащихся. Разработка учебно-методического комплекса позволяет совершенствовать содержание и процесс обучения, способствует профессиональному росту педагогов, мотивирует на создание, разработку и применение новых форм и методов обучения.

Таким образом, УМК отвечает задачам обновления содержания и технологии реализации программ, позволяет расширить спектр новых компетенций, приобретаемых учащимися и приблизить содержание программ к потребностям современных детей и к учету мнений и запросов их родителей.

Список источников:

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. // URL: <http://static.government.ru/media/files/3fIggklAJ2ENBbCFVEkA3cTOsiypicBo.pdf> (дата обращения: 25.10.2023).
2. Варламова Л.Ф., Варламова С.И. Качество учебно-методического комплекса в формировании компетенций // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – №4.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=29106> (дата обращения: 17.10.2023).
3. Современный УМК // чпк2.рф URL: <https://www.xn--2-stbo5a.xn--plai/images/sampled/oc/sopr7.pdf> (дата обращения: 17.10.2023).

ФАНТИК. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В РАБОТАХ УЧАЩИХСЯ ДХШ

*Голованова Марина Викторовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская художественная школа №1»
Нижекамского МР РТ*

Процесс перемен, происходящих в современном образовании, делает приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления. Личность ученика должна отличаться неповторимостью и оригинальностью. На уроках декоративной и прикладной композиции развивается образное и ассоциативное мышление, которое лежит в основе декоративного искусства и дизайна.

Одним из самых доступных и простых материалов является бумага. Современный ассортимент отличается разнообразием палитр, фактур. В склейке альбомы тонированной бумаги имеют богатый диапазон. Практическая часть по выполнению аппликаций и коллажей обладает большими учебными возможностями. Она способствует развитию глазомера, чувства формы или силуэтности (тонового и цветового пятна), ритма, соотношение частей и целого, пробуждает инициативу, склоняет к свободному самовыражению.

В процессе работы на отделении «Живопись» в курсе декоративной композиции, начиная с первого класса, учащиеся выполняют декоративные аппликации, которые имеют абстрактный характер и применяются для создания открыток, конвертов, дизайн фантиков. Аппликация (лат. *applicatiō* — прикладывание, присоединение) — техника декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе. Технику аппликации часто путают либо недостаточно отличают от сходной техники коллажа (от фр. *collage* — приклеивание) — совокупности приёмов, предполагающих соединение в одном произведении разнородных элементов: различных по происхождению, материалу, контрастных по стилю. В аппликации, как правило, элементы рисунка прикрепляются к основе из однородного материала; коллаж предполагает контрастные отношения разнородных материалов.

Приёмы аппликации использовались во многих традиционных культурах, народном творчестве и художественных ремёслах. Они отрабатывались главным образом в изделиях из ткани, кожи, войлока. Цветные аппликации известны в

коптских тканях IV—VII веков (аппликации и вышивки разноцветной шерстью на льняном полотне) и в войлочных завесах кочевых народов Центральной Азии. В период распространения звериного стиля в степных районах Евразии многие украшения повозок, палаток, шатров выполняли в технике аппликации из разноцветного войлока. В эпоху итальянского Возрождения при оформлении стен интерьеров палаццо (дворцов), мебельной обивки и деталей костюма применяли технику аппликации разноцветным бархатом по атласу. Причём контуры рисунка обшивали шнуром, канителью или нитками жемчуга, что усиливало декоративный эффект: контраст цвета и фактуры.

С примерами стилизации и упрощения формы каждый сталкивается в повседневной жизни, к примеру, в вышитых изделиях прикладного искусства.

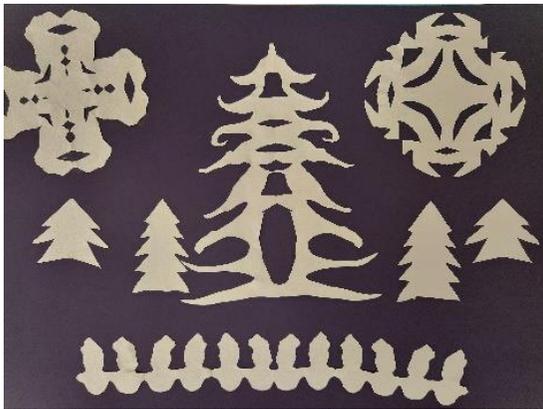
Рассмотрим конкретное задание - создание дизайна фантика. А начинается всё с элементарного упрощения и обобщения форм. Ради художественной выразительности применяем тонированную бумагу и ограниченную цветовую палитру, которая уже является элементом стилизации. Художественный приём – симметричное вырезание элементов путем сложения листа. Творческий процесс ведется в 1 классе с учениками возраста 10-11 лет. Тематика была предложена новогодняя и рождественская.

Работа педагога должна способствовать как развитию творческого мышления, так и усвоению академической грамоты. Поэтому, в каждом задании на этапе составления эскиза учитывается композиционное решение листа, стилистическая пластика, выделение сюжетного центра, ритмичное расположение масс, тональных и цветовых пятен.

В процессе работы каждый ребенок начинает проявлять свои дизайнерские способности, яркую индивидуальность. Прелестью их работ являются авторские находки образов главных действующих лиц и ленточное обрамление.

Человек мыслит образами. Реальность многомернее и сложнее своих образов. Память о каком-либо событии также образ. Слово, которым обозначается предмет тоже образ.

Список источников:

1. Гусакова М.А. Аппликация: Учебное пособие для педагогических училищ — 3-е изд., доп и перераб. — М.: Просвещение, 1987. — 126 с.
2. Энциклопедический словарь юного художника / Сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. М.: Педагогика, 1983. —416 с.

ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

*Григорьева Наталья Алиговна
магистрант факультета искусств и дизайна
ФГБОУ ВО «НППУ»
г. Набережные Челны*

Подростковый возраст – этап развития личности между детством и ранней юностью, в современной возрастной периодике это 10-14; 15-19 лет. Психологи и педагоги выявляют специфические черты подростков – повышенная потребность в общении в особенности со сверстниками, развитие сферы интересов, стремление к утверждению самостоятельности, независимости, личностной автономии.

Ярко проявляется у подростков потребность в признании старших и ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверия их силам, знаниям, умениям, в том числе, когда они проявляют себя в творчестве, где получают одобрения и оценивания своих способностей.

Какое место занимает в этом художественное творчество подростков? Оно наиболее доступно и действенно как форма эстетического освоения мира. В художественном творчестве подростки получают возможность выражать свое отношение к тому, что им интересно и важно: что увидели, услышали, прочли. В самостоятельно созданных подростком образах живописи, графики, художественном конструировании, иллюстрировании, участие в выставках, конкурсах проявляется полнота его индивидуальности, грани личности

Художественное творчество всегда связано с положительными эмоциями, поэтому оно приносит детям радость и удовольствие. Это определяет значительную роль самостоятельного художественного творчества в эстетическом развитии личности, в познании подростками красоты окружающего мира.

Специалистами замечено, что подростки, которые в младшем возрасте с увлечением занимались художественным творчеством, взрослая, начинают ощущать недостаток мастерства для выражения своих мыслей, чувств. Из-за этого могут бросать любимые занятия. Здесь-то и нужна помощь специалистов, например, в кружках, студиях, художественных школах. Педагогам необходимо стараться привести детей к успеху в любимом деле, что обязательно скажется и на общем развитии личности подростка: становление воли, целеустремленности.

Творческие достижения помогут им утвердиться в своих коллективах, завоевать авторитет у сверстников. Успешные, содержательные занятия художественным творчеством помогают развивать энергию, воображение, интуицию, оригинальность мышления, богатство речи, взаимопонимание друг друга – т.е. те качества личности, что характеризуют истинного творца в любой профессии или сфере общественного труда. К этому и призваны внешкольные формы организации художественной деятельности подростковых клубов в домах детского творчества, в школьных кружках и студиях.

Одной из форм стимулирования творчества и художественной активности подростков – участие в конкурсах, смотрах и иных отчетных мероприятиях. В Республике Татарстан проводятся специальные конкурсы, выставки, смотры. Например, регулярно объявляются конкурсы детских рисунков, плакатов, поделок, портретов по самым актуальным темам: «Моя республика», «Наши герои», «Мои Друзья», «Любимое животное», «Природа и ее сохранение», «Ветераны Великой Отечественной Войны», «Береги леса» и многое другое, что актуально для социума, интересно и доступно подросткам. Подготовка работ проводится под руководством и при помощи педагогов, мастеров, родителей.

Тематические выставки, конкурсы поддерживают у подростков стойкий интерес общественной жизни, к искусству, к социокультурной и трудовой деятельности взрослых, а также к жизни города, республики, страны. У них развиваются познания о жизни, активность, наблюдательность, что в свою очередь влияет на содержание их досуга, полезного наполнения свободного времени.

Доказано (Н.Н. Фомина, Б.П. Юсов, Б.М. Неменский, Л.П. Печко и др.), что в художественной деятельности заложены богатые возможности для эстетического и художественного воспитания подростков, для их всестороннего развития, для интересного насыщения их внеурочной занятости. Для младших подростков можно организовать конкурсы, например, по темам: «Портрет друга», «Любимые герои», «Домашние животные», «Путешествия по моей стране» и др. Главное – тема для детей должна быть доступна и интересна, чтобы у них хватило умений и навыков, возможностей выполнить эти задания.

В настоящее время это особенно важно, когда различные гаджеты «отвлекают», «отрывают» детей и подростков от активного участия в окружающей жизни, от полезной для собственного развития деятельности. Порой даже тормозят их самостоятельность, замедляют их социальное развитие, речевое, психологическое развитие, обедняют их восприятие, что в будущем может негативно сказаться на развитии личности в целом.

Подростки активно вовлекаются в подготовку выставок не только как авторы художественных работ, но и как оформители. При этом у них развивается интерес и к дизайну, оформительской деятельности, где они овладевают навыками совместного дела, трудовыми умениями. А это в свою очередь помогает создавать привлекательность, красоту экспозиции, что обогащает их полезным опытом в будущей жизни и возможной профессии.

Конечно, обязательно надо обсуждать результаты конкурсов, качество выполненных подростками работ, помочь каждому участнику ощутить свой творческий рост. Современный подросток активно представляет себя в социальных сетях, ведет странички, блог, отражая свои творческие достижения, получая поддержку или критику подписчиков. Презентуя свои рисунки, скетчи, постеры в интернете, школьники снабжают их дополнительными графическими эффектами, осваивают средства дизайна, создают виртуальные галереи.

Современное интернет-пространство открывает новые формы для ознакомления с подростковым искусством как можно большему количеству зрителей, стимулирует с результативность художественного творчества подростков. Выставочные площадки организуются не только в музеях, галереях и школах, но и в клубах, торговых центрах, во время открытых мероприятий.

Для личностного развития каждого подростка значимо получить обратную связь через оценку его деятельности не только сверстниками, но и педагогами, специалистами. Это крайне важно для повышения подростком самооценки, для сохранения его интересов в разных формах художественного творчества.

Список источников:

1. Программы дополнительного художественного образования детей в каникулярное время. – М.: Просвещение, 2007. – 56 с.
2. Современный словарь по педагогике. – М.: Современное слово, 2001 – 191 с.
3. Титов Е.П. Методика организации и оформления тематической выставки в школе. – М.: Просвещение, 1984. – 36 с.

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОЗДАНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

*Зайцева Лилия Ивановна
преподаватель, зав. отделением ИЗО
МБУДО «Детская школа искусств №16»
г. Казань*

Суть искусства определяется тем, что оно представляет собой наиболее полную и действенную форму эстетического осознания окружающего мира. Само собой, искусство должно было принять разнообразные формы, чтобы воплотить все идеи, мысли, чувства людей не в виде отвлеченных понятий, а вполне конкретной форме. Все искусства имеют свой собственный язык и определенное своеобразие художественных возможностей.

Наиболее общий отличительный признак графической композиции является отношение изображаемого предмета к пространству. Не обладая такой полнотой возможностей, как живопись, в создании пространственной иллюзии реального мира, графика с большой свободой и гибкостью варьирует степень пространственности и плоскостности.

Ёмкость художественного образа в графике часто достигается экономией и концентрацией художественных средств, образно-выразительными метафорами. Активную роль в графической композиции играют фактура материалов, специфика графических техник и приёмов. Особое место занимают в графике неизобразительные элементы — чисто декоративные мотивы, орнаментальный текст.

Особенность создания графической композиции состоит в специфике искусства графики, который составляет рисунок. Рисунок хоть и используется во всех видах изобразительного искусства, но в графике он является ведущим, определяющим началом и поэтому можно считать рисунок главным средством графики (как пластику – в скульптуре, цвет – в живописи). Язык графики основан, главным образом, на выразительных возможностях линии, штриха, пятна (иногда цветового), фона основы (обычно листа бумаги – белой, черной или тонированной) с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. Несмотря на то, что цвет в графической композиции имеет большое значение, но используется все же более ограниченно, чем в живописи.

К основным принципам построения графической композиции относятся: цельность, симметрия, асимметрия, ритм, пластика.

С целью связывают ясность и простоту восприятия форм художественного образа. Чем сложнее композиция, тем ценнее простота ее восприятия. Это отмечалось во все времена.

Не следует забывать, что идеальной симметрии в природе не существует, и, говоря о симметрии, прежде всего нужно иметь в виду понятие относительного равенства, приблизительного соответствия.

Симметрия и асимметрия в искусстве - два взаимно проникающих, взаимно сцепляющихся метода, которые дают множество произведений с гармоничным сосуществованием и статики, и динамики.

Ритм в элементах графики проявляется в характере их начертания. Так, линия может включать в себя прямую, кривую и зигзаг, очертания пятна могут иметь разные по конфигурации участки и т. д. Цвет может идти от простых оттенков к более сложным, от родственных отношений к контрастным и т. п.

В художественном образе есть ритмическая основа, и пластические связи. Пластическое «перетекание» одной формы в другую может проходить плавно, с замедлением, с ускорением, импульсами и т. п., но процесс «перетекания» непрерывен. Если в ритме важна повторность элементов, мерность их чередования, то пластика занимается характером расположения, движением, протяженностью данных элементов в плоскости и пространстве. Графически пластика выражается в непрерывной протяженности элементов графики в части или во всей композиции. Наиболее разнообразные пластические движения форм проявляются в графике растений.

Работа над графическим листом начинается с определения его композиции. Для этого делаются эскизы, в которых находят наиболее удачное образное решение, затем пробуют различные варианты композиции. Само слово «композиция» означает сочинение, составление. В процессе работы изображения предметов постановки размещают на плоскости, находят тоновое решение, распределяют (если это необходимо) свет и тень.

Основным требованием к композиции является единство частей художественного произведения. Необходимо так расположить и связать (пластически, тонально) отдельные части графического листа, чтобы они давали единое, целостное представление, наиболее полно раскрывающее задуманный образ. Рекомендуются для сохранения цельности композиции создавать один композиционный центр, приближенный к зрительному центру.

Разновидностей художественных образов в графической композиции может быть бесконечное множество, и в каждый период они получают свою смысловую окраску. Так, кольцевые композиции могут быть вытянуты в виде эллипса по горизонтали, вертикали или диагонали прямоугольного изобразительного поля.

Практическое исполнение на плоскости художественного отражения действительности (образа) в графике может идти различно. История искусства показывает нам широкий диапазон вариантов творческого осмысления темы художником. Разнообразие решений определяется накопленными практикой многочисленными методами работы с различным количеством стадий исполнения и уровнями творческого обобщения.

Изучение графической композиции может включать:

- рисунки по памяти, представлению и воображению;
- изучение наследия мастеров графики в музеях и на периодических выставках;
- самостоятельную графическую работу в соответствии со своей творческой индивидуальностью.

Практические навыки овладения графическим мастерством усваиваются постепенно, и только поэтапное усложнение заданий дает устойчивый результат - практическую основу творчества.

Поиск наилучших вариантов графических решений учебной постановки называется эскизной работой. Именно в эскизной работе рождается графика, максимально проявляющая творческие способности. Условность графики как вида изобразительного искусства открывает широкие возможности для свободного композиционного поиска. Эскизы выполняются как без натурной постановки на основе рисунка и зарисовок, так и прямо с натуры. Основное внимание уделяется композиционной работе, определению лучших выразительных средств для данной композиции, техническим приемам исполнения.

После выбора точки зрения определяется возможный формат графической композиции. Формат обусловлен характером постановки, которая построена по схемам горизонтальной, вертикальной или квадратной композиции. Композиционный центр эскиза должен ясно читаться в работе, помогая раскрытию основной идеи графического произведения. В эскизе определяется и система пространства, в которой будет строиться изображение. Художественный образ может быть построен очень иллюзорно, а может иметь плоскостное решение.

В работе над художественным образом важно сразу же определить общее светло-темное состояние композиции. Такую графику в зависимости от соотношения количества черного и белого делят на «темную» и «светлую» взаимодействуя цвета друг с другом. Необходимо определить нужное количество каждого цвета для достижения композиционной гармонии, чтобы выразить множество ощущений-состояний, рождающих в конечном итоге образ художественного произведения.

Методы работы над художественным образом складывались в достаточно большой временной период, берущий свое начало в каноничном творчестве. Каждая учебная графическая композиция является творческой, и учебные задания направлены на развитие творческих способностей личности.

Список источников:

1. Волков Н. Н. Восприятие предмета и рисунка. М.: Издательство АПН РСФСР, 1950. – 508 с.
2. Медведев Л.Г. Формирование художественного образа на занятиях по рисунку. Учеб. пособие для студентов ХГФ Пед. ин-тов. М.: 1986 – 159с.
3. Трофимов Ю.А. Особенности создания художественного образа в графике. Художественный образ в изобразительном искусстве: учебное пособие / Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 130 с.

ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПЛАСТИЛИНОГРАФИКОЙ

*Зеленова Гульнара Рафисовна
магистрант факультета искусств и дизайна
ФГБОУ ВО «НГПУ»
г. Набережные Челны*

Мир всегда будет счастлив тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде.

О. Роден

В наше стремительное время педагоги настаивают на том, чтобы развитие интеллектуальных и мыслительных процессов нужно начинать в первую очередь с развития движения рук, а именно с развития пальцев рук. Учеными подтверждено, что согласованность развития кисти руки лежит в основе формирования головного мозга, механизмов мышления, становления речи. Это значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, ему необходимо тренировать моторику рук. Мелкая моторика рук дает ему возможность познавать новое в окружающем мире, легкость в обучении, особенно в области знаний. Развитие таких навыков позволяет точно скорректировать свое движение рук и пальцев, так необходимых в бытовых и учебных процессах жизни. Замечено, что люди с развитым «ручным (сенсомоторным) интеллектом» (Ж. Пиаже) демонстрируют впоследствии лучшие технические возможности в профессиональной занятости, легко выполняют сложные математически-чертежные проекты, где так важна слаженная работа рук, сосредоточенность, выдержка.

Из доступных пластических материалов, которыми можно оперировать с приспособлениями или без, является глина или пластилин. «Это необычный материал, из него можно создать все, что захочется. Игра с пластилином и глиной активизирует работу пальцев, развивает речь и воображение, память и образное мышление».

Пластилинография (пластилинографика) – это довольно молодой вид изобразительной деятельности, относящихся к сфере экспериментальных практик, его относят не только к лепке, но и к декоративным техникам украшения. В нашей стране первоначально технология «пластилиновой живописи» отработывалась художниками-мультипликаторами (А. Татарский – «Пластилиновая ворона» (1981), А. Петров «Старик и море» (1999), «Гора самоцветов» (2004-2022). Это художественное решение вызвало живой интерес у зрителей. В 2000-е годы появились различные направления пластилиновых художественных и декоративных техник: плоские, объемные, которыми заинтересовались педагоги.

Понятие «пластилинография» имеет два смыслообразования: «пластилин» – пластический материал, который способствует осуществить задуманное; «графо» – создавать, рисовать. Эта техника дает прекрасную возможность создавать лепные картины с изображением выпуклых, полу-объемных объектов, на плоской поверхности, применяя различные приемы лепки в самых распространенных жанрах – пейзаж, портрет, сюжет. Допускается прием смешанной техники – сочетание рисунка и пластилина, когда фон в пейзаже выполнен красками или графическими материалами, а передний план полностью дополнен пластилинографией.

Пластилин в настоящее время выпускается разных составов и пластических свойств. Он доступен для детей всех возрастов, что дает возможность воплотить любые идеи в работе с пластилином, простор воображению и увлеченностью процессом. Педагоги школ и дополнительного образования знают, что при лепке пластилином основной материал – это пластилин, а первичный «инструмент» – рука (пальчики). Использование в процессе лепки различных приспособлений – стеков, скалок, штампов для выдавливания рисунка разнообразит технологию лепки, но наибольшую пользу в развитии пальцевых движений, технологических умений, и в конечном счете художественных способностей приносит ручное исполнительство.

На уроках изобразительного искусства в школе недостаточно времени для развития моторики рук и творческих увлечений учеников младшего школьного возраста, эту задачу решают внеурочные формы занятости – кружки, изостудии и иные возможности дополнительного образования. Кружковые занятия по лепке, а именно занятия пластилинографией у детей младшего школьного возраста способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а также раскрывают художественные способности – чувство пропорций, фактуры, владение объемом. Педагоги-практики отмечают, что пластилинография способствует развитию эстетического восприятия окружения, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, что отражается на обучаемости и в освоении новых знаний в школе. Лепка дисциплинирует ученика: работа с пластилином требует полностью завершать свою задумку, выполнять все красиво, как и требует эстетика пластилинографии.

Лепные композиции в технике пластилинографии основываются на нескольких операциях. Это и физическое развитие ребенка, в процессе лепки развивается гибкость рук и пальцев, укрепляется сила рук, движения рук становятся синхронными и сбалансированными, эти факторы закрепляют ручную умелость, способствуют овладению письмом.

Занятия в кружке лепки (и по пластилинографии в частности) положительно сказывается на умение видеть и создавать форму предметов обобщенно. Способность к обобщению по мысли В.В. Давыдова являются главной мыслительно-деятельностной учебной способностью в разных предметных областях знаний. Темы занятий в кружковой деятельности по лепке выстроены так, что, задания по пластилинографии перекликаются с тем, что видит ребенок в окружающем мире: это и природа, мир животных, литературные образы и персонажи, и т.д.

При знакомстве с различными способами лепки у ребенка поэтапно рождается свой индивидуальный скульптурный метод. На занятиях школьники учатся применять дополнительные подручные инструменты в работе, что дает простор фантазии и творческому созданию. Педагог, организуя учебно-творческую деятельность детей в пластилинографии, постепенно повышает сложность заданий, увеличивает формат композиций, впоследствии это дает ученикам свободу в формулировании и реализации замысла.

Дети младшего школьного возраста начинают освоение техники с несложных полу-объемных упражнений, копирования работ известных художников (в упрощенном виде). Следующий этап: освоение в одном задании сочетания двух-трех видов лепки. Разработка замысла сюжетного мотива осваивается школьниками как в реалистической манере, так и в декоративном решении. Постепенно от индивидуальных работ школьники переходят к коллективным панно, или иным крупным изделиям, с постановкой сложных сюжетных и

исполнительских задач, таких как художественно-пластическая выразительность изделия, качественное лепное исполнение.

Таким образом, приведенные выше аргументы, убедительно показывают, что пластилинография – это перспективные и продуктивный метод развития творческих способностей школьника, основанный на роли мелкой моторики пальцев рук в стимулировании когнитивных и творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Список источников:

1. Гаврилова И.М. Что такое пластилинография? Виды пластилинографии. – [Электронный ресурс] // URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2021/02/13/chto-takoe-plastilinoграфиya-vidy-plastilinoграфии> (дата обращения: 10.10.2023).
2. Пластилинография. – [Электронный ресурс] // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 09.10.2023).
3. Синицына Е.И. Умные пальчики – М.: Лист, 1998. – 144 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И СТРАТЕГИЙ КИТАЙСКОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА

Ли Юань
студент факультета искусства реставрации
РГХПУ им. С.Г. Строганова
г. Москва

Художественный дизайн проходит через жизнь людей. Художественный дизайн в эпоху цифровых медиа может лучше выражать сложные абстрактные теоретические знания и концепции художественного дизайна и повышать эффективность преподавания художественного дизайна. В новую эпоху искусства и дизайна возможности и проблемы образования в области искусства и дизайна сосуществуют. Поэтому изучение художественного и дизайнерского образования в эпоху цифровых медиа имеет очень важное практическое значение. В этой статье образование в области художественного дизайна берется за отправную точку и на основе анализа характеристик образования в области художественного дизайна в эпоху цифровых медиа обсуждаются стратегии образования в области художественного дизайна в эпоху цифровых медиа, чтобы обеспечить справочную информацию.

Концепция дизайна

«Дизайн» — известный вольный перевод английского слова «*design*», и его буквальное значение можно интерпретировать как видение и план. «Дизайн» в современном академическом контексте основан на предпосылке промышленного массового производства и представляет собой план продукта, который задуман, изготовлен и показан с помощью рисунков.

Дизайн ориентирован на будущее. Дизайн требует представления науки и техники. На самом деле, будущие дизайнерские продукты также нуждаются в истории и культуре в качестве фона. В противном случае внешний вид формы и внутренний дух дизайнерских продуктов будут казаться бледными, а эстетика

дизайна будет без духовной сущности и ритма времени, невозможно будет продемонстрировать эстетический характер страны и нации.

История дизайнерского образования

До экономического восстановления и развития в 1980-х и 1990-х годах преподавание дизайна сформировало систему обучения декоративно-прикладному искусству, основанную на обучении образцам и использовании эскизных изменений в качестве метода дизайна в условиях высокоцентрализованной системы плановой экономики. Медленное развитие экономики поставило требования к дизайнерскому образованию, сделав его закрытым на долгое время. Эта единая модель обучения была специфическим продуктом закрытого состояния отечественного декоративно-прикладного искусства того времени и адаптирована к экономическому развитию в определенных исторических условиях.

Благодаря постоянному вмешательству новых технологий, таких как большие данные, облачные вычисления, цепочки поставок и новые медиа, дизайн-образование также постоянно меняется и корректируется, пытаясь изменить текущую модель дизайнерского мышления и привычные формальные методы выражения.

Особенности преподавания дизайнерского искусства в информационную эпоху

Преподавание предметов искусства и дизайна является визуальным и техническим.

Прежде всего, искусство дизайна относится к выражению конкретных форм дизайна художественными способами и мышлением, визуализации искусства формы дизайна и тому, чтобы заставить людей почувствовать процесс существования искусства в дизайнерском поведении. При обучении специальностям искусства дизайна использование мультимедийных технологий для достижения визуализации, визуализации и динамического отображения обучения является преимуществом преподавания искусства дизайна в информационный век. Постмодернистское искусство также является воплощением визуального искусства. Оно начинается с видения и использования Единый способ использования языка вместо традиционного преподавания языка является одной из важных особенностей преподавания дизайнерского искусства в информационную эпоху. В дополнение к визуальным методам обучения мы также должны сосредоточиться на развитии мыслительных способностей учащихся, особенно на развитии дизайнерского инновационного мышления. В то же время мы также должны уделять внимание гуманистическим качествам студентов, чтобы они имели правильные дизайнерские ценности, в своих сердцах и создавать искусство, соответствующее ценностям времени. Во-вторых, поскольку на дисциплину дизайнерского искусства сильно влияет технологическое развитие, совершенствование технологий играет важную направляющую роль в трансформации форм дизайнерского искусства и методов творческого мышления. Стремление людей к искусству также постоянно развивается.

Интернет способствует обмену информацией о дизайнерском искусстве и преподавании.

Еще одной отличительной чертой преподавания современного искусства и искусства дизайна является информация и оцифровка. В контексте все более зрелого развития интернет-технологий, чтобы соответствовать развитию времени, форма дизайнерского искусства по специальности дизайнерское искусство также

должна быть представлены через информационные носители, поэтому при проведении педагогической деятельности по искусству дизайна следует рационально использовать сетевые средства для интеграции информации. Благодаря развитию сетевых технологий искусство дизайна достигло межрегионального и межкультурного развития. В современном обществе формы дизайна разнообразны, а культурные формы разнообразны. Различные региональные культуры имеют свои собственные художественные эстетические концепции. С помощью интернет-технологий, информация может быть быстро передана. Коммуникация преодолевает пространственные ограничения знаний и информации, поэтому больше внимания следует уделять применению информационных средств в обучении. С помощью сетевых технологий преподаватели могут более быстро и эффективно преподавать искусство дизайна, интегрировать информационные ресурсы из разных культур искусства дизайна и формировать систематический и обширный эффект обучения искусству дизайна. Абстрактные художественные и культурные коннотации часто могут быть выражены конкретно через многомерную форму цифровых медиа, помогая студентам понять искусство и овладеть дизайнерскими навыками.

Новые стратегии преподавания дизайнерского образования

В ходе реформы преподавания базового дизайна необходимо усвоить основное содержание базового дизайна. Форма обучения может меняться со временем. Например, в новую эпоху компьютеры используются в качестве инструмента проектирования, помогающего проектировать. Инновация инструментов не представляет собой развитие сущности дизайна, и мы не можем ставить телегу впереди лошади и делать поверхностные заявления. При базовом преподавании дизайна по-прежнему необходимо уделять особое внимание развитию четырех способностей учащихся: мышления, выражения, наблюдения и воображения.

Суть базового дизайнерского образования заключается в развитии способности учащихся мыслить и выражать мысли, а также в развитии у них острой наблюдательности и богатого воображения. Развивая вышеупомянутые четыре способности учащихся, учителя не должны передавать знания от мастера к ученику или на собственном опыте. Вместо этого они должны противодействовать примерам и копированию классических проектов и сосредоточиться на анализе процесса проектирования. В любую эпоху дизайн позиционируется на уровне решения и обнаружения проблем, поэтому необходимо сосредоточиться на тренировке первых двух способностей, а именно способностей к мышлению и выражению. Мыслительная способность означает не только начинать с самого себя, но и начинать с общества и думать о проблемах, с которыми сталкивается общественность; способность к выражению означает наличие собственных идей и способность выражать свое мнение. Этот способ выражения меняется с изменением времени и развитием средств проектирования, разнообразны и его формы.

Развитие науки и техники в информационную эпоху продолжает способствовать трансформации социальных и культурных форм и методов обучения. Для специальностей в области искусства дизайна традиционные методы обучения больше не могут отвечать потребностям социального развития. Новые медиа-технологии начали проникать в класс и реинтегрировать учебные ресурсы, а также постепенно открыть более эффективную модель преподавания дизайнерского искусства. Нацеленная на реформу преподавания в рамках мультимедийных технологий информационного общества и использующая информационные технологии для разработки практического обучения, это новая

модель обучения, которая может обеспечить дальнейшую интеграцию технологий и искусства, технологий и образования и сформировать эффективный дизайн, который отвечает потребностям социального развития. Модель художественного образования, тем самым улучшая профессиональные навыки студентов по специальностям, связанным с дизайном, стимулируя их потенциал и лучше служа современному информационному обществу. В настоящее время с точки зрения текущего состояния развития специальности «искусство дизайна» существуют серьезные различия в уровнях дизайнерского образования и преподавания, что приводит к крайне неравномерному реформированию и развитию. Поэтому предполагается, что использование информационных технологий для осуществления образования и преподавания является необходимой попыткой и средством повышения уровня и эффективности обучения.

Список источников:

1. Цзэн Сяоюй. Эстетическое онлайн-образование в художественном образовании – исследование реформы студийного обучения и построения учебных программ [J]. Искусство и дизайн (теория), 2021.
2. Цзи Юаньюань. Исследование тенденций диверсифицированного развития реформы художественного образования [J]. Art Education Research, 2015.
3. Ван Хунбинь. Исследование существующих проблем и путей реформирования предложения художественного образования [J]. Справочник по базовому образованию, 2021.
4. Ян Ми, Инновации и развитие художественного образования на фоне новых медиатехнологий [Дж], Drama House, 2019.
5. Лю Сяочжоу, Ван Луман, Исследование по комплексному развитию ресурсов художественного образования и средств массовой информации в колледжах и университетах [J]. Технология и дизайн обуви, 2021.
6. Лэй Мэн Инъи. Реформа и инновации в области общественного художественного образования в колледжах и университетах в новую эпоху [J]. Технология и дизайн обуви, 2021.
7. Ли Хунчжоу, Краткая дискуссия о реалистической дилемме и практическом подходе к художественному образованию в колледжах и университетах [J], Art Education Research, 2021.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ НА ЗАНЯТИИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

*Лобова Елена Михайловна
методист, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр детского творчества «Развитие»
п.г.т. Актюбинский
Азнакаевского МР РТ*

*Чтобы полноценно усваивать знания,
нужно поглощать их с аппетитом.
Анатоль Франс*

Известный русский методист В.Я. Стоюнин: «Достоинство преподавания каждого предмета зависит как от личности преподавателя, так и от тех учебных

средств, какими он может свободно распоряжаться. Без них у него нет возможности удовлетворить многим педагогическим требованиям, как бы они ни казались ему основательными и разумными».

Формы занятий в дополнительном образовании играют важную роль. Именно от выбранной методики во многом зависит конечный результат. Ежегодно появляются новые техники преподавания. Это неслучайно. «Всё течёт, всё изменяется» - говорил известный античный философ Гераклит. Меняемся мы и дети, которые приходят к нам на занятия. Именно поэтому каждый педагог должен регулярно совершенствовать свои методы преподавания, изучать и включать в образовательный процесс новые техники. Только в этом случае обучение в детском объединении будет детям интересно, а значит и востребовано.

Формы организации работы на занятиях:

- фронтальная,
- коллективная,
- групповая,
- индивидуальная.

Формы проведения занятия:

- лекция,
- беседа,
- экскурсия
- и т.д.

Формы **проведения** занятий в учреждении дополнительного образования в отличие от школы не имеют рамок. Здесь можно свободно проводить эксперименты, творить играя, используя всю свою фантазию (но! учитывая возрастные особенности детей и психолого-педагогическую этику).

Нетрадиционные формы занятий в дополнительном образовании детей, основывающиеся на играх, конкурсах, тренингах и ролевых играх, чаще всего используют молодые преподаватели. Считается, что такие методы преподавания являются более эффективными, ведь благодаря им дети с легкостью усваивают материал и с удовольствием посещают занятия.

Нестандартные формы предполагают множество интересных вариантов занятий – все зависит от фантазии и таланта преподавателя. Можно организовать День добрых дел, интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» и т. д. Перед педагогом стоит непростая задача выбора самой уместной и эффективной формы проведения учебного занятия в зависимости от сложности преподаваемого материала, возраста детской аудитории и уровня ее подготовки.

Отличие нетрадиционного занятия от традиционного:

- по структуре,
 - по организации деятельности обучающихся;
 - по использованию средств обучения;
 - характер взаимоотношений педагога и обучающегося.
- Мастер-класс** – это одна из наиболее эффективных форм интерактивного занятия, во время которого весь новый материал осваивается на практике. Во время его проведения педагог обменивается опытом со слушателями, а ученики активно участвуют в обсуждениях, предлагают свои темы для анализа и решения проблем.

Структура мастер-класса включает в себя следующие этапы:

- вступительная часть;

- демонстрация опыта;
- анализ наиболее важных моментов;
- заключение.

Форма контроля – ученик предоставляет выполненную практическую работу. Благодаря ей преподаватель выяснит, как обучающийся усвоил полученный материал.

Эту же форму можно немного трансформировать и в качестве «мастера» пригласить выступить ученика, выполняющего тот или иной элемент лучше других и расширившего представление о теме самостоятельно. Также в качестве «эксперта» могут выступить и родители обучающихся.

Интересна форма **«мастер-класс по обмену»**, когда педагоги одного направления приглашают к себе на занятия ребят, занимающихся другим видом деятельности. Например, мастер-класс для обучающихся экологического объединения от педагога «Эстетики быта» - «Весенние цветы в технике «квиллинг».

Занятие-сказка – интересная форма для ребят младшего школьного возраста. Но при разработке такого занятия необходимо учитывать новые веяния молодежной культуры. Игровая концепция занятия «По следам Гарри Потера» или «Подарок для Лунтика» - в стиле популярных среди ребят мультипликационных или художественных детских фильмов будет встречена на «Ура!», в отличие от приключений Незнайки/Знайки в стране рукоделия.

Занятие-фантазию можно успешно применить при закреплении изученного материала. Педагог озвучивает тему встречи, вызывает у ребят связанные с ней ассоциации, и предлагает с помощью изученных ранее методик, техник воплотить ее в жизнь. (ИЗО – графика/акварель – «Весна» - ассоциации, репродукции – полёт фантазии; Ориентир – метод «Надо-Могу-Хочу» разработать любое мероприятие).

Занятие с использованием кейсов. Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная технология стала внедряться лишь последние 3-4 года. Кейс-технология относят к интерактивным методам обучения, они позволяют взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. Это метод, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов).

Главное его предназначение – развивать способность находить решение проблемы и учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество педагога и ученика!

Он может быть использован и с целью соотнесения теоретических и практических знаний, усвоения новой информации, для создания авторского продукта (проекта), повышение уровня коммуникативных навыков (т.к. работа идет в малых группах по 4-6 человек) или появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем.

Метод кейса: 1. Проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы.

2. предложить возможные решения, выбрать лучшие из них.

Требования к содержанию кейса

1. Рассматривается конкретная ситуация, имеющая место в реальной жизни (основные случаи, факты).

2. Информация может быть представлена не полно, т.е. носить ориентирующий характер.

3. Возможно дополнение кейса данными, которые могут иметь место в действительности.

Действия педагога в кейс – технологии	Работа обучающегося с кейсом
1) создание кейса или использование уже имеющегося; 2) распределение учеников по малым группам (4-6 человек); 3) знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками выполнения заданий организация работы учащихся в малых группах, определение докладчиков; 4) организация презентации решений в малых группах; 5) организация общей дискуссии; 6) обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 7) оценивание учащихся учителем.	1 этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 2 этап — выделение основной проблемы (проблем), 3 этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 4 этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 5 этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов последовательности действий.

Занятие-ток-шоу – это занятие, на котором либо полностью, либо частично заимствуются правила популярных тв-шоу-программ: «Танцы», «Голос», «квн», «своя игра», «где логика», «звездный час», «Как стать миллионером (дизайнером, танцором, волонтером), ЧГК, «Умники и Умницы».

Задание: Подумайте, и предложите свои варианты трансформации ток-шоу в занятие по теме, например, добровольчество и др. по вашему выбору.

Квест-игра

Сотовый телефон (гаджеты), наушники (услышь песню и покажи)

Ю-туб канал (рукоделие) – занятие-съемка мастер-класса от учеников, публикация – челлендж.

Известный педагог и новатор В. Ф. Шаталов «Учитель должен создать такую атмосферу в аудитории, при которой невозможно не усвоить полученный материал».

Стоит отметить, что методика обучения напрямую связана с взаимоотношением ученика и учителя. Как правило, преподаватели, которые интересно преподносят материал и нестандартно проводят урок, вызывают у обучающихся уважение. Они с удовольствием посещают их занятия и с легкостью усваивают новую информацию.

Список источников:

1. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. М.: Академия, 1989.
2. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М.: Институт позитивной психотерапии, 2005.
3. Чепиков.В.Т. ПЕДАГОГИКА. Краткий учебный курс. М.: ООО «Новое знание», 2003.
4. Штина М.Ю. Формирование разносторонне развитой личности обучающегося в системе дополнительного образования //Молодой ученый. – 2016. – №28 (132). – С. 971-974.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

*Максимова Ирина Борисовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

В раннем возрасте закладываются основы формирования восприятия, представления о предмете, его месте и значении в жизни; развитие способностей, направленных на творческое переосмысление природных и рукотворных форм. Вместе с тем, при освоении различных техник и материалов, у детей формируются профессиональные творческие навыки, которые они используют в своих индивидуальных и коллективных работах и проектах. Используя в своих композициях отслужившие свой срок службы вещи, переработанные материалы и предметы, дети одновременно учатся бережному отношению к окружающей среде, противостоят замусориванию своего дома, двора, города. Это так называемый экологический подход к дизайну вещей.

На начальном этапе ребята знакомятся с различными художественными техниками, материалами, учатся пользоваться разными инструментами и применять все умения и навыки в составлении композиций, коллажей из бумаги, фантиков, газет, дополнять другими материалами.

Благодаря использованию различных бросовых материалов в своей проектной деятельности, дети узнают о свойствах и возможностях этих материалов, а также об их взаимодействии с другими материалами.

Но можно рассматривать эко-дизайн и с другой, эстетической, точки зрения, когда на занятиях дети при создании образов животного и предметного мира используют бионические формы, трансформируя их, наделяя некоторыми качествами растений, насекомых зверей и птиц. Так появляются дома-цветы, дома-птицы, насекомые-транспорт, рептилии-предметы быта и мебели. При этом ребята наделяют их экофункциями: сбор и очистка воды и воздуха, оснащение архитектурных сооружений и транспорта солнечными батареями. Одним словом, с раннего возраста происходит формирование экологической культуры и воспитание потребности быть ближе к природе путем внедрения природных форм в повседневную жизнь человека с заботой об окружающей среде.

На занятиях дети выполняют как индивидуальные проекты, так и коллективные, нацеленные на достижение общего, единого результата. Это способствует совместному созданию неповторимого образа, композиции из, казалось бы, ненужных вещей.

Создание коллективных эко-проектов – один из методов приобщения детей к искусству и воспитания любви к природе, умение видеть экологические проблемы.

Здесь развиваются способности к диалогу, формируется положительная атмосфера творчества. Дети погружаются в мир духовных и культурных ценностей, что способствует развитию нравственности, позитивных межличностных отношений в коллективе, происходит интеграция в процессе создания единого художественного образа.

Коллективная проектная деятельность начинается с выработки общей идеи образа, в результате чего ребята уже работают индивидуально и

- изучают аналоги (строение формы растительного, животного и предметного мира),

- особенности художественного образа объекта,
- выполняют зарисовки природного и предметного аналога, трансформируя их в будущий образ,
- составляют эскизы будущего изделия, оснащая его экофункциями.

Работу выполняют из различных материалов и в различных техниках, в зависимости от проекта.

На данном этапе применение навыков использования нетрадиционных, новаторских проектно-художественных решений является важным показателем их самостоятельности, нешаблонного творческого мышления, креативности. Происходит раскрытие их природных задатков в максимальной степени.

При завершении работы над проектом все задуманные и воплощенные фрагменты, выполненные каждым ребенком индивидуально, соединяются в единую конструкцию.

Роль экодизайна состоит в воспитании у каждого ребенка разумного отношения к миру природы и искусственной среде с помощью художественного творчества.

Коллективные и индивидуальные проекты детей ежегодно участвуют в Международном фестивале архитектуры и дизайна «Автоград» в городе Набережные Челны, занимают призовые места в Международном фестивале-конкурсе театров моды и дизайнеров «АРТ-АВЕНИЮ», международном конкурсе «Зеленый квадрат» и других конкурсах Международного и Российского уровня.

Список источников:

1. Габдрахманова З. Р. Роль экологического дизайна в организации условий жизни современного человека (краткий обзор) // Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум 2015».
2. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. М., 2007.
3. Докучаева Н.Н. Строим город. – СПб.: ТОО «Диамант», ЗАО «Валери СПб», 1997.
4. Коноплева. Н.П. Вторая жизнь вещей. – М.: Знание, 1991.
5. Организация коллективной учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях дополнительного образования // cyberleninka.ru URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kollektivnoy-uchebno-poznavatelnoy-deyatelnosti-mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya#ixzz4NWAvmSnC> (дата обращения: 15.09.2023).

ВЫШИВКА, КАК МАРКЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОГО КОСТЮМА

*Пудакова Ольга Владимировна
член Ассоциации искусствоведов,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Вышивка – один из древнейших видов художественного творчества. Татары активно использовали вышивку для украшения предметов интерьера, например, таких как занавеси, покрывала, скатерти, салфетки, полотенца и пр. В костюмном

комплексе вышивку применяли в основном в женской одежде - украшали вышивкой нагрудники, фартуки, головные уборы, обувь. В мужской одежде вышивали тюбетейки, свадебные наголенники, изредка - свадебные рубахи. Исследователь татарского орнамента Фуад Валеев отмечал, что уже в конце XIX века многие бытовые изделия в городской среде стали заменять фабричными, а к началу XX века «вышивка за исключением золотошвейного дела, почти полностью исчезла» [1 с. 22]. Такая ситуация сложилась относительно так называемого «интерьерного текстиля», в костюмном комплексе вышивка сохранилась благодаря театру, эстраде, сценическому искусству.

Если в театральных постановках преимущественно использовался традиционный костюм в различных его вариантах, то эстрадная сцена требовала иных подходов - здесь важно было соблюсти определенный баланс между традициями и требованиями текущих модных тенденций. Поэтому, выполняя требования заказчика - солистов, эстрадных ансамблей, художники-модельеры создавали костюмы по национальным мотивам, а именно, приемы современного кроя как правило дополнялись оборками, характерными для женского национального платья кульмека, вышивкой.

Вышивка часто использовалась в технике «аппликация», как наиболее выразительная и легко читаемая на определенном расстоянии, в данном случае диапазон - сцена - зрительный зал. Эффектные современные ткани, модная конструкция костюма не передавали национального колорита, эту функцию и несла в себе вышивка, маркируя изделия дизайнеров.

Характерный орнамент, выработанный многими поколениями мастериц-вышивальщиц, вбирает в себя ленточно-фризовый мотив, виртуозно используемый в различных вариантах и композиционно-выверенный мотив букета, где живописно выполнены иголкой элементы цветочных композиций, дополненных искусной вариативностью лиственных элементов. Полихромия,

свойственная татарским вышивальщицам, позволяет придать эмоциональную выразительность любому колористическому решению, и это довольно активно используется художниками, дизайнерами при проектировании так называемых репрезентативных, представительских моделей, спрос на которые в последние годы растет в связи с проведением различных пафосных мероприятий. Тема эта сегодня востребована, также, как и сценический костюм, и можно констатировать факт успешного развития этого направления дизайна в республике Татарстан.

Сегодня перед дизайнером ставится задача - создать сценический образ на основе народного костюма, используя современные материалы. Здесь важно соединить в единое целое несколько составляющих - авторскую позицию дизайнера, требования заказчика, свойства тканей и материалов, оригинальность и простоту технического и конструктивного решения, декоративно-образную доминанту костюмного комплекса.

Умение мыслить современными эстетическими категориями и в то же время, талантливое освоение народной культуры - необходимые качества успеха. В том, как понимается сценический костюм, отражается не только определенная эстетическая программа, но и более веские глубинные явления эстетического сознания. Очень важно правильно расставить акценты. Сценический вокал - это концентрация внимания на исполнителе, где важнейшую роль играют силуэт, форма, цвет. Танец - это игра форм и деталей, подвижность цветовых акцентов, которые позволяют выявить характер танца. Представительские костюмы - это фокусирование на образности, характере костюма, выраженном через цвет, фактуру, силуэт, декоративность, которая усиливается, «вырастает» по мере приближения зрителя к объекту. И здесь важно всё - образное решение дизайнера,

чистота и ответственность исполнителя (портного), тщательность и аккуратность вышивальщика. Глубина понимания народной традиции, оригинальность мысли дизайнера способны обыграть разные приемы моделирования костюма, опираясь на серьезные знания типов народной одежды.

Фольклорные импровизации и интерпретации в современном дизайне требуют серьезного осмысления и исследования. Диалог, который сегодня ведут дизайнеры со зрителем - это диалог, полный фантазии. Специалисты не создают прямых цитат из этнического прошлого, они дают достаточно сильный импульс к пониманию костюма. Живому впечатлению очень помогает умение пользоваться насыщенным образно-выразительным цветом, характерным в том числе и для искусства вышивки. Восприятие колорита как элемента национальной культуры очень важно для определения и осмысления народной традиции. Убедительный, выверенный подбор фактуры тканей выявляет структуру костюма, а декоративные акценты в виде вышивки или аппликации усиливают восприятие образного строя костюма и помогают выделить его функциональное значение. Здесь вышивка становится фокусирующим элементом в образном строе костюмного комплекса. Выразительность орнаментального строя, устойчивость элементов, характерных для вышивки казанских татар, является своеобразным кодом, позволяющим определить сопричастность к национальным корням. Когда произошел разрыв с архаичными формами костюма, на передний план вышли элементы декоративно-прикладного характера, мало зависящие от кардинальных перемен, вызванных социальными, историческими, экономическими изменениями. Вышивка, как наиболее яркий и устойчивый вид прикладного искусства, несет сегодня те кодовые маркеры, которые позволяют привнести национальные ноты в звучание образного строя костюма.

Народный костюм, как одна из наиболее устойчивых форм декоративно-прикладного искусства Татарстана, сегодня востребован в основном на сцене. Во всем мире не иссякает интерес к национальному наследию, к национальному костюму в особенности. Его архаичные формы, роскошь колорита, изысканная лаконичность деталей и своеобразная театральность для восприятия современного человека захватывает и восхищает.

Статья является обобщающим анализом многолетней творческой деятельности Дизайн-студии «МОД*О» г. Набережные Челны, а также специалистов Республиканского Дома моделей г. Казани, фирмы «Ильдан» г. Казани, театра моды «Лик» г. Казани.

Список источников:

1. Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент. – Казань, 2002.

РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Рунькова Марина Владимировна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «Детская художественная школа №1»
Советского района г. Казань*

В настоящее время проблема формирования пространственного мышления требует особого внимания и исследования. Пространственное мышление является важной составляющей интеллекта человека, служит средством познания самых разнообразных предметов и явлений действительности, рассматривается как база развития специальных способностей, является предпосылкой успешного овладения научно-технической, изобразительно-художественной и другими видами деятельности, связанных с конструкторским мышлением и техническим творчеством. Творческое воображение, оперирование пространственными образами лежат в основе всех достижений науки.

Задача развития пространственного мышления учащихся имеет особую значимость. Она должна осуществляться с первых дней пребывания детей в школе, так как развитие мышления, а в особенности наглядно-образного и пространственного тесно связано с интеллектом человека.

Пространственное мышление является существенным компонентом в подготовке к практической деятельности по многим специальностям. Архитекторы, дизайнеры, модельеры, ювелиры, скульпторы - профессии, связанные с пространственными объектами – всем им необходимо развитое пространственное мышление.

Черчение играет важную и значимую роль в интеллектуальном развитии личности школьника, его творческих способностей, технического мышления, пространственных представлений, логики, способности к конструированию и моделированию, зрительной памяти.

Графический язык предмета расширяет познавательные возможности учащихся, увеличивая диапазон их миропонимания. Существует острая необходимость развития и расширения графической подготовки школьников как базы формирования пространственного мышления. На практике происходит сокращение часов на изучение курса черчения или полное отсутствие предмета в учебных планах общеобразовательных школ. Тем самым ликвидируется основа, способствующая развитию пространственного мышления российской молодежи, которая является необходимым условием успешного усвоения разнообразных общеобразовательных и специальных технических дисциплин на всех этапах обучения.

Опыт работы преподавателей средних и высших учебных заведений, а также психологов и педагогов-исследователей показывает, что учащиеся часто не справляются с задачами как теоретического, так и практического характера, требующих для своего решения специфического вида мыслительной деятельности, обеспечивающего анализ пространственных свойств.

Ведущая исследования условия формирования и развития пространственного мышления в зависимости от характера учебной деятельности на различных возрастных этапах у школьников, закономерные психологически обусловленные этапы развития пространственного мышления, выявляются педагогические условия и средства, способствующие их гармоничному развитию, разрабатывается

и экспериментально проверяется методическая система формирования пространственного мышления, направленная на развитие разнородных его подструктур посредством введения в учебный процесс графической подготовки школьников. Тем не менее проблема остается: средняя общеобразовательная школа не создает достаточных условий для развития пространственного мышления, так как школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. С одной стороны, это соответствует тенденции развития детского мышления, но в тоже время обедняет интеллект ребенка.

Особую значимость для формирования пространственного мышления учащихся приобретает курс «Моделирование» в системе дополнительного образования. Курс «Моделирование» восполняет пробелы в материале предмета «Черчение», которые существуют в общеобразовательных учреждениях, и способствует развитию пространственного мышления учащегося и гармоничному развитию личности в целом, охватывает такие области деятельности как анализ, интерпретация, построение и создание форм, начиная с двухмерного пространства, и заканчивая сложными трехмерными объемно - пространственными композициями.

Понятийно-пространственный аппарат и воображение ребенка являются предпосылками для формирования его пространственного мышления и управляются психическими процессами, такими как восприятие, внимание, память, воображение. Ведущую роль при этом играют логические структуры мышления ребенка: сравнение, анализ, синтез, классификация, обобщение, абстрагирование. Базой для развития пространственного мышления являются пространственные представления, то есть свойства трехмерного видимого или воспринимаемого пространства. В этом пространственное мышление отличается от других форм мышления, в которых выделение пространственных характеристик не является основополагающими.

Программа курса «Моделирование» составлена так, что учащиеся осваивают материал от простого к сложному, от двухмерных объектов до сложных объемно-пространственных композиций. Учащиеся выполняют задания на образные темы, при которых требуется дальнейшее вычерчивание, построение и формирование объемов, овладевают методом начального проектирования.

Программа учебного курса «Моделирование» ориентирована на развитие у обучающихся объемно-пространственного мышления, умения композиционно организовывать пространства, получения знаний проекционной грамоты, начальной проектной деятельности. Осваивая программу, обучающиеся приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы. Программа знакомит учащихся с искусством бумагопластики. Овладение различными приемами и способами действий с бумагой развивает у обучающихся мелкую моторику, глазомер, концентрацию внимания, восприятие, содержательное обобщение. Моделирование из бумаги имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления обучающихся, их творческого воображения, художественного вкуса. Моделирование развивает объемно-пространственное мышление, стимулирует развитие памяти, формирует культуру труда.

В начале усвоения учащимися метода проектирования учитель обучает их наглядному пути составления проекций. Показывается геометрическая фигура, рисуются ее стороны – виды: сверху (план), сбоку, развертки. Работа проводится по одному аналогу всеми учениками класса. Далее дается образное задание в графическом исполнении, после которого учителем ставится более сложная задача - проанализировать и выявить геометрическую объемную форму, имеющую

ассоциативную связь с графической работой. Далее обучающиеся переходят к следующему этапу работы – построению разверток выбранной ими формы, выявлению главного и второстепенного в своей графической композиции и переноса основных форм на развертку. После этого учащиеся занимаются оформлением каждой из плоскостей развертки и формированием объемов, взаимосвязанных друг с другом. При начальном воспроизведении формы по аналогу учащиеся переходят к индивидуальной работе, включающей такие составляющие как анализ, обобщение, создание пространственной формы, имеющей ассоциативную связь с графической. Так происходит синтез графической и пространственной композиции, преобразование, имеющее цель – развитие пространственного мышления ученика. Методы ведения урока могут быть разными. Так при объяснении нового материала используется словесный и наглядный методы обучения, а на уроке практикуме – наглядный и практический.

У учащихся формируется высокий уровень представлений о геометрических фигурах, формах, умение выделять их признаки, сравнивать, обобщать, классифицировать. Кроме того, используются чертежные инструменты, что необходимо для решения задач на построение форм.

Тематическая работа с заданиями по моделированию открывает новые возможности в плане развития обобщенных приемов мыслительной деятельности, восприятия, воображения, образной памяти, пространственного мышления, логики, познавательной активности ученика. На уроках учащиеся учатся не только чертить, но и выстраивать развертки деталей, но и занимаются проектной деятельностью, цель которой создание сложных объемно-пространственных композиций.

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. В ходе освоения программы особое внимание уделяется практическим упражнениям, где изучаются основные технические приемы и приобретаются навыки изготовления бумажных форм.

В 1-м классе обучающиеся на уроках курса «Моделирование» предмета «Композиция» изучают методы, техники и приемы построения фронтальной композиции. На этой стадии обучения обучающимся предлагаются к освоению следующие техники: аппликация с использованием знаний о силуэте, плановости и глубинно – пространственном восприятии цвета, аппликация с элементами рельефа, квиллинг, «бумажный тоннель».

Во 2-м классе на занятиях по моделированию обучающиеся приобретают знания об объемно-пространственной композиции. При изучении объемной композиции осваивают объемное моделирование форм, созданных различными методами: с помощью взаимно-перпендикулярных плоскостей, с помощью разверток, с помощью метода проекций. В заключении курса учащиеся осваивают приемы создания пространственной композиции из объемных форм.

Срок реализации курса «Моделирование» составляет 2 года.

При реализации курса «Моделирование» продолжительность учебных занятий в первом и втором классах составляет 16 недель.

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) курса «Моделирование» со сроком обучения 2 года составляет 120 часов, в том числе аудиторные занятия – 80 часов, самостоятельная работа – 40 часов.

Результатом прохождения курса является формирование пространственных представлений.

Целью курса является художественно - эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно – исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а

также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка к их поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.

Программа построена так, чтобы каждый обучающийся смог пройти «путь творца»: от художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию художественного пространственного образа в материале, в данном случае – бумаге.

Список источников:

1. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. — М.: Академия, 2002.
2. Стасюк Н.Г., Кисилева Т.Ю., Орлова И.Г. Макетирование. — М.: Архитектура – С, 2014.
3. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников — М.: Педагогика, 1980.

СТАТИКА – ДИНАМИКА КАК СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ

*Салихова Файруза Зуфаровна
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №13(татарская)»
г. Набережные Челны*

Создание любого объекта предметно – пространственной среды, будь то сувенирное изделие, спичечная этикетка, костюм, прибор, машина, интерьер или городская среда с ее дизайнерскими элементами, - это обязательно работа с формой.

Основной целью на занятиях «Основы дизайна» является выработка у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому творчеству, получение ими знаний в области композиционно - художественного формообразования. В своей основе она направлена на поиск того важного и существенного, что в полной мере отвечает строгим (утилитарным, конструктивным, экономическим) требованиям. Конечная же ее цель – достижение художественной выразительности формы.

Гармонизация – от греческого *harmonia*, что от греческого означает: стройность, соразмерность. Гармония в композиционном плане есть согласованность, соразмерность элементов и целого. Это поиск и есть выражение того общего характера формы, который обуславливает достижение наиболее целостного и глубокого от нее впечатления. Согласованная в частях, гармоничная форма убеждает, выглядит совершенной, собранной, красивой. Гармоничность – важнейший, не зависящей от вкуса признак выразительной композиции. Каковы же средства ее достижения? Обратимся к одному из них – паре «статика – динамика».

Данная пара средств гармонизации используется для выражения степени стабильности композиционной формы. Такая стабильность оценивается чисто эмоционально, по тому впечатлению, которое форма производит на зрителя. Это

впечатление может исходить как из физического состояния формы – стабильного или динамичного, связанного с движением объекта в целом, или его частей, так и чисто композиционного (формального). По степени зрительной и физической стабильности формы можно разделить на следующие четыре вида.

К первому виду относятся **зрительно и физически статичные** формы. По производимому впечатлению они оцениваются как предельно стабильные. К ним можно отнести: квадрат, прямоугольник, параллелепипед, положенный на широкое основание, куб, пирамиду. Композиция, составленная из подобных форм, носит монументальный, предельно статичный характер.

Второй вид представляет **физически статичные, но зрительно динамичные** формы, оцениваемые так по впечатлению их некоторой неуравновешенности. Эта оценка касается стационарных форм, устремленных, например, в одном направлении, с нарушенной симметрией и другими специфическими для динамичных композиций свойствами.

Третий вид представляют **зрительно статичные, но физически частично динамичные** формы. Они имеют устойчивую основу, в которой «двигаются» отдельные элементы. Часто в практике дизайна такое «движение» обусловлено особенностями функционирования объектов, реальным движением в них отдельных деталей. При этом их композиция в целом носит статичный характер. Пример из практики дизайна - форма ткацкого станка с движущимся челноком. В формальной композиции – это зрительное движение в статичной форме отдельных элементов.

И, наконец, последний вид – **зрительно и физически полностью динамичные** формы. Они типичны для форм многих современных движущихся дизайн – объектов, прежде всего различных транспортных средств. Часто эти формы в действительности перемещаются в пространстве.

Статика и динамика могут быть выражены в композиции разными средствами: расположением элементов, цветом, пластикой и др. При этом они могут придавать композиционной форме неоднозначный характер. Одни элементы могут зрительно выявлять ее стремительность, другие – наоборот, «останавливать» ее. Так, неустойчивые вертикали могут пересекаться устойчивыми горизонталями, «падающие» диагонали – «подпираться» вертикалями или противоположными по направлению диагоналями, яркий цвет может «успокаиваться» сдержанными тонами и т. д. При решении таких сложных композиционных задач нужна предельная четкость в установлении зрительного равновесия между элементами сложной композиции.

Список источников:

1. Султанов Т.Г. Основы дизайна. – Казань-2005
2. Устин В.Б. Учебник дизайна. – ООО «Издательство Астрель», 2009

ДИЗАЙН КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Силантьева Инна Павловна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБОУ «Многопрофильный лицей №10»
Елабужского МР РТ*

Сегодня изменились требования к системе дополнительного образования. Педагог выходит на новый методический уровень профессиональных компетенций, которые мы можем увидеть и оценить, и которые должны постоянно совершенствоваться. В процессе работы используются информационно-методические материалы, наглядные пособия (карточки с описанием основных понятий); диагностические методики для определения уровня знаний, умений и творческих способностей детей. Все это связано с визуализацией информации. Графический дизайн – это форма визуальной коммуникации с использованием текста, изображений или продвижения посылки для представления информации. Современный графический дизайн считают разновидностью коммуникационного дизайна. Как и другие формы коммуникации, графический дизайн часто относится как к процессу (проектированию), посредством которого создается коммуникация, так и к продуктам (дизайнам), таким как творческие решения, изображения и мультимедийные композиции. Графические дизайнеры создают и комбинируют символы, изображения и текст для формирования визуальных представлений идей и сообщений. Цвет тоже является носителем информации. Он обозначает эмоцию, тон и атмосферу визуального. Подсознательно люди ассоциируют эти цвета с референциями. Например, зелёный цвет часто ассоциируется с природой, красный – с интенсивностью, синий - со спокойствием, а чёрный- с роскошью.

Визуальный тест на определение личностных качеств

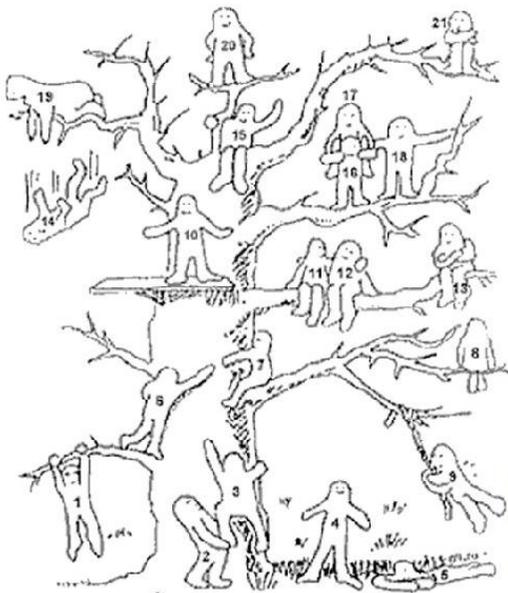
Выберите один из квадратов.

Интерпретация:

- 1-рискован, целеустремлен
- 2-независим,оригинален
- 3-чувствителен,критичен
- 4-коммуникабелен
- 5-уверен, практичен, рационален
- 6-строг,честен
- 7-аккуратен, надежен
- 8-романтик,эмоционален
- 9-открыт, оптимист

Графический тест личности методика «Дерево»

Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом множество человечков. У каждого из них – разное настроение и они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и ваше положение.

Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться.

Психометрия личности

Методика основана на выборе одной из геометрических объектов, которым соответствует определенный психотип: квадрата, треугольника, круга, прямоугольника или зигзага. Согласно этому методу форма, с которой отождествляет себя человек, поведаст о привычках, способе общения и взаимодействии с другими людьми, стиле жизни.

Квадрат – это трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, упорстве, позволяющее добиваться завершения работы, вот чем знамениты

истинные Квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадратов высококлассным специалистом в своей области. Квадрат любит раз и навсегда заведенный порядок: все должно находиться на своем месте и происходить в свое время. Идеал Квадрата – распланированная, предсказуемая жизнь, ему не по душе «сюрпризы» изменения привычного хода событий

Круг – это самая доброжелательная из пяти фигур. Он обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека. Круг ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою собственную. Он счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. Поэтому, когда у Круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, что Круг уступит первым. Он стремится найти общее даже в противоположных точках зрения.

Треугольник – эта форма символизирует лидерство. Самая характерная особенность истинного Треугольника- способность концентрироваться на главной цели. Треугольники- энергичные, неуправляемые, сильные личности, которые ставят ясные цели, и, как правило достигают их. Они честолюбивы и прагматичны, умеют показать руководству значимость собственной работы и работы своих подчиненных. Сильная потребность быть правым и управлять положением дел делает Треугольника личностью, постоянно соперничающей, конкурирующей с другими.

Прямоугольник – это люди, не удовлетворенные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и поэтому заняты поисками лучшего положения. Поэтому ведущие качества Прямоугольника – любознательность, пытливість, живой интерес ко всему происходящему и смелость. Они открыты, для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое.

Зигзаг – эта фигура, символизирующая творчество. Комбинирование абсолютно различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального – вот что нравится Зиг-загам. Зигзаг – самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! Зигзаг – неутомимые проповедники своих идей и способны увлечь многих.

Список источников:

1. Коньшева Н.М. Дизайнерское образование в начальной школе//Начальная школа,2006, №5-26с.
2. Кавешникова Н.А. Дизайн. История и Теория. –М.: Омега Л, 2009.
3. Что такое дизайн? // URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6977> (дата обращения: 08.10.2023).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЗНАКОМСТВО С ИНСТАЛЛЯЦИОННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА КУРСЕ «ЯЗЫК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СХЕМ» АКАДЕМИИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ХУБЭЙ

*Сунь Цзятун
студент аспирантуры
РГХПУ им. С.Г. Строганова
г. Москва*

Полевое искусство, инсталляционное искусство и социальная практика расширили пространство деятельности детей. Полевое искусство, инсталляция и социальная практика естественны для детей.

В природе детей заложено стремление приблизиться к природе и исследовать ее. Участвуя в художественной деятельности, будь то образование детей или

университетское образование взрослых, художественное образование можно понимать, как образование, поощряющее управляемые методы. По-настоящему прочувствуйте творческий процесс художника. Как преподаватель, я использовал опыт обучения в Академии изящных искусств Хубэй в качестве примера, чтобы внедрить методику преподавания «Язык Пространственных Схем». Я попытался объяснить, как использовать этот курс, чтобы помочь им понять художественные дисциплины, а также побудить их увлечься этим курсом и, наконец, завершить его. И надеюсь применить его таким образом к образованию детей, в конце концов, создание этого курса происходит из окружающей его жизни.

«Язык Пространственных Схем»

Что такое паттерн? Концепция паттерна была первоначально предложена Кантом и занимает важное место в эпистемологии Канта. По мнению Канта, схематика рассматривается как техника «скрытая в глубинах человеческого разума». Что мы ценим в преподавании «графического языка», так это организацию графического языка и управление им. Слушатели этого курса – студенты колледжей. Раньше они ничего не знали об инсталляционных работах или даже о создании произведений искусства, но после прохождения курса у них появился определенный опыт. Этот курс в основном предназначен для того, чтобы каждый студент конкретизировал свои идеи, использовал существующие объекты вокруг себя и использовал основные формы и цвета для создания реальных пространственных работ. Благодаря самостоятельному мышлению студентов и практическим навыкам группового разделения труда и сотрудничества, позвольте им испытать, как завершить работу. Даже для студентов, не имеющих художественного образования, самое важное – это мыслить самостоятельно, а во-вторых, использовать готовые продукты для превращения в настоящие проекты, что работает с личными интуитивными ощущениями формы и цвета. Наконец, творческое выражение опыта студентов в пространстве, разделение труда творческой группы, понимание материалов по теме, взаимодействие аудитории и визуальный характер находятся в центре внимания этого курса.

Структура учебного плана

Студенты анализируют работы по инсталляции и пространственным узорам. Работа Раушенберга является хорошим учебным примером.

Иллюстрация 1.1. В 1980 году студия Роберта Раушенберга на острове Каптива, Флорида

*Иллюстрация 1.2. Роберт Раушенберг
«Скос I (масштаб)» Miter I (Scale), 1980*

Нанесение растворителем, акриловая краска, ткань, зеркальное оргстекло, фанера, окрашенные детали велосипедов (218.4×243.8×66 см)

Его большое количество эскизов и идей для работы могут легко позволить студентам ощутить, как продумываются и завершаются работы по инсталляции. В материалах его работ используется большое количество готовых изделий из жизни. Нам также легко собирать эти материалы и в то же время повторно использовать отходы, придавая им новые формы. Формы и цвета этих работ также позволяют нам понять, как сочетать цвета и как создавать формы пространства. Отдельные лица заполняют предварительный план работы. Создание работ в группах позволяет членам группы проводить творческие обмены и общение, выражать свое понимание работ по монтажу, обмениваться мыслями и пониманием творчества каждого и определять групповой план. Укрепляйте чувство группового сотрудничества, координации и разделения труда. Подготовьте и разберитесь в сочетании материалов в соответствии с планом работы, обратите внимание на разделение труда в группе и временной узел для завершения работы. Изучите экспозиционное пространство и планирование выставки, завершите верстку работ и планировку места проведения.

Методы обучения

«Переориентация художественного образования в новом художественном контексте и новой форме знаний об искусстве предполагает изменения во всех аспектах, таких как обновление целей художественного образования и преподавания, трансформация концепций преподавания учителями и корректировка содержания обучения». В соответствии с едиными требованиями учебной программы систематически преподается язык пространственной графики и инсталляционные работы. Он представлен в пространстве с интуитивно понятным видением, одновременно усиливая текстовое содержание, формулировку плана и групповое разделение труда, чтобы обеспечить применимость и полноту плана. Для того чтобы современное искусство в полной мере развивало мышление

учащихся, «дискуссия» должна стать центром внимания в классе. Дискуссия здесь относится не только к дискуссии между студентами, но и к дискуссии между преподавателями и студентами. Это обсуждение основано на равном статусе друг друга. В процессе обучения обращайте внимание на обмен мнениями между преподавателями и учащимися, наблюдайте за творческой динамикой и прогрессом учащихся, своевременно вносите улучшения и коррективы и в полной мере используйте коллективное творческое сознание группы.

3 примера студенческих работ

В этой статье приводится краткое описание трех групповых заданий этого курса.

«Дрожащая улыбка»

Иллюстрация 2.1. Эскиз «Дрожащая улыбка»

Иллюстрация 2.2. Готовый продукт «Дрожащая улыбка»
Макулатура, пластилин, аэрозольная краска, бумажные шарики
и полоски бумаги (70×50 см ×170 см)

План работы определенной группы основан на прототипе детской программы «Телепузики». В основном они создавали эту работу с помощью макулатуры, пластилина, аэрозольной краски, бумажных шариков и полосок бумаги. То, что они хотят выразить – это тема языковой травмы, пережитой в детстве. Эта работа взаимодействует с аудиторией, анонимно записывая детские переживания аудитории в заметку и помещая ее в это устройство, чтобы постепенно все оценили эти «раны», о которых, возможно, не упоминалось.

«Сжать»

Иллюстрация 3.1. Эскиз «Сжать»

Иллюстрация 3.2. Готовый продукт «Сжать»

Гофрированная бумага, гибкие водопроводные трубы, железная проволока, воздушные шары, сиднейская бумага, трубы для ПК, термоплавкие пистолеты, кабельные стяжки, скотч, клеевые палочки, ножницы, конверсионные головки, акриловые краски, пасты для придания формы

Интерьер: 60×120×180 см

Внешний вид: 100×150×220 см

Его форма и структура отсылают к работам Чихару Янтиана. Эта работа обладает определенной глубиной мышления. Смысл выжимания заключается в том, что общество использует различные стандарты для измерения определенных масштабов для нас, и люди начинают думать и анализировать самих себя; выжимание – это также процесс воспитания жизни; отношения между личностью и обществом. Эта работа отражает интеграцию их личных взглядов на разделение труда в группе, а различные живые материалы упорядоченно объединяются в новые объекты.

«Желтая утка сообщества»

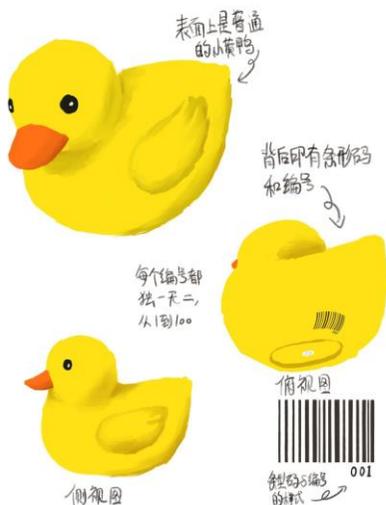

Иллюстрация 4.1. Эскиз «Желтая утка сообщества»

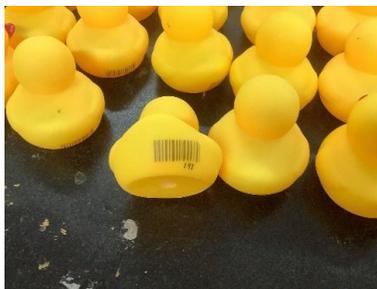

Иллюстрация 4.2. Готовый продукт «Желтая утка сообщества» материал ПВХ пластиковая маленькая желтая уточка, печать, чернильный блокнот, маркерная ручка (Неограниченный размер)

Аналогичным образом, эта работа также отражает мышление этой группы. Материал прост, но полон размышлений. Как классический и популярный культурный символ, у маленькой желтой утки есть номер для каждой маленькой желтой утки, что означает, что она похожа на маленькую желтую утку, но на самом деле каждая из них отличается.

Вывод

Это курс, который пытается позволить детям и взрослым испытать процесс создания произведений искусства. Во время всего процесса создания они могут мыслить независимо, превращать идеи в реальные произведения, разделять труд в группах, контактировать с искусством и создавать произведения искусства. Я надеюсь, что таким образом они поймут предмет искусства и позволят им испытать и даже захотеть открывать красоту и создавать прекрасное в качестве поощрения и руководства, и надеюсь применить это таким образом к образованию детей. В конце концов, все материалы этого курса – готовые изделия или отходы жизнедеятельности. Завершите эту работу с помощью независимого мышления, концепции, эскизов, сотрудничества и эстетики.

Что касается такого рода искусства и художественного образования с идеями и творческими формами игры, то это игра в повседневной жизни, к которой дети всегда стремились, и которая развивается, и они могут глубоко и интуитивно понимать эти формы. В то же время этот вид искусства может также обеспечить детям среду для переживания (контекст), поэтому процесс творчества – это также диалог с определенной областью. И этот вид искусства обычно не может быть выполнен самостоятельно одним человеком и требует сотрудничества между компаньонами. Это, несомненно, говорит детям о том, что художественное творчество не изолировано, оно включает в себя конфликт, компромисс, а также обмен и интеграцию различных идей.

Список источников:

1. Тулсон А. Современная практика в начальном классе: исследование изменений // Художественное образование. - 2013. - №66(1). - С. 16-23.
2. Цао Дани. Предметное преподавание вопросов НИОКР - Академия изящных искусств Хубэй внедряет учебную практику «General Art Foundation» // Журнал Академии изящных искусств Хубэй. - 2009. - №02. - С. 98-103.
3. Дуань Пэн. Открытое искусство и его воспитание // Столичный педагогический университет. - 2011.
4. Майер М.М. Приглашенный комментарий: Соображения для учебной программы по современному искусству // Художественное образование. - 2008. - №61(2). - С. 77-79.

ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Хайруллина Рамиля Наилевна
студент магистратуры
ФГБОУ ВО «НГПУ»
г. Набережные Челны*

Правильное, адекватное восприятие изобразительного искусства является частью эстетического восприятия ребенка. Знакомство с красотой в жизни и в искусстве не только воспитывает ум и чувства ребёнка, но и способствует развитию воображения и фантазии. Важно, чтобы работа педагога строилась на научной основе и проводилась по определенной программе, учитывающей

современный уровень развития различных техник, с соблюдением принципа постепенности, последовательного усложнения требований, дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных возрастов [3].

Одним из часто встречающихся методов работы – это образец личностного отношения педагога к понравившейся картине. Этот метод дает ребенку возможность на примере качественного рассказа педагога выстроить свой рассказ.

Интересен и метод искусствоведческого рассказа на занятии по изобразительному искусству. Его структура состоит из вводной части, когда необходимо настраивать обучающихся на дальнейшее восприятие художественных произведений. В основной части детям сообщается название картины, с которой предстоит познакомить детей. Называется фамилия художника. Применяя различные методы работы, можно учить сравнивать художественные произведения, формировать умение видеть и понимать идею и содержание произведения. Делается это нескучно, ненавязчиво, интересно и занимательно [8].

После рассматривания и сравнения художественных произведений проводятся дидактические игры на закрепление полученных знаний. В заключительной части совместно с детьми анализируются новые полученные знания, дети делятся своими впечатлениями, проводится анализ активности детей на занятии.

Особый эмоциональный заряд дети получают во время экскурсий, где дети приобретают навык культурного общения с художественными произведениями, навыки посещения музеев, который в дальнейшем они будут посещать без взрослых. Тем самым у детей формируется умение обмениваться впечатлениями при просмотре картины.

Индивидуальная работа проводится с обучающимися, которые на занятиях по изобразительному искусству не усвоили знания о новых произведениях, а также с замкнутыми, застенчивыми ребятами, с рассеянным вниманием, не проявившими никакого интереса к изобразительному искусству, со слабо развитой эмоциональной сферой. Индивидуальная работа осуществляется и наоборот, с детьми одаренными, у которых ярко выражен устойчивый интерес к произведениям изобразительного искусства и изобразительной деятельности, отличающимся высокой активностью, развитой эмоциональной речью [6].

Методика «Изучение восприятия картины». С учетом возраста обучающегося, необходимо подобрать незнакомые ему три репродукции картин разных жанров: сюжетную, пейзаж, натюрморт. Они должны быть цветными и не очень мелкими. Попросить обучающихся проанализировать репродукции по следующей схеме:

- особенности смыслового центра;
- главные и второстепенные предметы;
- причинные связи между предметами.

Методика «Описание картин». Ребенку поочередно показывают репродукции и просят описать их. В случае затруднения задают наводящие вопросы. Ребенок может водить по картинке пальцем, указывая на предметы, которые он рассматривает [7].

Методика «Эстетическая оценка картины». Перед ребенком раскладывают репродукции картин всех жанров и просят выбрать ту, которая ему больше нравится. Ребенок выбирает картину и объясняет свой выбор.

Способ эстетической оценки картины можно осуществить следующим образом: показывают несколько репродукций картин одного жанра, выполненных в различной манере, и просят выбрать ту, которая ему нравится. Последовательно показывают картины всех трех жанров. Выясняют, как стилевые особенности

картины влияют на ее эстетическую оценку ребенком. Для этого просят ребенка объяснить причины выбора.

Ряд исследований, проведенных в процессе обучения для детей школьного возраста, позволяют считать, что развитие художественного восприятия в принципе возможно у очень многих детей и что оно действительно ведет за собой рост творческих достижений детей, развитие их личных качеств [4].

Художественно-эстетическое воспитание, которое предполагает целенаправленный систематический процесс влияния на личность обучающегося с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. Решает ряд важных заданий развития эстетического отношения, творческого восприятия, эстетических чувств и представлений детей, их художественно-творческих способностей, формирования основ их эстетического вкуса, а также предполагает взаимозависимость, взаимообусловленность следующих компонентов:

- расширение художественно-теоретических знаний в области искусства;
- развитие способности адекватного восприятия действительности, художественных образов;
- организацию художественно-творческой деятельности, построенной на принципах ее сквозного характера и постепенного повышения уровня ее самостоятельности [1].

Первые два аспекта художественно-эстетического воспитания тесно взаимодействуют между собой и являются определяющими в последующей художественной деятельности детей.

Несомненно, расширение знаний детей в области искусства, развитие художественного восприятия является мощным средством становления мировоззрения ребенка посредством наполнения образов действительности определенным значением и смыслом. Этой проблеме посвящены работы многих педагогов, в частности, Н.А. Ветлугиной, Т.Г. Казаковой, Т.С. Комаровой, А.А. Мелик-Пашаева, Е.А. Флериной и др.

К искусству, предлагаемому детям, по мнению Е.А. Флериной, выдвигается ряд требований:

1. Искусство должно быть высокого художественного качества и иметь идейно-воспитательную ценность. «Вкус не может развиваться на посредственных вещах, но только на самых лучших», – сказал И.-В.Гете.

2. Искусство для детей должно быть доступно их восприятию. Слишком сложное искусство вызывает болезненное напряжение детского сознания, приводит к извращенному пониманию образа и нервному утомлению.

3. Только реалистическое искусство с его идейным, правдивым изображением жизни полезно и нужно детям.

4. Искусство для детей должно быть разнообразно по эмоциональному, смысловому содержанию, а также по его выразительным приемам.

5. Произведения искусства, демонстрируемые детям, должны быть позитивными и жизнерадостными.

6. Искусство для детей должно обладать простотой, ясностью, яркостью изобразительных средств. Оно должно быть правдивым, лишенным фальши, которая портит вкус и характер ребенка.

7. Искусство для детей должно быть выразителем высоких моральных качеств, но это содержание не должно превращаться в морализирование, которое разрушает образ в детском восприятии, снижает его воздействие на ребенка.

8. Подбирая художественный материал, взрослому следует рассчитывать на тот интерес, который оно может вызвать. Интересом в основном определяется и

эмоциональное отношение ребенка, и познавательная ценность предлагаемого ему художественного материала [5].

Выделяют три уровня эстетического восприятия произведений искусства детьми.

На первом, низшем, уровне ребенок радуется изображению знакомых предметов, которые он узнал на картине. Мотив оценки носит предметный, а в ряде случаев – практический, житейский характер.

На втором уровне ребенок начинает не только видеть, но и осознавать в произведении элементарные эстетические качества, которые делают картину привлекательной для него. Мотив оценки при этом является элементарно-эстетическим. Как красивое в картине он оценивает цвет, цветовые сочетания, форму, отдельные композиционные приемы.

На третьем, высоком, уровне эстетического восприятия дети способны воспринимать не только внешние признаки изображаемого явления, но и внутреннюю характеристику художественного образа произведения [2].

При организации педагогической работы в области художественного восприятия необходимо учитывать особенности детского восприятия, а именно: его диффузность, недифференцированность; отождествление себя с героями произведения, предметами; эмоциональность, сопереживание, искусству; сюжетное восприятие, когда не происходит движения от явления к сущности, за внешней стороной (формой) ребенок не всегда видит подтекст, намек, символ [1].

Художественное восприятие многопланово и совмещает в себе непосредственное эмоциональное переживание, освоение логики формирования авторской мысли, богатство и разветвленность художественных ассоциаций, вытягивающих все поле культуры в акт рецепции. Таким образом художественное восприятие представляет собой познавательную деятельность, в которой благодаря перцептивным и интеллектуальным актам происходит активное овладение художественным образом.

Список источников:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974.
2. Беляев А.А. Эстетика: словарь. – М.: Полиздат, 1989.
3. Ванюшкина Л. Освоение культурного наследия / Искусство, учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО // Л. Ванюшкина, Е. Коробкова. – 2011 – № 13 – 31 с.
4. Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. - СПб: Азбука-классика, 2010.
5. Волынкин В. И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
6. Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия. – М.: Амфора, 2006.
7. Неменский Б.М. Искусство – Культура – Образование. – М.: Центр ХКО, 1993.
8. Флерина Е.А. Основные принципы художественного воспитания детей // Дошкольное воспитание, 2010. – № 7. – С. 8-13.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Хусаенова Разиля Фаизовна
методист высшей квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества «Азино»
Советского района г. Казани*

В настоящее время общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование для всех, образование через всю жизнь...».

Дополнительное образование – явление многовариантное; взаимодействие разных видов искусства, разных видов деятельности обучающихся. Движущей силой здесь выступает интерес: умение педагогов центра «Азино» находить новые подходы, технологии преподавания, привносить в занятия дух живого диалога, откровения. Дополнительное образование становится своеобразной лабораторией творчества, в которой моделируются нетрадиционные для учебного процесса формы общения с наукой, искусством, культурой, технической и производственной, деятельностью, адекватной нынешней социокультурной ситуации.

Кто такой педагог дополнительного образования XXI века?

Гармонично - развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному и общекультурному совершенству; умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; умеющий организовать рефлексивную деятельность. Творческая активность педагога предполагает наличие у него сформированного индивидуального творческого стиля педагогической деятельности.

Развитие творческой активности педагога, его самообразование является необходимым условием повышения эффективности процесса обучения детей в объединениях и кружках. Эта взаимосвязь четко прослеживается на примерах педагогов, в частности декоративно-прикладного направления, ЦДТ «Азино». Так, работа педагога предполагает непрерывное совершенствование в первую очередь его творческих навыков, генерирование новых идей и способов их реализации. В этом огромную помощь оказывает различного рода специальная литература – по вышивке, бисероплетению, аппликации и т.д. Кроме этого, человек, «настроенный» на волну творческого поиска, находят свежие идеи во всем, что его окружает и решает задачу воплощения этих идей, а реализовав их самостоятельно и получив положительный результат, передаёт полученные навыки обучающимся у него детям. В процессе своей деятельности педагог приобретает опыт работы с детьми, аккумулирует знания об особенностях психики и психологии учащихся, о методах стимулирования интереса к своему предмету. Кроме того, работая с профессиональной литературой, педагог получает информацию о новых тенденциях в своей деятельности. Эти знания бесполезны, если педагог не сумеет ими верно распорядиться. Профессиональное образование педагога предполагает занятие им исследовательской позиции. В современном, быстро меняющемся мире, с высокой психологической нагрузкой педагогу тяжело удержаться, а тем

более вырасти профессионально. В решении этих проблем помогают коллектив, методическая служба центра «Азино».

Методическая служба учреждения дополнительного образования должна способствовать формированию у педагога устойчивой потребности в самообразовании, побуждать его к изучению новой информации и опыта, учить самостоятельно приобретать знания, приучать к самоанализу и самооценке. Учитывая это обстоятельство, в ЦДТ «Азино» была сформирована такая структура методической работы, которая бы позволила решать основные проблемы педагога в его деятельности и повысить компетентность, что является фактором создания благоприятных условий для творческой самореализации педагогов.

Существует категория педагогов, которые имеют соответствующее образование, большой опыт работы за плечами, но методика, формы и приемы их преподавания не всегда соответствуют современным требованиям. Педагог обязан постоянно работать над собой, чтобы находиться в состоянии импровизационной готовности, готовности творить и искать наилучшее решение на занятии именно ради того, чтобы полно и эффективно воплотить задуманное. Для этого педагог должен постоянно заниматься самообразованием, изучать литературу, находиться в поиске новых идей. В связи с этим существенно меняется роль методической службы в учреждении дополнительного образования. Методической службе необходимо искать новые формы, пути и технологические модели поддержки творчески работающих педагогов, обозначить цели, задачи, формы и основные направления опытно-поисковой и экспериментальной деятельности.

Методическая работа в учреждении дополнительного образования – это всегда целостная система развития творческого потенциала каждого педагога и педагогического коллектива. Успех этой работы во многом зависит от заинтересованности педагогов в своём профессиональном развитии. Здесь могут быть использованы различные способы мониторинговой диагностики. Но прежде всего сам педагог, как специалист-профессионал, должен отличаться способностью оценивать, насколько широко он владеет необходимыми знаниями и умениями для обеспечения эффективности педагогического труда. При возрастании степени удовлетворения, полученного от своей работы, у педагога необходимость реализовать себя в профессии, а также возникает заинтересованность в своем творческом процессуальном развитии.

Формы таким образом понимаемой методической работы должны быть разнообразными активными: методические оперативки, практикумы, взаимопосещение знаний, индивидуальные консультации, мастер-классы, деловые игры, «круглые столы», психолого-педагогические семинары и т.п. Показателем качества здесь может выступать определённый режим творческого развития, а также динамика вхождения в него всего педагогического коллектива и каждого работника в отдельности.

Анализ развития творческого потенциала педагогического коллектива ЦДТ «Азино» позволяет сделать вывод о его положительном развитии, что выражается в создании развивающего образовательного пространства и качественно новой образовательно-воспитательной модели учреждения дополнительного образования, в росте профессиональной компетентности и методической культуры педагогов и обновлений программно-методического обеспечения, в росте социальной активности и конкурентоспособности педагогов дополнительного образования на рынке образовательных услуг.

Практика

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТКА ИЗ ФОАМИРАНА»

Арсланова Розалия Раисовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Центр детского технического творчества»
Елабужского МР РТ

<https://cloud.mail.ru/public/adve/pM63bUZGKM>

МАСТЕР-КЛАСС «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ФАХВЕРКОВЫЙ ФАСАД»

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

<https://cloud.mail.ru/public/KrXf/XrPrxr3TY>

МАСТЕР-КЛАСС «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ. МИНИАТЮРА «ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ В СОВРЕМЕННОМ ВИДЕНИИ»

Баймачева Людмила Рудольфовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества»
Елабужского МР РТ

Описание: данный мастер-класс рассчитан для детей 9-11 лет, а также для начинающих педагогов дополнительного образования.

Актуальность: Человек всегда стремится к красоте. Мы стараемся выглядеть красиво, и чтобы нас окружали красивые вещи: посуда, мебель, сувениры и т.д. Многие предметы, необходимые человеку в его повседневной жизни, издревле в

богатой лесами России изготавливались из древесины. И причиной развития искусства росписи по дереву было прежде всего желание мастера обогатить предмет, сделать его наглядным и красивым. Актуальность народного декоративно-прикладного и знание его видов прежде всего – в исторических корнях, опыте поколений.

Цель: Посредством выполнения городецкой росписи с популярным современным компонентом в рисовании – «леечка» – сформировать интерес к народному декоративно-прикладному творчеству.

Задачи:

- познакомить с городецкой росписью как с одним из популярных видов декоративно-прикладного творчества;
- научить основным приемам городецкой росписи по дереву;
- сформировать у детей и взрослых навыки росписи по дереву;
- привить аккуратность, внимательность и самостоятельность в работе;
- развить творческое воображение к использованию элементов народной росписи в современном дизайне;
- способствовать воспитанию общей культуры.

Назначение: подарок

Материалы и инструменты:

- основа для миниатюры (белье для росписи);
- кисть (колонок №1,2);
- баночка для воды;
- гуашь;
- лак.

Организационная часть:

Добрый день! Цель нашего мастер-класса - познакомиться с особенностями народного декоративно-прикладного творчества России -Городецкая роспись и выполнить миниатюрную композицию с использованием элементов городецкой росписи и с популярным современным компонентом в рисовании - «леечка».

Теоретическая часть:

Яркая, самобытная, символичная и немного наивная, но такая солнечная и добрая роспись. Познакомившись или даже хоть раз, увидев эту роспись, вы больше никогда ее не спутаете ни с одним другим промыслом, настолько она запоминающаяся. Городецкая роспись весьма своеобразна по своей манере, так как вначале «городецкая роспись» была и не росписью вовсе, а инкрустация деревом. Чуть позже мастера использовали яичные краски для подкрашивания дерева, что сделало их еще красочнее, а краски выбирались яркие: синяя, красная, зеленая, желтая. В городецкой росписи преобладают простые формы цветов и листьев.

Сегодня я хочу представить вашему вниманию миниатюру, выполненную по мотивам городецкой росписи, которая станет отличным подарком для ваших родных, близких. Миниатюру можно использовать как подставку под горячую кружку. Такие миниатюры мы с детьми изготовили в объединении «Декоративное рисование», и я хотела бы поделиться с вами своим опытом.

Практическая часть:

Инструменты и материалы для росписи

Рисуем леечку – современный элемент

Рисуем подмалевки для цветов: городецкая роза, бутоны

Рисуем листики и
кустики

Выполняем
«тенёвку»

более темным
тоном к основному
цвету: розу –
коричневым, зелень
– темно-зеленым,
бутоны – темно-
синим.

Выполняем самый
красивый этап в
росписи «оживка»
белым цветом.

Нанесение
дополнительного
декора: «усики»
болотным цветом.

Покрытие лаком.

Миниатюра «Городецкая роспись в современном видении» готова.

Заключительная часть

Подведение итогов:

Мы смогли применить старинный русский промысел для оформления подарка. А значит, Городецкая роспись актуальна и в наше время. Приобретенный в ходе мастер-класса опыт, каждый сможет применить для своих близких, сделав уникальные подарки, собственноручно изготовив эксклюзивные сувениры.

Обмен опытом участников мастер класса;

Выставка творческих работ участников мастер-класса;

Фотография на память.

Список источников:

1. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву / Ю.А. Арбат. - М.: Дрофа, 2009. - 189 с.
2. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева / В.А. Бородулин. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. - 156 с.
3. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В.М. Василенко. - М.: Парад, 2011. - 397 с.
4. <https://www.livemaster.ru/topic/1119379-gorodetskaya-rospis-kak-istochnik-ydohnoveniya>
5. Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://shtrih-33.ucoz.ru>. - Загл. с экрана.
6. Городецкая роспись // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://mnenie.zhulebertsyi.ru>. - Загл. с экрана.

МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТОК ТЮЛЬПАНА ИЗ ФЕТРА»

*Галимова Альфира Багдануровна
педагог первой квалификационной категории
МБУДО «Дом Юнармии»
Елабужского МР РТ*

Есть очень интересный материал, с которым работать одно удовольствие – это фетр! Фетр пластичный, теплый, приятный на ощупь материал. Он не осыпается, бывает разной толщины и жесткости, отлично режется, сшивается, хорош для творчества и рукоделия. Цветовая палитра его очень разнообразна, можно подобрать на любой «вкус». Фетр идеально подходит для изготовления украшений, аксессуаров и декоративных элементов для интерьера.

Представляю вам мастер-класс по изготовлению тюльпана из фетра.

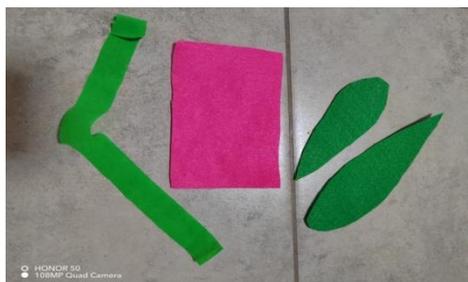
Для этого нам понадобятся следующие материалы: фетр розовый (можно любой другой цвет), фетр зеленый, иголку, нитки (лучше под цвет фетра), ножницы, шпажку деревянную, наполнитель (синтепон), гофрированную бумагу зеленую, клей пистолет

Вырезать из фетра прямоугольник 7x11 см

Полоску из гофрированной бумаги 2x30 см

2 зеленых листочка тюльпана длиной 11 см

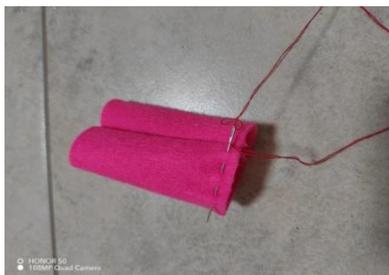

Согнуть деталь бутона пополам, склеить с помощью клей-пистолета.

Вывернуть деталь

Прошить стежком «вперед иголка» одну из сторон

Затянуть нить и закрепить

На кончик шпажки нанести клей и закрепить внутри цветка

Наполнить цветок синтепоном:

Сшить посередине две противоположные стороны:

Сшить посередине две другие противоположные стороны:

Вокруг стебля обернуть гофрированную бумагу и внизу приклеить

Приклеить листья к стеблю

Цветок готов!

МАСТЕР-КЛАСС «ПАННО В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ «АЛЛАХ ЛЮБИТ КРАСОТУ»

*Исхакова Розалия Маулияровна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУ ДО «Центр детско-юношеского творчества»
г. Альметьевск*

Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой яркую и многоцветную палитру древнего искусства, истоки которого уходят своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства. На рубеже XIX-XX веков в городах Среднего Поволжья и Приуралья в народном искусстве татар-мусульман особую популярность приобретают шамаилы – картины религиозного содержания в виде композиций, выполненных на основе арабской каллиграфии – одной из жемчужин исламского искусства. Мусульмане активно использовали текст не только в книгах, но и в архитектуре, керамике, ткачестве, декоративных панно.

Шамаиль – настенное панно, которое достаточно популярно в наши дни и встречается во многих интерьерах. В переводе с арабского «Оберег», «Священная картина», которая содержит Суры Корана, философские изречения, сочетающиеся с богатым орнаментальным фоном. Мастер-класс предназначен для педагогов дополнительного образования художественной направленности.

Я предлагаю выполнить панно в технике квиллинг в национальном колорите, это не шамаиль, а мое видение мусульманского украшения-оберега. В интернете нашла схему по шамаилу известного татарского художника Баки Урманче «Аллах любит красоту» («Бог прекрасен и любит красоту» 1989 г.), который произвел на меня сильное впечатление по своей каллиграфической композиции и доброй энергетике.

Цель мастер-класса: передача коллегам личного профессионального опыта

Общие задачи мастер-класса:

- создание условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов;
- повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов;
- распространение передового педагогического опыта.

Материалы:

каллиграфический шаблон текста, акварель, карандаш, кисти № 1 и 3, картон для фона, ножницы, квиллинг, инструмент для квиллинга, линейка для квиллинга, линейка для квиллинга, клей ПВА, паспарту, рама.

На картон фона переводим схему текста при помощи ручки, в которой закончилась паста, с легким нажимом.

Акварелью кистью №3 заполняем круглые элементы текста. Тонкой кистью добавляем яркие оранжевые пятна.

После высыхания акварели, выкладываем текст коричневым контуром, деталями в форме «глаза» заполняем его.

Выполняем модули для цветочного орнамента:

Большой бордовый цветок состоит из 6 деталей и сердцевинки желтого цвета из полосы шириной 10 мм. Делаем 4 цветка. Средний цветок из полосы цвета охры (2 штуки), лепестки в форме «капли» по 5 штук, сердцевина желтая, меньше, чем у большого цветка. Маленькие цветы (4 штуки) из полосы бежевого цвета по 5 лепестков в форме «капля». Сердцевина в форме плотного кружочка желтого цвета. Самые маленькие цветы (8 штук) выполняем также. Листья выполняем из полосок оранжевого цвета двух - трех оттенков в свободной закрутке.

Готовые модули располагаем на картон с надписью.

Последовательно наклеиваем, начиная с больших цветов

Законченное панно оформляем в раму. Панно в технике квиллинг «Аллах любит красоту» готово.

Список источников:

1. Государственный музей изобразительных искусств РТ // URL: <https://izomuseum.ru> (дата обращения: 05.10.2023).
2. Татарская энциклопедия // URL: <https://tatarica.org/ru> (дата обращения: 05.10.2023).

МАСТЕР-КЛАСС «ПОЛЕЗНЫЙ БЛОКНОТ»

*Кондратьева Наталья Владимировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская художественная школа №1»
Нижнекамского МР РТ*

Блокнот – записная книжка или тетрадь, состоящая из отрывных листков.

Впервые блокнот потребовался французам – при дворе Людовика любители писать записочки и передавать их было принято незаметно. Для хранения и удобства использования листочки содержались в специальной маленькой обложке-книжечке. Они были предварительно согнуты так, чтобы можно было быстро свернуть послание конвертом и скрыть от посторонних глаз. Это были первые блокноты. Спустя пару столетий, в городе Туре появилось маленькое семейное производство блокнотов для повседневных нужд. Назывались они «млексины» от двух слов, которые переводятся, как «крот» и «кожа». Кожа крота очень прочная и хорошо защищала бумагу с записями. А вот прекрасная идея перфорации листов, чтобы отрывать листы, не прибегая к помощи ножа пришла в голову известного писателя Марка Твена. Благодаря этому изобретению в музее сохранились записи Ван Гога и Пикассо. В 19 веке блокнотами пользовались в основном актеры, писатели, художники, журналисты.

Блокнот удобно иметь под рукой. Это что-то между тетрадью (атрибутом обучения) и альбомом: можно что-то пририсовывать, можно записывать задания по школе. Важно, чтобы этот атрибут был только твой, особенный. В рамках проектной работы дети второго класса ОПП (10-12 лет) выполняют оформление обложки блокнота. На этапе эскизирования становится ясно, какой мотив получился выразительнее. Есть попытки создания собственных орнаментальных композиций:

Вариантов для оформления предлагается два: буква собственного имени (Средневековые нам в помощь) и орнаментальный вариант (национального или исторического стиля). Детям этого возраста все это понятно, если объяснение сопровождается показом наглядного материала, примеров предшествующих работ.

Конечный результат, как правило, имеет почти товарный вид, т.к. формат небольшой (А4, А5, А6, А7), графическими материалами учащиеся к этому времени владеют уверенно, поэтому процесс трансформации теоретических знаний в практическую деятельность происходит наглядно и убедительно.

Поскольку первоначальный опыт возможен только при внимательном обращении с образцами народных промыслов и знакомстве с репродукциями миниатюр и букв из рукописных книг Средневековья, то первые эскизы и последующие работы включают мотивы выбранных примеров. В конечных работах легко угадать источник вдохновения.

Выполнение практической работы предлагается в рамках проектной деятельности по истории искусств, поэтому часто мотивы берутся из исторических стилей и приносят особую значимость в созданные изделия, т.к. затем служат наглядностями на уроках.

Работа над изделием в рамках проектной деятельности школьного обучения возможна с 10-12 лет (2 класс ОПП), т.к. в этом возрасте целостное восприятие различных этапов создания конечного объекта доступно для ребенка. Задолго до такой эволюции начинается знакомство сначала с элементами различных орнаментов, затем со стилями, а уж потом создаются собственные работы по выбранным мотивам. Показаны примеры практических работ учащихся. Следует учитывать, что, чем старше дети, тем успешнее справляются с заданием, их работы выразительнее и красочнее. Выполнение предмета обихода в натуральную величину с использованием народных мотивов, или стилистических элементов (в данном случае примером служат буквы из рукописных книг Средних веков) придает уверенности в своих силах, т.к. наглядно демонстрирует результат познавательной деятельности.

МАСТЕР-КЛАСС «ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМНЫХ ИГРУШЕК НА ОСНОВЕ КОНУСА»

*Коробкина Ирина Ивановна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАОУ «СОШ № 34 с УИОП»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/iiZq/7pghKXKKZ>

МАСТЕР-КЛАСС
«РАМКА НА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»

Малинина Татьяна Олеговна
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр детского творчества «Развитие»
п.г.т. Актюбинский
Азнакаевского МР РТ

<https://cloud.mail.ru/public/FLiq/ET3K8JmKp>

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ИЗО ДЛЯ ПЯТОГО КЛАССА ИЗ РАЗДЕЛА
«ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
(урок открытия новых знаний)

Малышева Татьяна Владиславовна
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

Тема урока	Народный праздничный костюм
Цель урока	Познакомить учащихся с особенностями русского народного праздничного костюма; развить навыки создания художественного образа в декоративной композиции; использовать полученные знания в практической художественно-творческой деятельности; выполнять эскизы русских народных костюмов; воспитывать любовь и интерес к традиционной русской культуре, своей Родине и ее истории; воспитывать уважение к художественному творчеству русского народа.
Планируемые образовательные результаты	<i>Предметные:</i> <ul style="list-style-type: none">• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств;• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств;

	<ul style="list-style-type: none"> • осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; • развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. <p><i>Метапредметные:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. <p><i>Личностные:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; • формирование целостного мировоззрения; • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; • развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Основные понятия	Русский народный костюм, элементы национального костюма, одежда накидная и распашная, солярные знаки.
Трудовые действия учителя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование мотивации к обучению; 2. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы; 3. Формирование универсальных учебных действий; 4. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии реальными учебными возможностями детей; 5. Организовать самостоятельную деятельность

	<p>обучающихся, обсуждать с обучающимися актуальные события современности;</p> <p>6. Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения.</p>	
Учебно-методическое обеспечение (средства, оборудование)	<p><i>Для учителя:</i> <u>Материалы:</u> презентация «Народный праздничный костюм»; <u>Наглядный материал:</u> славянские куклы-обереги; <u>Оборудование:</u> интерактивная доска.</p>	<p><i>Для учащихся:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Фломастеры; • Карандаши (цветные); • Ластик
Этапы урока	Деятельность учителя	Деятельность ученика
<p><i>Этап 1.</i> Мотивационный. <i>Трудовое действие:</i> формирование мотивации к обучению.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вместе с обучающимися определяют тему урока. 2. Демонстрирует подборку репродукций исторических картин знаменитых художников, в которых есть изображение русского народного костюма (Комментарий 1). 3. Создает условия для постановки задач урока. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяют тему урока. 2. Смотрят и обсуждают подборку картин. 3. Совместно с учителем ставят задачи урока.
<p><i>Этап 2.</i> Актуализация знаний по предложенной теме и осуществление первого пробного действия. <i>Трудовое действие:</i> развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонстрация презентации «Народный праздничный костюм». 2. Знакомит с особенностями праздничного народного костюма (Комментарий 2) Вводятся понятия: русская рубаха, распашной сарафан, кокошник, епанечка, шугай, понева, передник, сорока (Комментарий 3). 3. Славянская кукла, как отражение человека в культуре (Комментарий 4). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Просмотр презентации, изучение и обсуждение новых понятий. 2. Беседа с учителем. 3. Производят сопоставление, аргументируют свои ответы.
<p><i>Этап 3.</i> Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск противоречия <i>Трудовое действие:</i> формирование универсальных учебных действий.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организует обсуждение по теме. 2. Игра на сопоставление изображений «Одень кукол в костюмы крестьян южных и северных регионов». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отвечают на вопросы. 2. Сопоставляют изображения

<p><i>Этап 4.</i> Самостоятельная работа и проверка по эталону <i>Трудовое действие:</i> организовать самостоятельную деятельность обучающихся, обсуждать с обучающимися актуальные события современности.</p>	<p>1. Объясняет практическое задание- создание эскизов кукол-оберегов. 2. Показывает работы учащихся по этой теме в качестве аналогов 3. Совместно с учащимися составляет план выполнения практической работы. 3. Обсуждение критерий оценивания практической работы (Комментарий 5). 4. Предлагает выполнить практическое задание.</p>	<p>1. Беседа с учителем. Анализируют аналогии. 2. Выстраивают последовательность своих действий для решения практического задания. 3. Называют критерии оценивания работ. 4. Самостоятельно выполняют практическое задание.</p>
<p><i>Этап 5.</i> Включение в систему знаний и умений</p>	<p>1. Научить самостоятельно создавать эскизы.</p>	<p>1. Узнали о тонкостях определения колорита (цвета) костюма, об обязательном наличии украшений и орнамента; выполняют в цвете работу.</p>
<p><i>Этап 8</i> Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, и рефлексию чувств и эмоций. <i>Трудовое действие:</i> использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения.</p>	<p>1. Предлагает провести рефлексию.</p>	<p>1. Учащиеся дополняют предложения.</p>

Рефлексия:

Предложения, которые необходимо продолжить.

На интерактивной доске выведен слайд, где указаны варианты:

- сегодня я узнал...
- было трудно...
- я понял, что...
- я научился...
- было интересно узнать, что...
- меня удивило...
- мне захотелось... и т.д.

Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Рефлексия проводится устно.

Комментарии:

1. Подборка картин художников по теме

«Московская девушка 17 века» А.П.Рябушкин

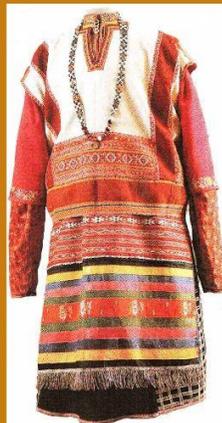
«Портрет неизвестной крестьянки в русском costume» И. П. Аргунов

«Русская красавица в кокошнике» К.Е.Маковский.

2. Праздничный народный костюм

Северорусский и южнорусский комплексы

3. Элементы русского народного костюма

4. Славянские куклы.

Кукла «Крупеничка»

Кукла «Матушка»

Куклы «Неразлучники»

Кукла «Травница»

5. Критерии оценивания работ творческих работ

Оригинальность и творческий подход- 2 балла

Правильное распределение типов орнамента- 2 балла

Целостная концепция- 2 балла

Аккуратность- 2 балла

В результате оценивания получаем:

2 балла - удовлетворительно

4-6 баллов – хорошо

8 баллов – отлично

МАСТЕР-КЛАСС «ЦВЕТЫ ОРИГАМИ»

*Мамбетова Снежанна Ильхамовна
методист,
педагог дополнительного образования
МБДО «Центр детского творчества «Развитие»
п.г.т. Актюбинский
Азнакаевского МР РТ*

<https://cloud.mail.ru/public/w5xE/5fJpvTqT8>

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО УРОКА «ЛИНИЯ И ПЯТНО В КОМПОЗИЦИИ»

*Пестерева Светлана Германовна
заслуженный работник культуры РТ,
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств г. Мамадыш
имени композиторов Ярулиных»
Мамадышского МР РТ*

**Урок для 1 класса по программе учебного предмета «Основы дизайна»
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства «Живопись»**

Вариативная часть

Пояснительная записка

Дизайн – слово, которое сегодня можно услышать очень часто. А что означает это слово, и кто такой дизайнер, многие дети затрудняются ответить. «Придумщик», так сказал один ребенок (10 лет) в 1 классе. И он, в какой-то мере, прав.

При знакомстве с предметом «Основы дизайна», важно разговаривать с детьми простыми и понятными словами. Дизайн – особый метод проектирования, при котором объекту, кроме его прямого предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологического и

психического удобства, четкой социальной ориентации. В ходе вводной беседы можно рассмотреть обычный предмет, например, чайник, как емкость для кипячения воды. Чтобы его спроектировать, нужно предусмотреть: материал, который выдерживал бы температуру, форму емкости, чтобы вода не выливалась и быстрее закипала; чтобы чайник был красивым, приятно было взять его в руки; соответствовал вкусам различным слоям общества. То есть, чтобы спроектировать чайник, нужно быть не только художником, но и инженером, много знать о свойствах и качествах различных материалов, конструкциях, эмоциональном воздействии цвета и формы на потребителя. Так дети понимают, чтобы стать дизайнером, нужно много и долго учиться.

На начальной стадии обучения любой урок можно трактовать как открытый урок, потому что первые занятия – всегда нетрадиционные и сама учебная дисциплина необычная для начинающих обучение детей. И поэтому темы уроков должны привлекать внимание и вызывать удивление – стимулировать работу ума.

В учебном предмете «Основы дизайна» тема «Линия и пятно в композиции» рассматривается в каждом классе на протяжении всех пяти лет. В первый год обучения эту тему рекомендуется рассмотреть в игровой форме. Ученикам можно предложить побыть исследователями, испытателями, экспериментаторами. Можно так же предложить спецодежду: фартуки, нарукавники и т.д. Большое внимание нужно уделить оборудованию. Для этой темы можно использовать стеклянные трубочки, различные пипетки. А краски, чернила налить в интересные емкости.

В начале урока обязательно нужно познакомить детей с целями и задачами урока. С их помощью разработать методы проведения нашего исследования, «эксперимента».

Тема урока: Линия и пятно в композиции».

Цель урока: Превращение пятна в художественный образ путем выявления главного и второстепенного. Навыки создания композиции.

Задачи урока:

- воспитание средствами изобразительного искусства интереса к предметному миру и материальной культуре;
- расширение кругозора учащихся;
- развитие образного мышления;
- формирование способности замечать необычное в привычной окружающей действительности;
- воспитание эстетического отношения к окружающему
- миру и его внимательного изучения.

Ход урока:

В начале урока мы с детьми вспоминаем, как они пришли в 1 класс общеобразовательной школы.

– Вы сразу стали читать, писать и решать уравнения?

– Нет, - отвечают дети.

– Правильно, нет, сначала вы писали черточки, кружочки, палочки и точки.

Так и в дизайне начинают обучение с очень простого и понятного. Например, с пятна и линии.

Итак, исследуем и выясняем, что пятна мы видим каждый день. Вместе с детьми перечисляем: пятна от супа или мороженого, которые попали на одежду, пятна-лужи, образовавшиеся после дождя. Бывают пятна большие и маленькие, круглые и угловатые, в общем – разные. Для наглядности можно нарисовать

различные пятна на классной доске. Если доски нет в учебной аудитории, можно использовать листы ватмана, прикрепленные на мольберты. Дети с удовольствием рисуют пятна (мелом, углем, красками, фломастерами, карандашами на выбор).

Затем переходим к линиям. Повторяем, что это такое, так как на уроках «Рисунка» мы уже с ними познакомились. Линии, оказывается, тоже бывают разные. Прямые, кривые, спиралевидные, ломаные и т.д. И у каждой, знаете ли, свой характер. Линии то веселые, то озорные, колючие, музыкальные, в общем, разные. Затем так же, по очереди дети рисуют на доске или демонстрационном мольберте линии и рассказывают, какие они.

После того, как познакомились с «пятнами» и «линиями», идем дальше.

– Летом, особенно в июле, на небе можно увидеть замечательные облака:

Плывут по небу облака, пушисты как подушки,

Зайцы, верблюды, слоны, - сегодня все небо в иерушках.

– Знакомая картина? Кого только не увидишь среди этих белых пушистых пятен – облаков, причём персонажи могут превращаться один в другого. Только что облако было похоже на зайца, а через минуту – это уже дракон, а потом – чайник или еще что-нибудь.

Затем просматриваем слайды ([приложение 1](#)), и дети говорят, на что похоже то или иное облако. Бывает, мнение у детей совпадает, а бывает, что дети видят каждый свой образ, отличный от других.

В любом пятне можно увидеть несколько образов. А дорисовав детали, из одного и того же облака у нас получится два или несколько абсолютно разных персонажа. Показываем слайд ([приложение 2](#)), где один персонаж – задумчивый добрый волшебник с развевающейся бородой, а другой – озорной мышончок.

– Сейчас мы с вами сделали открытие: увидели художественный образ в пятне, в обычном облаке.

Облака быстро видоизменяются, и один человек может не увидеть то, что видит другой. Облака можно сохранить разве, что на фотографиях.

А вот кляксы... Вы знаете, что такое кляксы? Кляксы – это когда в самый ответственный и неподходящий момент, когда работа уже почти готова, краска или чернила капают и оставляют безобразный след. Бывает очень обидно. Между прочим, техника рисования на основе пятен и брызг называется – кляксография.

А мы с вами сегодня будем специально делать кляксы. Для этого наберем в стеклянную трубочку краски и поставим кляксу на лист бумаги. Можно потом подвигать лист и раздуть кляксу. А затем посмотреть с разных сторон, на кого похожа ваша клякса. Чтобы и другие поняли ваш замысел, нужно дорисовать трубочкой детали, можно другим цветом, чтобы получился интересный образ. Пока ваши кляксы подсыхают, давайте посмотрим, как с этим заданием справились другие дети, ваши сверстники ([приложение 3](#)). После просмотра дети приступают к созданию художественного образа. После завершения композиций устраиваем выставку, и каждый рассказывает про свою работу, свой художественный образ.

– А сейчас подведем итог нашему занятию. Что нового мы сегодня узнали? Чему научились? Достигли ли цели урока? С поставленными задачами справились? Дети отвечают. Все замечательно.

- Выводы:
1. – чтобы делать, нужно уметь,
 2. – чтобы уметь нужно знать,
 3. – чтобы знать, нужно хотеть и видеть,
 4. – чтобы видеть, нужно смотреть и искать.

Заключение.

В конце урока можно спросить детей, понравился ли им урок, что понравилось, а что – нет. Какую работу они бы предложили сделать на эту же тему. Когда выясняли, что понравилось, а что нет, возникло предложение использовать пятна – отпечатки ладошек. Решили, что это предложение нужно осуществить в качестве домашнего задания. Такое решение учащихся может оцениваться как хороший результат в усвоении учебного материала проведенного урока.

Список источников:

1. Пестерева С.Г. Основы дизайна. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». Программы учебного предмета В. 03.03. / – Мамадыш: МБУДО «Детская школа искусств г. Мамадыш имени композиторов Яруллиных, 2021.
2. Султанов Т.Г. Основы дизайна. Методическая разработка по композиции для подготовительного отделения: в 2 ч. Ч.1. /– Казань, 2005.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Учебник для 5 -8 кл.: В 4ч. Ч.3 Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996.

МАСТЕР-КЛАСС «МОНОГРАММА НА СТЕКЛЕ»

*Погосская Юлия Викторовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/A1g3/vasY6cGf2>

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «ТЕХНИКА БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ. ПЛЕТЕНИЕ БРАСЛЕТА-ФЕНЕЧКИ»

*Сапарова Эльмира Маликовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества»
Ново-Савиновского района г. Казани*

<https://cloud.mail.ru/public/APvs/KthZrM1LX>

МАСТЕР-КЛАСС «ЗДРАВСТВУЙ, МИЛЫЙ ЗИМНИЙ ГОСТЬ!»

*Хоснуллина Гульназ Фаридовна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
Елабужского МР РТ*

Мастер-класс рассчитан на младший школьный возраст. Возможно использование данного мастер-класса педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Цель: изготовить магнит своими руками

Задачи:

Образовательные: закрепить полученные знания

Развивающие: развивать творческие способности детей, логическое мышление, умения и навыки

Воспитательные: воспитывать аккуратность, бережливость при работе с экокожей и инструментами; воспитывать интерес к изготовлению магнита своими руками.

Оснащение:

Для изготовления поделки: лоскутки экокожи, карандаш, ножницы, клей, клеёнка, декоративные глазки, самоклеящийся магнит;

Для обеспечения информационной основы занятия: компьютер, проектор, мультимедийная презентация.

В каждом доме найдутся вещи и материалы, не пригодные к использованию. Не нужно торопиться отправлять их в мусорное ведро, а взглянуть на них, с другой стороны. Например, из заношенной кожаной одежды или изделий из экокожи можно сделать массу интересных, оригинальных вещей, которыми можно украсить интерьер, вручить в качестве сувенира или просто с пользой провести время всей семьей, изготавливая поделку.

Методы: объяснительно-иллюстративный, практический.

Технология изготовления магнита

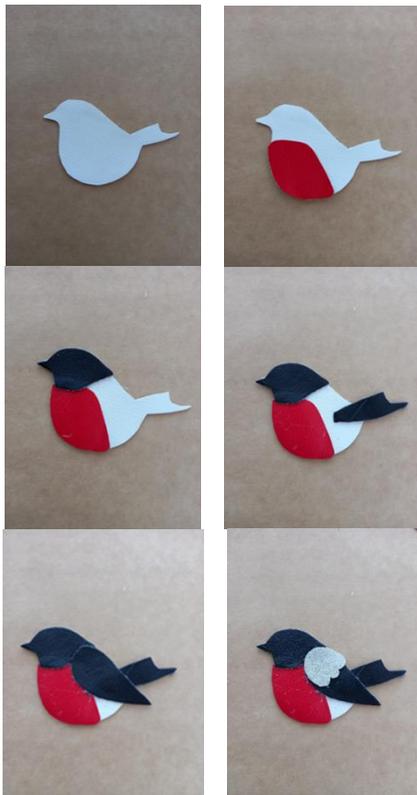
Необходимые материалы

По шаблону на экокоже
рисуем детали и вырезаем

Поэтапно приклеиваем
детали

Приклеиваем декоративный
глазик и самоклеящийся
магнит с обратной стороны

МАСТЕР-КЛАСС «БРОШЬ-ШЛЯПКА»

*Шамсутдинова Альбина Ринатовна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
Елабужского МР РТ*

Мастер-класс рассчитан на младший и средний школьный возраст. Возможно использование данного мастер-класса педагогическими работниками общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

В каждом доме найдутся вещи и материалы, не пригодные к использованию. Не нужно торопиться отправлять их в мусорное ведро, а взглянуть на них, с другой стороны. Из лоскутков ткани можно сделать массу интересных, оригинальных вещей, которыми можно украсить интерьер, вручить в качестве сувенира или просто с пользой провести время всей семьей, изготавливая поделку.

Цель: изготовить брошь своими руками

Задачи:

Образовательные: закрепить полученные знания

Развивающие: развивать творческие способности детей, логическое мышление, умения и навыки

Воспитательные: воспитывать аккуратность, бережливость при работе с материалами и инструментами; воспитывать интерес к изготовлению сувенира.

Оснащение:

Для изготовления поделки: лоскутки ткани, карандаш, ножницы, клеевой пистолет, пробка от пластиковой бутылки, картон, застежка для броши;

Для обеспечения информационной основы занятия: компьютер, проектор, мультимедийная презентация.

Методы: объяснительно-иллюстративный, практический.

Технология изготовления

Необходимые материалы

По шаблону вырезаем круги из ткани, размером 7,5 см и 14 см

Круг из ткани размером 7,5 см прошиваем по контуру «вперед иголкой», аналогично проделываем кругом 14 см

Стягиваем нитку, закрепляем

Соединяем между собой детали клеевым пистолетом, приклеиваем застежку и бантик

Брошь готова. Дарите радость близким!

МАСТЕР-КЛАСС «БРОШЬ В ВИДЕ ТАТАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА «ТЮЛЬПАН»

*Шарипова Гульназ Шакирзяновна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБОУ «Центр детского творчества «Развитие»
п.г.т. Актюбинский Азнакаевского МР РТ*

Каждый народ выбирает свой символ и наделяет его важным смыслом. В татарской культуре почетное место занял тюльпан. Цветок можно встретить в узорах на традиционной одежде, в мечетях, в убранстве домов. В природе тюльпаны рождают бескрайние степи, и они первые в наряде с подснежниками появляются после зимы. Поэтому для татар – это символ возрождения и обновления.

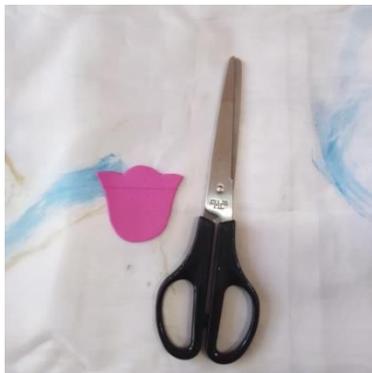
Татарстан разнообразен и мультикультурен. Наверное, все татары, независимо от вероисповедания при виде тюльпана ощущают тепло родного дома. Поэтому мода с национальным акцентом уверенно расширяет границы и татары с радостью обновляют свой гардероб, покупая вещи с растительными орнаментами. Кто-то показывает свою приверженность к исламу, кто-то – к своей национальности, а кто-то – к своей Родине.

Необходимые материалы для мастер-класса:

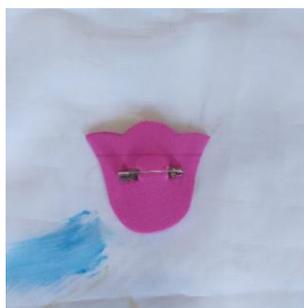

- Трафарет тюльпана
- Кусочки формирана 5*5 различных цветов
- Супер-клей или клей Титан
- Брошь-застежка
- Ножницы
- стразы

Итак, возьмем квадрат из фоамирана. Обведем по трафарету орнамент одного цвета и вырежем его

Возьмем второй квадрат из фоамирана другого цвета и обведем орнамент меньшего размера, чем первый. У нас получились одинаковые заготовки разного цвета и размера

Сейчас проденем нашу булавку-брошь через большой орнамент так, чтобы наше крепление было снаружи

Теперь поверх с помощью супер-клея или клея Титана, наклеим второй фрагмент нашей броши.

Таким образом, у нас получилась брошь. Дополним нашу брошь стразами и зафиксируем их с помощью клея

МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЗАИКИ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ»

Шигалева Анастасия Ивановна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
г. Набережные Челны

<https://cloud.mail.ru/public/QE6a/94NukPWra>

МАСТЕР-КЛАСС «ТАТАРСКАЯ ТЮБЕТЕЙКА»

Юманова Елена Рубиновна
методист,
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр внешкольной работы г. Буинска РТ»
Буинского МР РТ

Тюбетейка (каз. *төбетей*, *тақия*, кирг. *тебетей*, суусар *тумақ*, тат. *түбәтэй*, башк. *түбәтэй*) – мужской и женский головной убор народов Поволжья, Урала, Средней Азии, Кавказа, Крыма, Западной Сибири.

В русском языке под словом «тюбетейка», которое произошло от тюркского слова «төбетей», обычно понимают маленькую шапочку без полей.

Тюбетейку делают из нескольких слоёв ткани, прошитых шёлковыми или хлопковыми нитями. Используют шаблон. На готовом головном уборе прошивают узоры. Мастера, делавшие тюбетейки, всегда ценились. Это были обычно женщины.

Тюбетейки могут носить мужчины, женщины (в некоторых культурах только молодые) и дети. Обычно они украшены узорами – вышивкой, шитьём, бисером.

Если мужские тюбетейки в основном двухцветные – преимущественно белый или светлый орнамент на тёмном (чёрном) фоне, то женские могут быть разноцветными.

Их носили круглый год – летом только тюбетейку, а зимой на покрытую тюбетейкой голову надевали тёплый зимний головной убор.

Существовали два основных вида татарских тюбетеек – такья полусферической формы и каляпуш в форме усеченного конуса.

Такья, сшитая из отдельных клиньев, относится к наиболее старинным видам. Как считают исследователи, происхождением своим она обязана подшлемнику древнего воина.

Изготовление тюбетейки

Необходимые материалы: бархат черного, зеленого или другого цвета (либо шелк, парча), хлопчатобумажная основа для подклада, около 15 м шпагата (можно использовать крученые и смазанные воском нити от распущенных льняных мешков, белые и цвета выбранного вами бархата катушечные нитки, тонкая, средняя и большая со слегка согнутым концом и большим ушком иглы, бисер или золотая, серебряная нить, канитель).

Ход работы:

1. Изготовление выкройки необходимого размера.
2. Выкраивание частей из бархата.
3. Раскрой подкладки.
4. Вышивание верха и края тюбетейки.
5. Простегивание частей.
6. Сшивание частей тюбетейки.

Изготовление выкройки

Тюбетейка состоит из двух частей: из плоского круглого верха и жесткого края. Боковая часть выкраивается по косой. Ее длина равна окружности головы плюс 2 см на шов.

Ширина (высота тюбетейки) - 8-9 см плюс 1,5-2 см на шов, равна 10-11 см. Значит, для 58 размера тюбетейки делаем выкройку края длиной 60 см и шириной 10-11 см. Высота головного убора не должна превышать 8-9 см.

Раскрой тюбетейки

С припусками на шов подготовленную выкройку края кладут на бархат так, чтобы долевая нить ткани располагалась по косой линии. Из прямоугольного отреза кроят сразу несколько (около 10) тюбетеек. Подкладка края тюбетейки выкраивается также по косой. Она должна быть на 1 см длиннее и шире бархатной части. Для 58 размера понадобится подкладка длиной 61 см, шириной 10-12 см. Диаметр верха тюбетейки - 19 см (радиус - 9,5 см). Размеры даны с припусками на шов. Сделав из жесткой бумаги лекало, скроите верх и его подклад.

Вышивка тюбетейки

Большой популярностью пользуются и не вышитые тюбетейки. Особо нарядны уборы, вышитые золотой, серебряной канителью, жемчугом или бисером. В центре верха некоторых тюбетеек пришивали кисточку. Иногда тюбетейки шили из шелка и парчи.

Процесс вышивания частей происходит до простегивания, сразу же после раскроя. Принцип бисерной вышивки такой же, как и при изготовлении калфаков. Бисер можно использовать как одного цвета (например, желтого, под золотое шитье), так и нескольких сочетающихся по тону цветов.

Шитье и простегивание деталей

Основой тюбетейки являются выполненные вручную тонкие, мелкие стежки. Для придания жесткости между рядами стежков вдеваются веревочки типа шпагата.

Шитье необходимо начинать с нижней части края тюбетейки. Для этого подкладку сложите с бархатной полосой лицевыми сторонами и притачайте на машинке нижнюю часть. Для того чтобы снаружи тюбетейки не торчала подкладка, выверните изделие так, чтобы бархатная ткань на 1-2 мм заходила на изнаночную сторону, и по низу тюбетейки сделайте аккуратный шов.

Отступив на 3 мм от него вверх, сделайте еще один шов. Для придания жесткости нижней части убора проденьте шпагат в образовавшуюся кулиску. Надлобная часть готова.

Снизу по лицевой стороне отметьте высоту тюбетейки - 8-9 см - и светлыми нитками линию, по которой будет сшиваться боковая и верхняя часть тюбетейки. Простегайте швом «вперед иголка» наклонными линиями участок, образовавшийся между стежками так, чтобы между ними свободно проходили веревочки. Старайтесь подобрать не очень тоненькие веревочки. Тогда тюбетейка будет хорошо держать форму. Иначе она получится неустойчивой и будет мяться. Веревочки продеваются снизу вверх, начиная от нижнего стежка. Доведя большую иглу со слегка согнутым концом до верхнего стежка, выньте через подклад наружу, отрежьте веревку. Так обработайте все ряды между вертикальными стежками. Подтяните ткань так, чтобы торчащие концы веревок вошли вовнутрь изделия.

При сшивании концов полосы соедините два последних стежка вместе, чтобы соединительный шов был менее заметен.

Теперь надо простегать верх тюбетейки. Верхний круг тюбетейки необходимо дугообразными линиями разделить на 6 частей. И каждую часть по отдельности, как и сами дуги, простегать и проложить веревочками. Для того чтобы дугообразные линии получились одинаковые и ровные, сделайте лекало. На бумажной основе, подставляя лекало к заранее начерченным сторонам 6 треугольников, получите 6 дугообразных линий. Эти линии переведите через копировку на подкладку. После этого подкладку притачайте к изнаночной стороне верха тюбетейки по намеченному шву. Сначала простегайте все 6 дугообразных линий и проденьте в них веревочки. Большую иглу с веревочкой можно вести от края к центру круга по дорожкам, образованным стежками. Проткнув прокладку в центре, выведите иглу, отрежьте нить и, слегка потянув ткань, уберите вовнутрь торчащие концы. Так простегайте всю поверхность круга.

Сшивание частей тюбетейки

Чтобы сшить детали равномерно, верх и боковой околышек тюбетейки разделите на четыре одинаковые части. Соедините детали с изнаночной стороны по намеченным точкам. Притачайте их по ранее намеченным стежкам. Выступающую полоску подклада боковой части подогните за края только что соединенных частей тюбетейки и аккуратно пришейте.

Безусловно, собственноручно изготовленная тюбетейка является ценным подарком.

Список источников:

1. Сергеева Н. Татарская вышивка. - Казань: Изд-во «Магариф», 2005