

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6 «ДА-ДА»
(АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОФИЛЯ)»

Сборник материалов
Республиканской практической конференции
«Современные тенденции и авторские подходы
в формировании творческого потенциала обучающихся в
области дизайна, архитектуры и изобразительного искусства»

Набережные Челны
2018

УДК 371
ББК 74.200.587

Редакционная коллегия:

Ответственный редактор:
Идрисов Р.А., директор ГБУ ДО «РЦВР»

Составители:
Гасперт Е.П., директор МАУ ДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
Сентякова М.Л., зам. дир. по НМР МАУ ДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»

В сборник вошли материалы Республиканской практической конференции «Современные тенденции и авторские подходы в формировании творческого потенциала обучающихся в области дизайна, архитектуры и изобразительного искусства», которая проводилась с целью расширения сферы взаимодействия и практического развития концепции непрерывности архитектурно-проектного образования посредством расширения сотрудничества образовательных организаций Республики Татарстан.

Сборник призван обогатить методическую копилку преподавателей детских школ искусств, преподавателей высшего профессионального образования, педагогов дополнительного образования художественной направленности, а также учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ.

СЕКЦИЯ 1. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ»

<i>Амирова Наталья Владимировна</i> «ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ».....	6
<i>Багдасарян Анна Милена Сергеевна</i> «ВДОХНОВЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....	8
<i>Бельцова Татьяна Владимировна</i> «ЛИНЕЙНЫЙ И ШТРИХОВОЙ РИСУНОК ПРИРОДНЫХ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ НА ПЛЕНЭРЕ».....	10
<i>Быстрова Екатерина Александровна</i> «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПЛОСКОСТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ СРЕДСТВАМИ КОЛЛАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКВАРЕЛЬНЫХ ТЕКСТУР».....	13
<i>Венкова Людмила Александровна</i> «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ».....	15
<i>Григорьева Наталья Михайловна</i> «АВТОРСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В СОЗДАНИИ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ЖИВОТНОГО)».....	17
<i>Евграфов Игорь Петрович</i> «ПРОБЛЕМНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ШРИФТОВОГО ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ».....	21
<i>Ермолаева Лидия Арсентьевна</i> «НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ».....	22
<i>Залеева Резеда Рашидовна</i> «РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ТАТАРСТАНА».....	25
<i>Зыбина Наталья Николаевна</i> «МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБНОСТЕЙ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ».....	28
<i>Иванова Марина Юрьевна</i> «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ».....	30
<i>Куликова Светлана Ивановна</i> «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ».....	32
<i>Лукашевич Валерий Николаевич</i> «ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ» НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №6 «ДА-ДА» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».....	34
<i>Максимов Александр Аркадьевич</i> «ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФИОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫВОДЫ».....	37
<i>Максимова Ирина Борисовна</i> «РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ «СТУДИЯ» ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФАНТАЗИЙНЫХ ОБРАЗОВ».....	39

Мухаметзянова Венера Ринатовна «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО, ЧЕРЕЗ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭКОПРОЕКТ «БУГУЛЬМА – ГОРОД БУДУЩЕГО»».....	41
Недовизий Ольга Борисовна, Недовизий Владимир Михайлович «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАДАНИЯХ ПО РИСУНКУ НА ПЛЕНЭРЕ».....	44
Нигматзянова Галина Александровна «НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ЖИВОПИСИ В ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «ДА-ДА»».....	47
Патракова Оксана Павловна «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».....	50
Погосская Юлия Викторовна «КОМПОЗИЦИЯ, КАК БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ».....	53
Пудакова Ольга Владимировна «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ».....	55
Рябинина Нина Антоновна «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО ЧЕРЧЕНИЯ».....	58
Селиванова Ольга Сергеевна «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КРЕАТИВНОСТЬ, ОСВОЕНИЕ МАСШТАБОВ ПРОЕКТОВ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКУ ЧЕРЕЗ СЛУЧАЙНУЮ ФОРМУ, ПОЛУЧЕННУЮ МЕТОДОМ КЛЯКСОГРАФИИ».....	60
Чиркова Татьяна Михайловна «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ».....	64
Яковлева Лилия Шаукатовна «САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В ТВОРЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ АВТОРСКОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ» В ШКОЛЕ ИСКУССТВ №6 «ДА-ДА» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ».....	66

СЕКЦИЯ 2. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

Бычкова Ольга Леонидовна «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ».....70

Галимзянова Наталья Валерьевна «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ ПО БИСЕРОПЛЕНЕНИЮ».....72

Дементьева Надежда Юрьевна «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ».....75

Забирова Татьяна Алексеевна «СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ».....77

Коробкина Ирина Ивановна «ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ».....80

Матвеева Валентина Петровна «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ».....83

Макрополова Ирина Евгеньевна «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНУ».....86

Одилова Лилия Фаридовна «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ».....89

Родионова Елена Викторовна «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».....91

Садыкова Аида Адгамовна «МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ПРОДУКТИВНОГО ВЫХОДА ТВОРЧЕСКОЙ ИДЕИ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» (В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН»)».....93

Сафиуллина Фарида Фаритовна «ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ ТАТАРСТАНА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕПКЕЙ».....97

Серова Татьяна Ивановна «ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 100

Симонова Алена Анатольевна «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ».....102

Трегубова Ирина Александровна «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА».....104

Федорова Алевтина Ивановна «ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА».....107

СЕКЦИЯ 1. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ»

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЖИВОПИСИ В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Амирова Наталья Владимировна,
кандидат педагогических наук, преподаватель
МАУ ДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

В настоящее время в России опубликовано немалое количество учебно-методических пособий, монографий и проведены диссертационные исследования, в которых с различных сторон рассматриваются вопросы формирования живописного восприятия [1; 2; 3; 4; 5; 6]. При этом практически в каждой диссертации или учебном пособии можно встретить рекомендации о необходимости развития живописного восприятия гармонии цветовых отношений в природе, всегда обусловленных характером освещения, влиянием окружения, расстоянием и т. д., в целях пропорционального отражения этой гармонии цветовых отношений в живописи.

Среди художников, помимо успешной творческой деятельности занимавшихся проблематикой обучения мастерству живописи, нельзя не отметить работу Б. В. Иогансона и Н. П. Крымова. Так, Б. В. Иогансон на основе богатейшего опыта творческой деятельности приходит к выводу, что живопись в природе находится в полускрытом состоянии. Поэтому, чтобы проявить цветное богатство на холсте, необходимо уметь видеть. Однако, для того, чтобы видеть, требуется сначала поставить глаз. В искусстве всё держится на чуть-чуть. Если палец скрипача, рассуждает художник, будет поставлен совсем немного не так, опытный музыкант сразу же это услышит. То же самое мы можем наблюдать у тонкого живописца. Неверно взятый тон, являясь своеобразным диссонансом, обязательно вызывает возмущение в зрительном восприятии [2].

Заслуга Н. П. Крымова состоит в попытке теоретического обобщения классического, сложившегося к концу XIX в. понимания реалистической живописи. Художником сформулирована широко известная в настоящее время теория «общего тона» в живописи. Для иллюстрации мысли о том, что только точно определенный в тоне цвет одухотворяется, перестает быть краской и на самом деле становится цветом, художник в 1934 г. пишет учебный пейзаж-таблицу под названием «Изменения в пейзаже по тону и цвету в разное время суток»[5].

Одними из первых исследователей в области обучения живописи в современной России, конечно же, являются Г. В. Беда и Ю. П. Унковский, стоявшие можно сказать у истоков систематического изучения проблематики обучения изобразительному искусству. Основное место в научных трудах Г. В. Беды занимает разработка теории и практики создания реалистического

изображения, при этом много внимания уделяется изучению закономерностей колорита в живописи. Обобщая опыт обучения реалистическому изобразительному искусству, автор очерчивает круг методических и практических требований к построению содержания обучения живописи с учетом теоретически обоснованного усложнения живописных задач в каждой последующей отдельной постановке [1].

Изучением важнейших закономерностей колорита в живописи занимался А. А. Унковский, рассматривая при этом вопросы природы цвета, характер взаимоотношения различных цветов в природе и в изображении, особенности «тональных отношений», уделяя при этом достаточно много внимания технике живописи [6].

Дальнейшее развитие идеи Г. В. Беды, Б. В. Иогансона и А. А. Унковского получили в целом ряде диссертационных исследований, среди которых для художественно-педагогического образования России особое значение имеют работы Ю. В. Коробко и С. П. Ломова, посвященные развитию способностей художественного восприятия цвета.

Ю. В. Коробко, определяя актуальность своего исследования, пишет, что развитие живописного восприятия цвета является основой, на которой строится решение остальных проблем обучения живописи с натуры, по памяти, представлению, а также понимание колорита, цветовой организации живописной композиции. Без ответа на поставленные вопросы овладение мастерством реалистической живописи утрачивает эффективность, так как, справедливо считает ученый, в этом случае теряется опора на реальную действительность как результат ее визуального восприятия. В аспекте этого автор экспериментальным путем выявляет благоприятные возможности условий работы в мастерской для преодоления обыденного восприятия цвета [3].

С. П. Ломов, теоретически обосновывая необходимость систематизации и возможность разработки содержания, форм и методов поэтапной живописной подготовки специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, приходит к логичному выводу о возможности развития восприятия цвета и света в их системной взаимосвязи и зависимости при формировании творческой личности. В контексте выдвинутой гипотезы автор выявляет и экспериментально проверяет системообразующие принципы базовых законов и закономерностей в области орнаментальной композиции, цветоведения и академической живописи и, вскрывая индивидуальное своеобразие живописного видения окружающей действительности субъектом, определяет тенденции развития личности и ее роли в авторском отображении художественной картины мира [4].

Это, конечно же, далеко не полный обзор всей палитры подходов к совершенствованию содержания и методики обучения изобразительному искусству. Помимо вышеназванных авторов и художников, вопросами совершенствования методики обучения живописи занимались также: Н. П. Бесчастнов, Е. В. Боброва, Н. Н. Волков и др. Но, какие бы методики ни разрабатывались для развития живописного восприятия цвета, каким бы образом ни строилась система обучения, какие бы принципы ни были положены в основу создания изображения, все исследователи утверждали, что главное в процессе

обучения живописи – это перестройка обыденного константного визуального восприятия на восприятие аконстантное, живописное.

Литература:

1. Беда, Г. В. Живопись: учебник для студентов педагогических институтов. / Г. В. Беда. – Москва: Просвещение, 1986. – 192 с., ил.
2. *Иогансон, Б. В.* За мастерство в живописи / Б. В. Иогансон. – Москва, Академия художеств СССР, 1952. – 224 с.
3. *Коробко, Ю. В.* Формирование целенаправленного восприятия живописных качеств цвета в работе с натуры студентов художественно-графических факультетов: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Коробко Юрий Владимирович. – Краснодар, 2005. – 384 с.
4. *Ломов, С. П.* Цветоведение: учебное пособие для вузов по специальностям «Изобразительное искусство» / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. – Москва: Владос, 2014. – 144с.
5. *Николай Петрович Крымов – художник и педагог:* статьи, воспоминания / [сост. С. В. Разумовская]. – Москва: Изобразительное искусство, 1989. – 224 с.
6. *Унковский А. А.* Цвет в живописи: учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов / А. А. Унковский. – Москва: Просвещение, 1983. – 64 с.

ВДОХНОВЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Идея о вдохновении в искусстве и его роли важнейшего средства достижения максимального результата плотно укоренена в сознании творческих людей. Более того, можно лишь предположить, как давно она возникла, поскольку точного периода появления самого концепта «вдохновение» не описано. Таким образом, вдохновение считается непреложным условием рабочего процесса любого творческого человека. Это условие автоматически переносится на образовательный процесс в творческих дисциплинах, в котором за счет значительной количественной выборки можно отследить влияние идеи о важности вдохновения на результаты в творческом процессе.

Идея вдохновения (музы, гения) окружена ореолом Высшего начала, движущего творцом, и потому традиционно рассматривается в позитивном ключе. Творческая личность априорно считается тонко чувствующей, открытой и дезорганизованной, что компенсируется как раз вдохновением, которое, будучи ассоциировано с сильным потоком, увлекает эту личность в творческий процесс и

удерживает в нем. В творческих кругах это мнение находило и находит широкое распространение. Но если для вольного художника это допустимый формат деятельностного процесса, хотя не самый продуктивный, то в образовательном процессе подобная позиция может быть весьма опасной, поскольку оспаривает профессионализм и его роль в достижении результата.

В какой-то мере, вдохновение рассматривается противоположным ремесленной составляющей всякого творчества, навыку, приобретенному рутинным трудом. У человека, достигшего определенного профессионального уровня и творческого мастерства, может возникнуть временное снижение работоспособности, увлеченности процессом, но это дискомфортное состояние компенсируется его навыком и на результате работы не сказывается. В то время как ожидающий вдохновения, но не имеющий необходимого профессионального уровня «творец» обречен на неудачу, поскольку не способен компенсировать мастерством потерянное на ожидание музыки время. Он не может также получить опыт из своих печальных результатов, поскольку считает, что результат зависит только от вдохновения.

Очевидно, нелепо предполагать, что вдохновение позволит создать шедевр уровня Микеланджело, не обладая достаточным уровнем мастерства скульптора, но мы видим учащихся художественно-эстетического направления и студентов творческих специальностей, страдающих от отсутствия вдохновения при выполнении упражнений. Отсутствие элементарных навыков и необходимость их развивать при этом остаются неочевидными. Однако, при всей кажущейся самопроизвольности вдохновение, как правило, – результат предварительного напряженного труда.[1]

Когда ситуация с вдохновением кажется совсем безвыходной, на помощь приходит мотивация. Мотивация призвана именно компенсировать отсутствие вдохновения. Оба этих механизма внешние и творческая единица оказывается зависимой от влияния этих факторов.

Все подходы к исследованию мотивации творчества различаются в зависимости от трактовки исследователями сущности творчества и задач, которые они ставят перед собой. Так, например, в исследованиях (А. Матейко, В.М. Филиппенко), где под творчеством подразумевается специфический вид деятельности (изобразительное искусство, актерское мастерство, научная деятельность и т.д.), мотивация рассматривается с точки зрения причин (способностей, ценностей, потребностей, стимулов и т.д.), побуждающих к этой деятельности. В исследованиях, посвященных изучению творческого мышления (Щ.Н. Арестова, Г.Г. Богданова, Э.Д. Телегина и др.), мотивация рассматривается как ситуативный параметр, тип инструкции, актуализирующей ту или иную мотивационную установку. [2]

Таким образом, в мотивации фокус на необходимости сделать, во что бы то ни стало. Но, в отличие от вдохновения, мотивация не создает поток, мотивация создает жесткие рамки целеполагания. Этот инструмент также эффективен для людей, обладающих необходимым для выполнения этой работы уровнем мастерства, но дезорганизованных. При отсутствии же должного опыта выполнение работы откладывается до последнего, а неудовлетворительный результат объясняется недостатком времени. Даже многократное повторение этого

сценария не акцентирует внимание на завышенных ожиданиях и недостаточном уровне профессионализма и организованности, наоборот – поведенческий паттерн закрепляется, подтвержденный успехами более опытных коллег.

И вдохновение, и мотивация имеют выраженный положительный эффект. Важно понимание первичности мастерства, с ростом которого естественным образом растет и увлеченность процессом, мотивированность и появляется вдохновение. Необходимо, как минимум, актуализировать в рамках образовательного процесса последовательность этих явлений: мастерство-мотивированность-вдохновение. Как писал П.И. Чайковский: «Иногда вдохновение ускользает, не даётся. Но я считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. Вдохновение эта такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является к тем, которые призывают её. Нужно, необходимо побеждать себя, чтобы не впасть в дилетантизм.» [3]

Литература:

1. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – М.: АСТ, Харвест.1998.
2. Кузьмин М.А. Особенности мотивации творческой деятельности младших школьников // Вестник ТГУ, 2008. №2(58). С. 385-391.
3. Чайковский П.И. Чайковский — Мекк // Переписка с Н. Ф. фон Мекк. 1877 г.

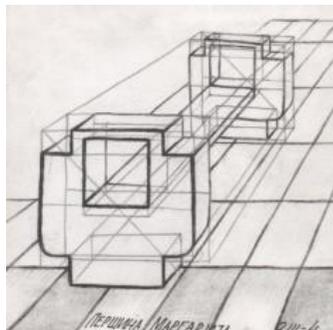
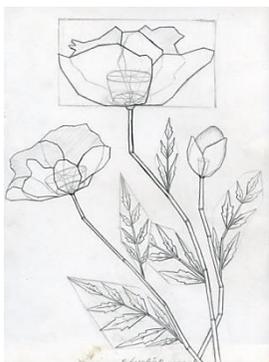
ЛИНЕЙНЫЙ И ШТРИХОВОЙ РИСУНОК ПРИРОДНЫХ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ НА ПЛЕНЭРЕ

*Бельцова Татьяна Владимировна
член Союза дизайнеров России
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Пленэрная практика является составной частью программы «Рисунок» (первый год обучения) МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» и предполагает закрепление ранее полученных знаний о перспективе, а также изучение различных технических приемов создания выразительного образа при рисовании вне аудитории. Изучение окружающего ведется с точки зрения структурно-аналитического подхода в рисовании природных и малых архитектурных форм.

Специфика рисования с натуры предполагает выявление не только пропорций, внешних очертаний, контура, формы, фактуры, но и индивидуального качества восприятия, личного отношения к объекту изображения, в результате чего создается художественно-образная выразительность. В процессе рисования с натуры приобретаются умения и навыки грамотного воссоздания трехмерных объектов изображения на двухмерной плоскости листа с помощью линий и штрихов.

Линии как самое распространённое средство изображения в рисунке формируют пространство изображения, моделируют форму объектов изображения, способствуют созданию выразительного образа. Применение линий в рисунке на пленэре: обрисовка контуров, передача светотени, передача фактуры, выделение контура. В линейных рисунках упор делается на выявление конструктивных особенностей объектов изображения, их пропорций, контура. Контур тесно связан с конструктивными закономерностями формы объекта, с особенностями перспективных сокращений, распределением света и тени. Поэтому уже одним контуром можно передать пространственные отношения объекта изображения, его пропорции, величину, движение, объемность. При конструктивном рисовании, ослабляя или увеличивая яркость и толщину линии, можно передать объем и пространство, изменяя тональность, можно передать воздушную перспективу.

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
(архитектурно-дизайнерского профиля) отделение «Школа»*

Изображение в штриховом рисунке создается из повторяющихся линий определенной длины, передающих объемно-пластические и пространственные свойства и фактуру объектов изображения. Штрихи, нанесенные параллельно друг другу или пересекающиеся под разными углами, при удалении на рисунке создают пятно. Светлота этого пятна зависит от толщины, тональной насыщенности штрихов и расстояния между ними. Направление штрихов должно соответствовать формам и положению поверхностей объектов изображения. Штрихи наносятся равномерно, соблюдая одинаковые расстояния между ними. Разные направления штриховки создают определенный визуальный эффект.

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
(архитектурно-дизайнерского профиля) отделение «Школа»*

Таким образом, выбор техники линейного или штрихового рисунка, как системы графических средств и приемов, определяет выбор средств изображения, материала и способа рисования и зависит от поставленных перед учащимися задач для каждого задания в рамках учебной программы пленэрной практики.

Литература:

1. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: учеб. пособие. – М.: Инфа-М, 2012. – 256 с.
2. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка. – М.: Издательство Эксмо, 2006. – 480 с.
3. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия». 2004. – 232 с.
4. Максимов О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, выражение, созидание: Учеб. пособие для вузов. – М.: Архитектура-С, 2002. – 464 с.
5. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие для студентов художественных специальностей. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2012. – 382 с.
6. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. – М., 1981

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПЛОСКОСТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ СРЕДСТВАМИ КОЛЛАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКВАРЕЛЬНЫХ ТЕКСТУР

*Быстрова Екатерина Александровна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

В МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» в отделении «Студия» осуществляется разработанная педагогическим составом образовательная программа, которая направлена на формирование художественно-проектного мышления детей. Программа отделения «Студия» включает курс «Художественные техники и материалы», который знакомит учащихся 7-8 лет с разнообразными художественными техниками и материалами.

Один из разделов курса «Мир красок» начинается со знакомства с акварелью. Преподаватель с учащимися проводит эксперименты с акварельными красками, тем самым изготавливая необычную фактурную бумагу. А затем, используя эти акварельные текстуры, учащиеся под руководством педагога создают коллективные коллажи «Архитектурные фантазии».

Тема «Архитектурные фантазии» - это блок из 4 занятий, который рассчитан на 12 академических часов. На занятиях используются материалы – акварель, кисти, ножницы, макетный нож, клей, цветная бумага.

Цели освоения темы:

- Обучение навыкам и умениям работать с акварельными красками;
- Создание архитектурного образа средствами коллажа с использованием акварельных текстур и цветной бумаги;
- Развитие творческих способностей и образного мышления учащихся;
- Формирование художественно - творческой активности учащихся.

Задачи:

- Знакомство с разнообразием архитектурных форм;
- Владение приёмами акварели;
- Знакомство с понятиями «коллаж», «композиция».

Содержание:

Занятие 1. «Технические приёмы акварели».

Знакомство с акварельными техниками: по-сырому, по-сухому, техника раздельного мазка, пуантилизм, живописная техника, акварель в сочетании с восковыми мелками, с добавлением соли и т.д.

Практическая работа: создание учащимися своих акварельных текстур.

Занятие 2. «Архитектурные формы».

Демонстрация архитектурных шедевров и беседа об архитектуре.

Практическая работа: учащиеся вырезают отдельные архитектурные элементы оригинальной, необычной формы по несколько силуэтов из ранее подготовленных акварельных текстур. Какие-то элементы ученики заимствуют из просмотренных архитектурных комплексов, какие-то преобразуют и трансформируют в соответствии со своими представлениями о гармонии и красоте. Глядя на получившиеся акварельные текстуры, фантазия учащихся сразу же начинает работать, подсказывая им художественно выразительные образы.

Занятия 3 и 4. «Архитектурные фантазии».

Беседа о понятии «коллаж», композиции. Французским термином «коллаж» называют особый технический приём, когда в художественных целях наклеиваются различные материалы, главным образом бумага и ткани. Материалом для выполнения композиции «Архитектурные фантазии» в технике «коллаж» служат акварельные текстуры, выполненные на первом занятии и цветная бумага.

Практическая работа: учащиеся делятся на группы по 3-4 человека. Каждая группа выполняет коллективное панно. Все ранее вырезанные архитектурные элементы объединяются в общую «Архитектурную фантазию».

Художественное сотворчество начинается с разработки идеи, затем объединяются фрагменты изображения и заканчивается обобщением. Во время коллективной работы ученики согласовывают совместную деятельность, обсуждают общую композицию, колорит, размер составляющих частей. Наличие разнообразных силуэтов архитектурных форм, вырезанных из акварельных текстур сулит

немало новых и неожиданных художественных решений.

Коллективная деятельность очень приветствуется педагогами и учащимися школы «ДА-ДА». В коллективе ученик развивает коммуникативные качества, реализует творческий потенциал, повышает уровень активности, индивидуальной удовлетворённости оценки себя и других.

Результатом коллективного творчества являются замечательные работы учащихся, например «Человек-дом» и «Архитектура на рогах», которые заняли призовые места во всероссийских и международных конкурсах!

Учащиеся изучили и овладели разнообразными акварельными техниками, продолжили знакомство с миром архитектуры и благодаря детской неисчерпаемой фантазии создали свои «архитектурные шедевры».

Литература:

1. Фиона Уатт «Как научиться рисовать»; Универсальное пособие для детей и взрослых; Москва; «РОСМЭН»; 2000 г.

2. Претте М.К. Копальдо А. «Творчество и выражение 1»; Изд-во: М.: Советский художник, 1981 г.
3. «Энциклопедия юного дизайнера»; Москва; «РОБИНС»;2011.
4. Зиминая Е.М. «Коллективная творческая деятельность на уроках изобразительного искусства» //Образование и наука в современных условиях: материалы VIII Междунар. науч.-практ. Конф. (Чебоксары, 26 июня 2016 г.)/ редкол.: О. Н. Широков и др. - Чебоксары ЦНС «Интерактив плюс»,2016 - № 3(8)- С 79-81.
5. Стен Смит «Акварель» Полный курс; Москва; «ВНЕШСИГМА»;1998г.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ

*Венкова Людмила Александровна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дворец школьников»
г. Бугульма*

*«Страна, в которой учили бы рисовать так,
как учат читать и писать,
превозмогла бы вскоре все остальные страны во всех науках,
искусствах и мастерствах»
Дени Дидро (1713- 1784 гг.)*

Это высказывание великого французского философа, писателя и просветителя 18 века и вопрос, **как сделать законы геометрии фундаментальным знанием, доступным для большего количества учащихся**, не дают мне покоя много лет. Я точно знаю, что обобщение моего опыта работы будет интересно для всех, и обязательно найдет отклик и практическое применение в вашей работе.

Почему это меня так волнует? Все наши вопросы родом из детства. Вспомните, как нам с вами преподавали в школе такие предметы, как: Геометрию, Рисование и Черчение? Я вам честно признаюсь, мне было немножко сложновато: особенно было обидно, когда не понимаешь, между ними не было связи... И такая проблема была не только у меня, у многих. И приходилось зубрить, тратить на это много времени. А результат? Зазубрили, рассказали, и забыли... И у меня было такое чувство, что это должно быть как- то по-другому: намного проще, легче и интереснее... В институте еще добавились предметы: строительная механика, сопротивление материалов, начертательная геометрия... и прекрасные учителя, - и все встало на свои места!

Теперь я тоже стала одним из проводников знаний, и мне хочется поделиться с Вами опытом проведения нетрадиционных интегрированных занятий со студийцами на тему: ***"Геометрическое конструирование и моделирование. Новые подходы и методы в обучении"***.

Цель таких занятий: Сформировать познавательный интерес к геометрии, как к точной науке, через развитие объемного мышления и воображения. Упростить научные знания, сделать их доступным фундаментальным материалом для восприятия и воспроизведения.

Задачи:

- *Образовательная:* систематизировать имеющиеся теоретические знания по правильным геометрическим формам.
- *Развивающая:* Развивать объемное и логическое мышление, воображение, показать связь теории с практикой, развить навыки самостоятельной работы.
- *Воспитательная:* Формировать интерес к будущей профессии, воспитывать уважение к геометрии, истории, архитектуре и дизайну.

В качестве *инструментов и материалов* мы используем: бамбуковые палочки, мягкие конфеты различные по цвету и форме, бумажные и влажные салфетки, узкие стеклянные стаканчики.

Наглядными пособиями служат макеты геометрических тел.

Теоретический материал излагается визуально, в презентации «**Правильные многогранники, созданные природой и человеком**».

В практической части занятия, обучающиеся преобразовывают в объем лежащие в основании плоские геометрические фигуры правильной формы.

Для основательного закрепления в сознании объемно - пространственного представления о строении этих форм, мы собираем модели своими руками. Важно увидеть, как получившаяся модель может быть маленьким отдельным объектом (это **кристаллы минералов** в природе) либо *частью* или *звеном* более сложной конструкции. Вот здесь начинается работа воображения. Мы соединяем отдельные модули в одно целое, для этого понадобятся дополнительные бамбуковые шпажки и конфеты.

В итоге, получается сложная, объемно – пространственная прозрачная каркасная *конструкция*, объединяющая множество звеньев или простых модулей, имеющая ясное конструктивное строение и пространственные характеристики: длину, ширину и высоту. Любая форма состоит из плоских фигур-многоугольников, которые ограничивают ее от окружающего пространства. Задача состоит в том, чтобы правильно понять, как эти поверхности сочетаются между собой, образуя объем. Это позволит лучше проследить, понять и усвоить основы пространственного построения конструкций.

Процесс захватывает, объединяет, сплачивает детей, все работают как единый организм, ощущая необходимость и значимость каждого! В студии царит атмосфера сотрудничества. Именно так должна быть организована работа дизайнерского (конструкторского) бюро, когда создается что – то новое... Таким образом, креативными сообществами создаются и реализуются новые масштабные проекты, примером чему служат *архитектурные сооружения*.

В последующем, для изучения и усвоения закономерностей светотени, модели можно изготовить из бумаги или картона, для этого необходимо сделать определенные заготовки - соответствующие развертки. Таким образом, можно собрать целый торт из кусочков – призм, заранее сделав правильные расчеты, разделив окружность на равное количество одинаковых сегментов.

Итак, знание точных наук позволит обучающимся развить объемно - пространственное мышление, расширить кругозор; стать грамотными, креативными, востребованными людьми и успешно реализоваться в своих будущих профессиях. Главное - сейчас заложить фундаментальные знания, которые потом станут основой в любом направлении их развития, дать им те вещи, без которых мозги не развиваются: рука и мозг связаны! Дети, даже взрослые, с огромным интересом идут на любые исследования и эксперименты, они верят и ждут ЧУДА, их очень легко удивить! Им все дается просто и легко, если им понятна тема.

Интернет-ресурсы:

1. <http://citaty.israeldoska.com/дени-дидро/>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=0ib29icipvw>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=0ib29icipvw>

АВТОРСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ В СОЗДАНИИ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ЖИВОТНОГО)

*Григорьева Наталия Михайловна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Воспитание проектного и объемно-пространственного мышления у учащихся требует развития способности гибко и глубоко мыслить относительно создаваемых объемов и пространств. Метод получения объемно-пространственных моделей из плоских модулей является одним из простейших способов перехода от графического плоскостного изображения к объему. Этот метод является частью раздела «Программированное формообразование на основе плоских и объемных модулей» и позволяет использовать его на начальных этапах введения в курс программы «Объемно-пространственной композиции» отделения «Школа». Возраст учащихся 12-13 лет.

***Программированное формообразование** - это знакомство с принципом создания виртуальной программы перемещения плоского пятна или объемного модуля для преобразования или трансформации его в объемно-пространственную структуру.*

Предложенная в программе схема заданий строится на логической и смысловой связи одного задания с другим, с постепенным усложнением и расширением понятий, с увеличением доли творческого и экспериментального вклада учащихся в работу, а так же требований к мастерству исполнения упражнений. Этот этап работы направлен на изучение свойств макетных материалов, одним из которых является гофрированный картон.

Картон самый удивительный материал для конструирования. Мы равнодушно проходим мимо выброшенной картонной коробки из-под аппаратуры или упаковки мебели – чистых и ровных листов. Да, эта тара отслужила свое предназначение, но это замечательный материал для создания объемных макетов и конструкций - жесткий, прочный и экологичный. При работе с ним раскрываются и его декоративные возможности, а цвет поверхности, напоминающий натуральный цвет льна или джута придают неповторимую выразительность творческому замыслу ученика. Изучая макетные и эстетические свойства картона наши дети учатся добру, человечности, разумному отношению к природе и окружающему миру. Объемная модель из картона достигается путем склеивания плоскостей (модулей) с учетом совмещения внутренней структуры картона на срезе (гофрированной прослойки).

Формирование объемных моделей из плоских модулей - это первая работа из цикла программированного моделирования. Как правило, это стилизация и трансформация природных форм, животных или насекомых.

***Стилизация** – один из образных приемов упрощения сложной природной формы путем выявления и подчеркивания наиболее характерных черт и отбрасывания ненужных деталей.*

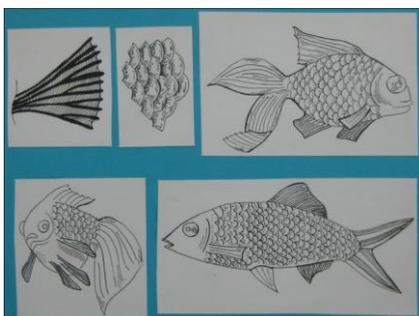
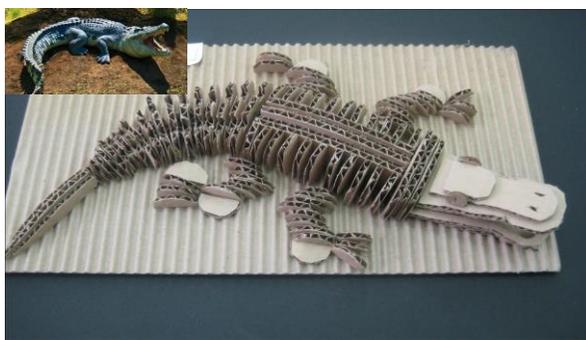
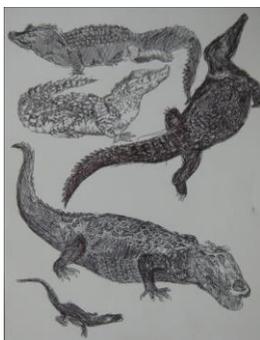
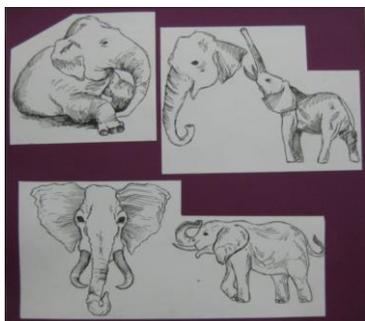
***Трансформация** - изменение формы предмета, т.е. преобразование ее в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости, плавности и т.д. Обычно в работе над формой стилизацию и трансформацию применяют одновременно. Один прием дополняет другой и развивает основную пластическую идею.*

Так как в основном задания выполняются на неизобразительной формальной основе, особо важным является требование образного раскрытия темы, которое становится критерием оценки учащимся своих работ и работ товарищей. Процесс выполнения задания включает следующие стадии:

- На первом этапе учащийся определяется с выбором животного (или других представителей животного мира) с характерными особенностями, которые необходимо подчеркнуть при выполнении стилизованной модели.
- Далее выполняются зарисовки и эскизы выбранного животного в различных ракурсах.
- Выявляется структурная схема, характерная для данной формы (туловище, голова, конечности).
- Выбирается форма плоского модуля, из которого будет формироваться объемная модель. Учащимся предлагается представить как работает сканер, последовательно «разрезающий» сложное тело на плоскости, которые, механически соединяясь в обратной последовательности (склеивание), образуют объемную форму.
- При выполнении модели учитывается структура материала, т.к. это влияет на эстетическое восприятие художественного образа.

В результате выполнения задания учащиеся приобретают такие навыки как:

- аккуратность и точность при нарезке гофрированного картона;
- внимательность при вырезании модулей (учет направления волн внутреннего слоя картона);
- усидчивость и техничность при нарезании модулей и правильный расчет их необходимого количества;
- объемно-пространственное мышление (умение увидеть конечный результат своей работы, выполнив необходимые проекции и развертки);
- творческую интуицию, фантазию и эстетический вкус.

Разработка представленных заданий построена на индивидуальном опыте преподавательской работы, практической и творческой деятельности в сфере дизайна. Основная цель при выполнении предложенных заданий - придать новый творческий импульс учебному процессу, подготовить учащихся к современной проектной практике дизайна, стимулировать их творческий потенциал и универсальность мышления, оперативно реагировать на изменения потребительского рынка, а главное, стать творческими личностями.

Литература:

1. Аронов В. Концепции современного дизайна 1990-2010г.г.,М.; Арт проект 2010г.
2. Голубева О.Л. Основы композиции. М.; Издательство «В.Шевчук»; 2008г.
3. Ступени-2010: материалы 1-й Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы преемственности и взаимосвязи довузовского, вузовского и послевузовского художественно-проектного образования в условиях информационного общества». – Наб. Челны: НИСПТР, 2011г.
4. Устин В.Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика; М.; АСТ: Астрель, 2009.
5. Хайман В.И., Основы графической и объемно-пространственной композиции. Программа для школьников отделения «Школа» экспериментальной студии архитектуры и дизайна «ДА-ДА». 1998г.
6. Шубенков М.В. Структурные закономерности архитектурного формообразования. М.; «Архитектура-С», 2006г.

ПРОБЛЕМНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ШРИФТОВОГО ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

*Евграфов Игорь Петрович
заместитель директора по УВР,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская художественная школа №1»,
доцент кафедры дизайна
ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна»,
член Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров»
г. Набережные Челны*

Владение основами каллиграфии, леттеринга и типографики – неотъемлемая часть подготовки квалифицированного специалиста в области дизайна. Любой дизайн-проект содержит текстовую информацию, которую необходимо достойно подать. Умение грамотно обращаться со шрифтом является незаменимым навыком для будущего дизайнера. Для глубокого понимания основ графики построения букв, адресного применения того иного шрифта в конкретной ситуации необходимо иметь чёткое представление и о возникновении шрифтового искусства, национальных и мировых традициях в этой области, историческом пути развития письменности и тенденциях дальнейшего развития.

Раздел «Основы шрифтового искусства» является одним из базовых в структуре Рабочей программы учебного курса «Основы дизайна» дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной) программы художественно-эстетической направленности «Дизайн» МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №1». Общая продолжительность данного раздела составляет 102 академических часа и рассчитана на один учебный год (два полугодия). Занятия проходят в 3 классе с обучающимися 13–14 лет по 3 часа в неделю. Контроль знаний осуществляется в форме просмотра всех практических заданий в конце каждого полугодия.

Изучение любого явления представляет собой определенный способ. Общими для всех гуманитарных наук служат исторический и логический методы. Исторический метод способен воспроизводить явления и процессы в их хронологическом развитии со всеми неповторимыми чертами, деталями, особенностями, через которые проявляются общие закономерности. Целью логического метода является рассмотрение изучаемых явлений на высшей стадии их развития, когда они приобретают наиболее зрелую форму, и только это способствует лучшему пониманию предыдущих стадий исторического развития. Эти методы дополняют друг друга, так как если исчерпаны все познавательные возможности исторического метода, то можно сделать соответствующие выводы и обобщения с помощью логического метода.

По мнению автора наиболее результативным в обучении основам шрифтового искусства является проблемно-хронологический метод, заимствованный из исторической науки. Сущность его заключается в изучении какой-либо одной стороны деятельности общества в ее последовательном

развитии. Такой подход позволяет полнее проследить логику развития проблемы, а также наиболее эффективно извлечь практический опыт. Изучение исторических стилей в шрифтовой графике открывает их связь с эпохами развития мировой культуры, даёт понимание взаимосвязи ремёсел, технологий своего времени, моды и стиля в различных аспектах человеческой деятельности.

Необходимость активного вовлечения обучающихся в учебный процесс предполагает переформатирование роли преподавателя из информатора в организатора познавательной деятельности воспитанников. В этой связи актуальность использования проблемного обучения несомненна, т. к. достигается радость открытия и, что самое главное, обеспечивается развитие творческой активности обучающихся через самостоятельный поиск решения учебных задач.

Практическая работа в рамках курса представляет копирование наиболее выразительных почерков ключевых этапов развития мировой письменности, а также создание авторских шрифтовых композиций на основе интерпретации исторических аналогов.

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Ермолаева Лидия Арсентьевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр №2 «Атлантида»
г. Бугульма

Наше время – время информационных технологий – требует творческих, нестандартно мыслящих людей, которые будут направлять свою энергию на благо общества.

В современный мир внедряется большое количество инноваций. Это показатель того, что активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании новых нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия педагога наиболее удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых технологий обучения. Поэтому на занятиях рисования мы используем творческие задания.

К 7 - 9 годам детьми накоплен достаточный жизненный опыт для творчества на новом уровне, так как творческая деятельность зависит от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Этот опыт и есть тот материал, из которого "черпает" идеи фантазия. Дети, в отличие от взрослых, способны не бояться "трудностей" в созидании нового, они искренне стараются проявить себя в творческой деятельности: любят сочинять, выступать на сцене, участвовать в конкурсах, викторинах.

Развивая воображение детей, мы помогаем им понять, "проиграть" свои устремления, что очень важно для развития внутренней жизни.

Нетрадиционные техники рисования - это техники на раскрытие правостороннего мышления. Упражнения, направленные на умения отходить от стандарта плюс базовые навыки. Главное условие на занятии: самостоятельно

мыслить, а задача педагога - не вмешиваться в процесс работы, а корректировать его.

Существует множество нетрадиционных техник рисования, позволяющих детям достигать результата при использовании оттисков, например, из картофеля, или же рисуя пальчиками и ладошками. Восковые мелки, акварель и свечи, отпечатки древесных листьев, жесткие полусухие кисти и точечное рисование – и это далеко не конец. Другие, усложненные техники рисования могут быть постигнуты ребенком младшего школьного возраста. В качестве примера таких техник можно привести рисование мятой бумагой, монотипия, ниткография, пластилинография, кляксография.

Остановимся более подробно на некоторых нетрадиционных техниках рисования, которые я использую на своих занятиях:

- тычkovание,

- набрызги по трафарету,

- кляксография – это очередное волшебство. Игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию движений, фантазию и воображение, а также снятию напряжения у детей.

На первый взгляд – она непонятна и вроде бы не хочется за неё браться, но стоит только начать творить, как это первое ощущение улетучивается, словно дым. Рисунок словно рождается сам! Такое занятие для детей не только интересное, увлекательное, но и очень полезное.

Преодолеть негативные переживания, снять эмоциональное напряжение, тревожность помогает техника **монотипии**. Ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Различные цветные пятна-отпечатки помогают развивать фантазию и воображение. Желательно дать название выполненной работе.

Фрагмент занятия: "Поставьте большую и яркую кляксу (тушь, акварельная краска), чтобы капля-клякса была "живая" надо потрясти листок бумаги - она начнет двигаться, а если на нее подуть (лучше из соломки или трубочки), то она побежит вверх, оставив за собой след. Снова подуть, поворачивая лист в ту сторону, где уже виден какой-то образ. Можно еще капнуть кляксу другого цвета и снова подуть - пусть эти цвета встретятся, пересекут друг друга, сольются, и получится новый цвет. Посмотреть, на что же они похожи, если надо чуть-чуть подрисовать смысловые элементы".

Фрагмент занятия: "Возьмем нитки длиной 25-30 см, окрасим их в разные цвета, выложим, как захочется, на одной стороне сложенного пополам листа. Концы ниток выведем наружу. Сложим половинки листа, прижмем, их друг к другу, разгладим. Затем, не снимая ладони с бумаги, правой рукой осторожно выдернем одну нитку за другой. Развернем лист - получили интересный узор".

Методическая особенность использования нетрадиционных техник рисования на занятии ИЗО: вначале педагог знакомит детей с тем или иным способом получения изображения, объясняя и анализируя предложенные образцы

работ, а затем демонстрирует применение данной техники на практике. Применительно к некоторым сложным по выполнению нетрадиционным техникам рисования (монотипия) необходимо использовать памятку поэтапного выполнения практической работы.

Такая техника, как оттиск печатками из картофеля, может быть использована на занятиях декоративного рисования с целью отработки понятия "ритм", на уроках тематического рисования и рисования по памяти и представлению - с целью выполнения отдельных элементов изображения.

Кляксография различных видов, набрызг, отпечатки листьев могут быть использованы с целью подготовки листа бумаги к дальнейшему изображению.

В качестве самостоятельных техник, организующих целостную композицию, могут рассматриваться монотипия, кляксография, работа восковыми мелками, рисование свечой. Несомненно, использование в структуре одной работы нескольких нетрадиционных техник рисования, с условием соблюдения композиционной целостности, позволяет добиться ее содержательного и технического богатства. Данный вид практической деятельности можно реализовывать на обобщающих уроках рисования, а также на уроках закрепления и повторения знаний, умений и навыков.

Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник рисования предоставляют педагогу возможность творчески подойти к их отбору применительно к решению учебной задачи конкретного занятия изобразительного искусства, учитывая особенности тематической, содержательной, технической сторон художественно-творческой деятельности, а также спектр интересов группы и отдельного ребенка, что позволяет сделать учебно-воспитательный процесс желанным, интересным, познавательным.

С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмоции, настроения. Дети учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий образы. Самостоятельно оформляют эти образы до узнаваемых. Погружаются в удивительный мир творчества.

Литература:

1. Давыдова И.В. Творческая направленность нетрадиционных техник рисования// Начальная школа плюс и после. 2005 №4
2. Давыдова И.В. Его величество цвет// Школьный психолог. 2008 №1.
3. Лебедева Л.Д. Арт-терапия детской агрессивности// Начальная школа. 2001 №2.
4. Старикова С. Арт-терапевтические методы в школе// Социальная педагогика. 2008 №1.

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ТАТАРСТАНА

Заляева Резеда Рашидовна
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Заречье»
г. Казань

На сегодняшний день большую актуальность приобретает подход к освоению искусства детьми с позиции «экологии культуры», сохранения культуры, общечеловеческих, художественных и эстетических ценностей, поскольку для человека «важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» (Д.С. Лихачев). Особую ценность художественная деятельность детей и подростков приобретает, когда результаты и продукты творчества призваны украсить и изменить к лучшему окружающий мир: родную улицу, район, город. Развитие творческого начала детей в рамках воспитания активной гражданско-патриотической позиции, несомненно, способствует формированию активной творческой личности подрастающего поколения Татарстана.

Практика показывает, что учащиеся изостудий и объединений художественной направленности с большим интересом выполняют творческие работы, посвященные изучению истории и культуры родного края. Можно условно предусматривать следующие **направления** работы и **программного содержания** соответственно:

Фольклорно-историческое – знакомство учащихся с историей, основными историческими событиями в истории Татарстана и Казани, праздниками и традициями в татарской культуре.

Практическая деятельность: создание творческих работ: «Кот казанский», «Прекрасная Сююмбике», «Веселый сабантуй».

Декоративно-прикладное – знакомство учащихся с татарским национальным костюмом и декоративно-прикладным искусством татар, изучение национального орнамента (посещение тематической выставочной экспозиции: посещение экспозиции татарского костюма в Государственном историческом музее РТ или Музее изобразительных искусств РТ, посещение фабрики по производству национальной татарской обуви в г. Арск).

Практическая деятельность: создание творческих работ: «Татарский национальный орнамент», «Декоративное оформление калфачка», «Декоративное оформление фартука», «Татарские ичиги», «Костюм для Сююмбике».

Необходимо отметить вариативность выбора вида изобразительной деятельности в зависимости от умений учащихся – декоративное рисование, декоративная аппликация, роспись по керамике, роспись по стеклу, тестопластика. Освоение этого программного блока происходит как на репродуктивном уровне,

так и на творческом, когда учащиеся самостоятельно составляют оригинальную орнаментальную композицию.

Литературное – знакомство учащихся с произведениями известных татарских поэтов и писателей, знакомство с книжной графикой по произведениям авторов, посещение театральных постановок, созданных по мотивам изучаемых литературных произведений (посещение музея – комплекса «Кырлай», просмотр театральных постановок «И, кызык Шурале» («О, забавный Шурале»), «Пчелка Нечкебиль»).

Практическая деятельность: создание творческих работ: «Шурале», «Пчела и оса», «Козел и баран» по мотивам произведений Г.Тукая;

создание творческих работ «Нечкебиль», «Кто всех сильнее?» по мотивам произведений А.Алиша;

«Красная ромашка» по мотивам творчества М.Джалиля

Техника исполнения работ, изобразительный материал в большинстве случаев выбирается учащимися в соответствии с задуманным художественным образом и смысловой нагрузкой произведения.

Изобразительное – знакомство учащихся с известными художниками, скульпторами Татарстана: изучение творчества, посещение выставочных экспозиций, (выездная экскурсия в дом-музей художника И.И.Шишкина в г. Елабуга, посещение выставочной экспозиции И.И. Шишкина в музее изобразительных искусств РТ (Казань), посещение выставочных экспозиций Н.Фешина и Б.Урманче в галере «Хазинэ», знакомство со скульптурной композицией Б.Урманче в историко-культурном комплексе «Кырлай»); творческие встречи с художниками, представителями профессий изобразительной направленности.

Практическая деятельность: создание творческих работ: «Милый сердцу уголок» по мотивам творчества И.И. Шишкина;

«Портретная живопись» по мотивам творчества Н.Фешина,

«Мой край родной» по мотивам творчества Б.Урманче,

творческие работы в рамках мастер-класса с приглашенными художниками, народными мастерами.

Архитектурное – знакомство учащихся с основными архитектурными достопримечательностями Казани и республики, историей их создания: Кремль, Благовещенский собор, Башня Сююмбике, дом Кекина, особняк З.Ушаковой (национальная библиотека), Театр оперы и балета, особняк Д.Лихачева (ГМИИ РТ), Зилантов монастырь, мечеть Кул –Шариф, Храм И.Ханова и др. достопримечательности столицы; историко – архитектурные комплексы «Свияжск», «Великий Болгар» (пешеходные и выездные экскурсии, путешествия – квесты).

Практическая деятельность: создание творческих работ: «Мой родной город», «Мой Татарстан», «Наш Кремль белокаменный», «Люблю тебя, Казань!», дизайн-проект «Подарок родному городу»;

самостоятельное создание компьютерных презентаций об архитектурных сооружениях города (конкурс компьютерных презентаций «Вот эта улица, вот этот дом!»).

Техника исполнения творческих работ: аппликация из бумаги, картона, бумагопластика, графика, живопись, интегрированная работа; выполняются индивидуально и в мини-группах.

Музыкальное – знакомство учащихся с татарскими национальными инструментами, музыкальным наследием Татарстана: балетом Ф.Яруллина «Шурале», творчеством Н.Жиганова, творческим наследием Р.Нуриева (просмотр балетной постановки Ф.Яруллина «Шурале»), оперы-поэмы Н. Жиганова «Джалиль» в Театре оперы и балета им. М.Джалиля).

Практическая деятельность: создание творческой работы «О чем поет курай?», выполнение творческих работ по мотивам изученных музыкальных произведений.

Исходя из поликультурного подхода, возможна интеграция различных видов искусств в рамках одного занятия. Более того, на представленных творческих занятиях различных направлений рекомендуется музыкальное сопровождение (запись татарской народной музыки, инструментальная музыка, музыкальные отрывки из изученных произведений).

Внеклассные мероприятия, проекты. Викторина, квест, фотоконкурс, конкурс костюма – арсенал видов внеклассной работы очень богат. Данные мероприятия целесообразно организовывать и проводить по принципу проектных технологий, когда учащиеся самостоятельно или при помощи педагога определяют концепцию мероприятия, создают алгоритм организации, распределяют функции.

Предлагаемые внеклассные мероприятия: викторина – квест « Знакомый незнакомец» (по творчеству И.Шишкина), фотоконкурс «Мы с Волги, из Казани», квест «Загадки Казанского Кремля», конкурс костюма «Ожившая сказка», семейный конкурс поделок и дизайн-проектов «Сказка к нам стучится» (по мотивам творчества Г.Тукая, А. Алиша).

Реализация представленного тематического блока предполагает различные **формы** работы, что обеспечивает эффективность усвоения материала и повышение творческой активности учащихся:

обучающее занятие, занятие – путешествие, создание дизайн-проекта, пешеходные и выездные экскурсии, просмотры театральных постановок, тематические конкурсные мероприятия (фотоконкурс, конкурс костюмов, семейный конкурс дизайн-проектов). Необходимо отметить также творческое использование **современных технологий** (проектные технологии, работа с интернет-ресурсами, создание компьютерных презентаций учащимися, технологии проблемного обучения).

Необходимо отметить, система дополнительного образования предоставляет уникальные возможности для реализации подобной образовательной модели и педагогического творческого поиска. Национальное декоративно-прикладное искусство, современное и культурно - историческое наследие Татарстана – это богатейший пласт, который предстоит открыть и освоить нам и нашим детям!

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБНОСТЕЙ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

*Зыбина Наталья Николаевна
преподаватель первой кв. категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

Цвет в живописи не только средство изобразительное, но и выразительное. Он является важнейшим композиционным фактором. Цветовыми сопоставлениями, контрастами, ритмами, живописец соподчиняет отдельные элементы картины, выделяет главное, существенное и вместе с тем объединяет все изображенное в единое гармоничное целое.

Необходимость и важность преподавания цветоведения подтверждается еще тем, что с цветовым спектром, разложением белого света на различные цвета (цветовые лучи) дети знакомятся на уроках физики и оптики только в 8 классе. Однако научное объяснение цветовосприятия закладывается в 5-6 классе, и у всех детей оно разное: у кого-то лучше, у кого-то хуже.

Итак, если в начальных классах знакомство с цветом происходит в большей степени на чувственно - эмоциональном уровне, то подросткам необходимы сведения о психологии воздействия цвета на человека, символикe, направлениях развития науки о цвете и т.д. Поэтому необходима методика развития способностей цветовосприятия у учащихся: курс занятий, упражнений, направленных на изучение природы цвета.

Но в преподавании колористики (цветоведения) детям, т.е. науки о цвете, которая просто неотделима от философии, истории, мифологии нужно, на наш взгляд, придерживаться специальных методов:

- 1). Все положения теории осваивать в процессе практических занятий — самостоятельной работы по заданиям;
- 2). Задания лучше ставить в игровой форме (особенно для младших детей) или включать в задания по живописи;
- 3). Беседы и занятия по колористике обязательно должны сопровождаться показом работ мастеров в музеях, на выставках, в репродукциях;
- 4). В беседах нужно чаще обращать внимание детей на окружающую жизнь, приучать их размышлять о цвете природных явлений, об окраске растений, животных, птиц, зданий, машин, одежды людей;
- 5). Метод должен быть ненавязчивым, деликатным. Не нужно заставлять детей что-то «зубрить» или «учить». Каждый усвоит то, что ему интересно и по силам;
- 6). Рекомендуются разнообразить формы заданий: кроме плоскостных рисунков нужно практиковать работы в рельефе, объеме (бумага, папье-маше, гипс и пр.)

Таким образом, на основании опыта отечественных, зарубежных художников-педагогов и собственного опыта предлагаются следующие практические задания по колористике и цветоведению по блокам (для учащихся 5-6 классов):

Из блока «Цветовые системы, названия цветов»:

- 1). Определи, сколько всего цветов в твоей комнате (в классе, картине, одежде и т.д.). Назови эти цвета, сравни с цветом природного явления, растения или др. Расположи эти цвета в ряд — от самых светлых к самым темным.
- 2). Вспомни, какие ты знаешь красные цвета, запиши их (например, алый, кирпичный, огненный, вишневый, коралловый...). Аналогично с другими цветами.
- 3). Изобрази оттенки различных цветов в сюжетных рисунках. Например: индейский вождь краснокожих (по Куперу), Емеля в красном кафтане и сапогах (по русской сказке) и т.д.

Из блока «Язык цвета»:

- 1). Расскажи в цвете о своем настроении (какого цвета радость, скука, покой, бодрость, энергия, вялость?)
- 2). Какого цвета эти состояния: молодое - старое; горячее - холодное; здоровое - больное; веселое - грустное; высокое - низкое; смелое - робкое; культурное - грубое и т.п.
- 3). Почему лягушка зеленая, петух нарядный, а сторожевая собака желтовато-серая?
- 4). Какого цвета костюм подошел бы различным сказочным и литературным героям? (Например: Буратино, Пьеро, Мальвина и пр.)

Из блока «Типы колорита»:

Составь цветовые карты из шести основных красок (красной, желтой, зеленой, синей, белой, черной), чтобы получились основные типы колорита. Можно изобразить в этих типах колорита примерно такие сюжеты:

- а) насыщенный - новогодняя елка, День Победы, лето в деревне, цветы, фрукты, сказочные сюжеты и др.
- б) разбеленный - катание на лыжах (санках), зимний пейзаж, «В поликлинике», «На молочном заводе» и пр.
- в) зачерненный - «Майская ночь» (по Гоголю), «Ночь на Ивана Купалу» и т.п.
- г) приглушенный (ломаный) - «Дождь идет», «В тумане» и т.д.
- д) сложный - «Школьная ярмарка», «Карнавал» и др.

Перечень предложенных заданий не ограничивается списком, для проявления педагогического новаторства нет предела.

Необходимость изучения цветоведения доказана многими авторами и собственным опытом, оно является условием развития цветовосприятия у детей. Ведь формирование у учащихся художественной школы способности к гармонизации цветовых отношений и развитие их эстетического отношения к цвету является одной из основных задач на уроках живописи, дизайна, станковой и декоративной композиции.

Литература:

1. Живопись: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001
2. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. Пособие для учителей. 3-е издание. – Минск: «Беларусь», 2005

3. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита,- М.: Просвещение, 1980
4. Аксёнов Ю., Левидова М. Цвет и линия. 2-е, исправленное и дополненное изд. – М.: Советский художник, 1986

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ С ЦЕЛЮ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

*Иванова Марина Юрьевна
педагог дополнительного образования,
методист высшей квалификационной категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Современное дополнительное образование детей и взрослых не просто элемент существующей системы общего образования, а самостоятельный источник, способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах жизненного и профессионального самоопределения ребенка.

Образовательные технологии - необходимый инструментарий современного педагога. В них заложен потенциал для повышения профессионального мастерства и достижения целей повышения качества и доступности услуг дополнительного образования, совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив; расширения круга общения детей направленного на получение ими социального опыта, формирования их мировоззрения. В практике деятельности педагогов Дома детского творчества апробированы и применяются проектные, здоровьесберегательные технологии, технология портфолио, творческих мастерских ценностных ориентаций, технология дебаты.

Технология портфолио, применяемая в объединении «ПРО-делки квиллинг» в течение четырех лет, привела к очень интересным результатам. За эти годы мы с ребятами научились создавать портфолио разных видов: тематическое, семейное, рефлексивное портфолио, портфолио достижений.

Наиболее интересным для учащихся 8-12 лет является портфолио достижений. Компонентами являются сумма результатов по конкретным темам учебного материала, подтвержденных текстами, тестами, отзывами, результатами групповой работы, набросками, видеоматериалами, голосариями, грамотами, сертификатами, рефератами. Иногда результаты работы становятся открытием для учащихся, которые могут зрительно представить свои достижения за 2-4 года и соотнести уровень личных результатов с результатами других учащихся, что способствует формированию творческого потенциала учащегося.

Эта работа привела к совершенствованию образовательной программы. В неё был включен раздел «Портфолио достижений учащегося». На занятиях ребята знакомятся с видами портфолио, способами его оформления, продумывают свое выступление, пытаются ответить на вопросы других учащихся. По мере работы над портфолио наиболее важным становится обработка и структурирование

информации, формируются навыки отбора содержания, самооценка и самопрезентация.

Проблемным является подготовка защиты портфолио – презентации и выступления. Выступления перед группой в объединении и на региональном конкурсе «Секреты успеха» организованном для учащихся УДО показывает, что оформление и объем материала не так важен, как умение преподнести результаты своей деятельности искренне и заинтересованно своим близким и друзьям. Продуктивное участие и победа 15 учащихся в конкурсах за три года говорит о том, что мы научились справляться с этими трудностями.

Кроме этого в настоящее время апробирую технологию педагогических мастерских ценностно – смысловых ориентаций. В ней, как ни в какой, другой технологии, обеспечивается сочетание технологичности действий педагога и свободы творчества, предоставляемой учащегося. Само понятие «мастерская» пришло в педагогику из сферы творчества, изначально подразумевая место, где создается что-то новое, до сегодняшнего дня не существовавшее.

Внедрение технологии педагогической мастерской предполагает этапы изучения, апробации, внедрения и применения. Сегодня на этапе изучения и апробации мы сталкиваемся с трудностями связанными с разработкой приемов мотивации учащихся, создания эмоционального настроя и главное - необходимо нацеливать детей на индивидуальное решение задач. Все это достаточно для них сложно. Срабатывает стереотип у ребят, которые привыкли делать по образцу, по четкому указанию педагога. Сразу погрузить в творчество невозможно. Необходимо этому научиться, подобрать приемы, создать условия, атмосферу для творчества.

Опыт работы по этой технологии представлен на Форуме педагогических работников «Образовательные стандарты 21 века: вызовы и решения», организованном Министерством образования и науки Республики Татарстан, ИРО, НГПУ. Педагоги познакомились с технологией «Педагогические мастерские», которая предполагает последовательную реализацию семи этапов: индукция, самоконструкция, социоконструкция, социализация, афиширование, разрыв, рефлексия и практикой проведения творческой мастерской ценностных ориентаций «Тряпичная кукла древних славян Желанница», увидели на практике применение интерактивных приемов работы: радужные ожидания, погружение в творчество, свободное общение, открытый микрофон, дружеское мнение. В итоге мы получили продукты мастерской, которые неповторимы, оригинальны и главное в них заключена особая ценность - продуманное творческое решение.

Таким образом, на занятиях используя педагогические технологии, мы развиваем важнейшие социальные навыки ребят. Они учатся: анализировать свой личный духовный нравственный опыт, высказывать свои суждения открыто, искренне, тактично по отношению к другим общения, развивают способности творчески выразить свой замысел, представить его, донести свою идею до остальных - все это навыки необходимые в жизни современного человека.

Литература:

1. Современные образовательные технологии: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской.– М.: КНОРУС. 2013. – 432 с.

2. Педагогические технологии в теории и практике : учебное пособие / Л.А. Турик, Н.А. Осипова. – Ростов н/Д 6 Феникс, 2009. – 281 с.
3. Основы интеграции и сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования: учебное пособие / сост. А.В. Золотарева, Н.Г. Тихомирова, под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 233 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ

*Куликова Светлана Ивановна
заведующая отделом «Детский орден милосердия»,
педагог дополнительного образования
МАУДО «ГДТДиМ №1»
г. Набережные Челны.*

Социально-политические и экономические изменения в современном российском обществе приводят к появлению новых требований к построению и содержанию учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях. Становятся актуальными вопросы формирования подростков как будущих граждан, а в современной педагогике поиск новых инновационных методов развития активности и творческого потенциала учащихся.

Вопросами формирования воспитания нравственных качеств личности занимались Т.В. Андропова, А.А. Гусейнов, А.М. Юдинских. Вопросам гражданского воспитания посвящены труды М.И. Брагинского, А.М. Князева и В.С. Сорокина, Е.В. Иконниковой и В.Т. Лисовского. Особенности развития социальной активности личности отражены в работах В.С. Баруллиной, И.Ю. Беляевой, С.Е. Литовченко и М.И. Корсакова, В.Ш. Масленниковой.

Современные исследователи Н.С. Морозова, О.И. Волжина, А.В. Волохов и П.Н. Осипов, А.И. Рябинин, Л.Е. Сикорская отмечают большой потенциал волонтерской деятельности подростков, способствующей развитию творческих способностей и гражданских качеств личности подростков.

В проведенном нами исследовании, в котором принимали участие 160 учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи №1». В качестве экспериментальной группы были выбраны 81 подросток 12-14 лет, которые кроме обучения в объединениях МАУДО «ГДТДиМ №1», были вовлечены в волонтерскую работу. Контрольную группу эксперимента составили 79 обучающихся в объединениях МАУДО «ГДТДиМ №1» 12-14 лет, не занимающихся волонтерской деятельностью.

Первые годы нахождения в волонтерской практике, подростки с трудом организуют свою деятельность в выполнении задания. На следующих этапах подготовки волонтерам предлагалась ситуация выбора, когда они самостоятельно предлагают алгоритм выполнения поставленной задачи. Наибольшая творческая

активность прослеживается у подростков в процессе социального проектирования [2, с.84].

Приведем в качестве примеров несколько реализованных детских социальных проектов. Проект «Прививка оптимизма» разработан с целью организации работы творческой площадки в больнице Скорой медицинской помощи. В рамках проекта проведена серия мастер-классов по живописи для ускорения психоэмоциональной и физической реабилитации пациентов регионального сосудистого центра посредством привлечения к волонтерской работе лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые были включены в состав волонтерской группы.

Проект «Эстафета добрых дел» помог организовать в течение учебного года совместные социально полезные дела для детей с ОВЗ. Среди выполненных инициатив: мероприятия на знакомство, общение, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. В результате образовалась дружная команда единомышленников, где нет различия между детьми.

Проект «Большая прогулка» позволил в дни проведения декады инвалидов организовать день единых действий для общения детей инвалидов с волонтерами. Все мероприятия проекта способствовали выстраиванию добрых отношений между детьми-инвалидами и их здоровыми сверстниками.

В ходе исследования нами проведена оценка уровня творческого потенциала личности по методике В.И. Андреева [1]. По результатам теста был построен профиль творческой личности каждого школьника и групп в целом.

В таблице 1 приведены результаты проведенного эксперимента, показана сравнительная характеристика уровней творческого потенциала личности школьников в экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика уровней творческого потенциала личности подростков в экспериментальной и контрольной группах до и после эксперимента

Уровни	Экспериментальная группа, творческий потенциал личности, %		Контрольная группа, творческий потенциал личности, %	
	До эксперимента	После эксперимента	До эксперимента	После эксперимента
Высокий	16,0	77,8	12,7	15,2
Средний	80,3	22,2	79,7	81,0
Низкий	3,7	0	7,6	3,8

В экспериментальной группе низкий уровень с 3,7% снизился до 0%. Средний уровень творческого потенциала учащихся экспериментальной группы

снизились на 58,1%, с 80,3% до 22,2%. А высокий уровень наоборот повысился на 61,7%, с 16,0% до 77, 8%. В контрольной группе низкий уровень понизился на 3,8%, с 7,6% до 3,8 %. Средний уровень повысился на 1,3%, с 79,7% до 81,0% . Высокий уровень повысился на 2,5%, с 12,7% до 15,2%.

При проведении эксперимента подростки-волонтеры были поставлены в условия непрерывного творческого процесса, поэтому можно сделать вывод, что в экспериментальной группе в творческом профиле личности произошли значительные изменения.

Проектная деятельность является активным методом, позволяющим волонтерам полноценно участвовать в решении социально-значимых задач общества, способствующей развитию творческих способностей подростков.

Литература:

1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития: учеб.пособие для вузов / В.И. Андреев. – Казань :Изд-во Казанского университета, 2006. – С. 293-294.
2. Яруллин И.Ф. Формирование гражданской ответственности студентов педагогических вузов. – Казань: Татарское Республиканское издательство «Хэтер», 2011. – 183 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ» НА ПРИМЕРЕ ДШИ №6 «ДА-ДА»

*Лукашевич Валерий Николаевич
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Элементы данной программы с 1994 г. апробировалась на подготовительных курсах Набережночелнинского училища искусств на отделения «Дизайн». С 1996 г. курс был включен в основную программу подготовку учащихся отделения. В 2006 г. курс вводится на отделении до вузовской подготовки в ДШИ №6 «ДА-ДА» с определенной коррекцией в сторону архитектурного проектирования. В 2016 г. программа была переработана и адаптирована для двухгодичной подготовки учащихся, как сквозной курс подготовки для поступления в ВУЗы.

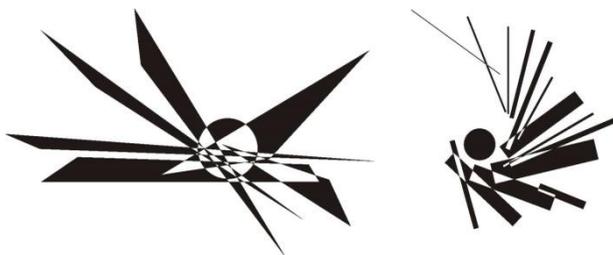
Актуальность программы состоит в более углубленном изучении и понимании учащимися основ композиции, ее законов, теории и практики в дизайне. Методика изучения способствует формированию профессионального творческого мышления. Данная программа на простых геометрических формах разъясняет основные законы и средства композиции и формообразования.

Целью программы является формирование композиционного и развитие творческого мышления, способствовать расширению представлений об архитектуре и дизайне, как о художественно-проектной деятельности, практические умения и навыки разработки оптимального композиционного решения. Развитие аналитических способностей (логики, гибкости мышления, способности формулировать и решать конкретные задачи и т.д.).

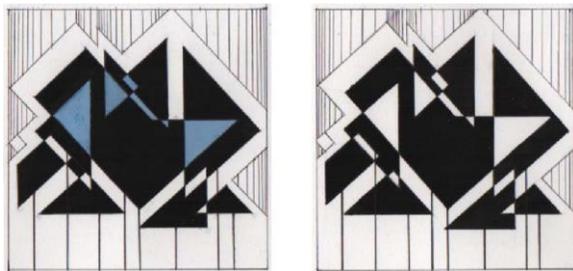
Опыт показал, что курс является универсальным как для архитектуры и дизайна, так и для изобразительного искусства. В формальности данных заданий содержится взаимодействие отвлеченности и универсальности, что дает широкие возможности их применения и открывает новые принципы построения системы формообразования. Содержание и методика не только взаимодополняют друг друга, но и вносят большой вклад в возможности формообразования и решения проектных задач.

Свободное апеллирование любыми средствами художественного выражения и умения профессионально использовать их для выполнения творческих задач, является результатом обучения по данному курсу.

Курс помогает сориентироваться в дизайн-практике и развивает рациональные и эмоциональные навыки в работе с объектом, их гармоничное единство.

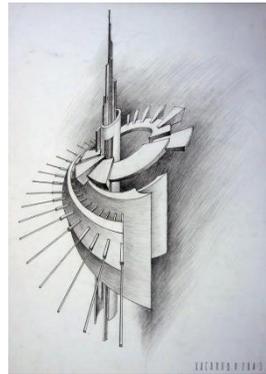
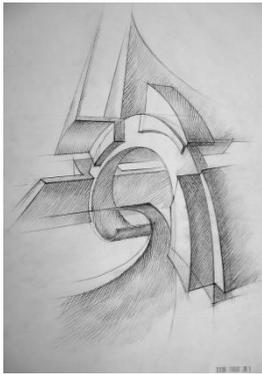
Динамика

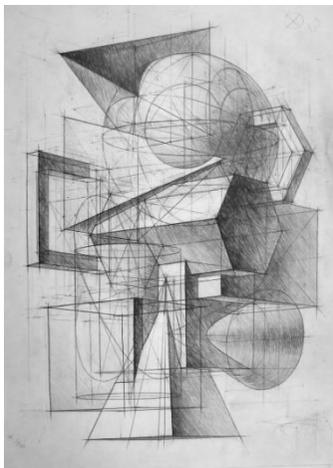
Композиция на образ «Лес»

Выявление центра композиции

Объемно-пространственная композиция

Врезка геометрических объемов

Программа предусматривает возможность корректировки содержания, изменения отдельных тем, в зависимости от результатов обратной связи с учащимися в процессе изучения курса, а также, в связи с изменением или пополнением личного информационного и исследовательского багажа.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫВОДЫ

*Максимов Александр Аркадьевич
член Союза Дизайнеров России,
доцент кафедры инновационного дизайна НГПУ,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Кафедра инновационного дизайна, образованная на базе школы дополнительного образования «ДА-ДА» архитектурно-дизайнерского профиля, действующая в рамках программы непрерывного (дополнительного, профориентированного довузовского, среднеспециального и высшего) образования, имеет 9-и летний опыт работы. У нас на глазах происходит становление молодых дизайнеров и архитекторов. Есть ребята, которые имеют 7-9 лет опыт подготовки в школе «ДА-ДА», затем 4 года средне-профессиональной подготовки в колледже или бакалавриата и теперь, работают по специальности в нашем городе. Однако, лишь небольшой процент выпускников школы «ДА-ДА» остается на кафедре для продолжения учебы. Пока их еще единицы. Дело в том, что основной объем выпускников нашей школы уезжает из города. Это ребята, которых мы готовим в архитектурные вузы. Это их выбор, и мы вынуждены с ними расстаться, т.к. в Набережных Челнах нет архитектурного вуза. За этих ребят мы не беспокоимся, у них сложился необходимый менталитет для будущей профессии. Они будут и учиться, и трудиться, и проектировать. Но есть и те, кто поступил на нашу кафедру без соответствующего отбора, и среди них есть ребята, не имеющие не только специальную, но и начальную художественную подготовку. Они начинают познание первой ступени уже с большим опозданием. В сложившихся условиях мы были вынуждены брать таких ребят. Это произошло во время образовавшейся, так называемой, демографической ямы, а также по причине местоположения учебного заведения, которое стало более доступным для ребят из глубинки. И это – объективная реальность.

Довольно трудное для образования время мы сейчас переживаем. Ощущения от того, что происходит с образованием такие, будто образование сейчас интересует по-настоящему только тех, кто реально преподает, да и то не всех. Мотивация педагогов тоже разная.

Образование – дело живое, должно постоянно реагировать на запросы времени, обновляться, развиваться. В дизайн-образовании это проявляется еще

заметнее, т.к. сам дизайн, как процесс, также постоянно меняется. Вчерашние достижения закономерно устаревают. Нужно быстро творчески реагировать, чтобы не отстать, идти в ногу со временем и, в то же время, соответствовать постоянно изменяющимся федеральным государственным стандартам. Все это происходит одновременно с образовательным процессом, где важно не только не потерять контакт с учащимся, но и, по большому счету, контакт с поколением. В этой связи, опыт работы с детьми в школе, ведущейся параллельно с преподаванием студентам, позволяет укрепить этот контакт, выстраивать задания более гибко. Здесь намечается и обратная связь. Проблемы, вопросы, возникающие и решаемые в средне-профессиональном и высшем образовательном звене, позволяют оперативно вносить своевременную корректировку в работу с детьми – использовать опыт выполнения учебных и творческих заданий детьми различных возрастов и студентов с применением метода «перекрестного опыления». Можно сказать, что условия одновременного преподавания детям и студентам – это хорошая лаборатория для эксперимента и реальной оптимизации учебных планов и структур образовательных циклов.

В современных условиях, с появлением интернет-ресурсов, когда на молодого человека приходится огромный объем не отфильтрованной, отвлекающей информации, легко растеряться и потерять время для своевременной, нужной подготовки к будущей профессии. Чтобы не оставлять ребенка, подростка один-на-один с этим неопределенным, неоднозначным, жестоким миром нужна сформированная, выстроенная, направляющая, профессиональная среда.

Очевидно то, что профессиональная среда не может быть обеспечена условиями средней школы. Не обеспечивается она и досуговыми учреждениями. А может и должна быть обеспечена только в рамках дополнительного образования специализированными школами, где работают не просто педагоги, или даже отдельные архитекторы или дизайнеры, но сплоченные команды мыслящих едино, имеющих общее целеполагание практикующих, заинтересованных в своем деле профессионалов. Понимающих, что достигнуть намеченных целей можно лишь придерживаясь общей стратегии.

Осмелюсь поделить еще одним соображением: ВУЗ не должен заниматься введением в профессию, т.к. ВУЗ – это уже профессия.

Желательно, чтобы у каждого вуза выпускающего специалиста творческой профессии была своя школа, со своей особенной точкой зрения, со своей энтелехией. Чтобы абитуриенту, поступившему в институт, уже не нужно было бы отвлекаться на рассуждения о том, надо это ему или нет, а вся его энергия уходила бы на занятия профессиональными вопросами и профессиональной подготовкой.

Литература.

1. Документальный фильм об академике С. Н. Федорове «Видеть свет»
2. Щедровицкий, Г. П. Философия. Наука. Методология. Редакторы-составители: А. А. Пископель, В. Р. Рокитянский, Л. П. Щедровицкий. — М., Школа культурной политики, 1997. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 06.03.2011.
3. <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5484>

РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ «СТУДИЯ» ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФАНТАЗИЙНЫХ ОБРАЗОВ

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

На отделении «Студия» школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА» обучаются дети 7-10 лет. В этом возрасте закладывается основа творческого восприятия предмета, умение его переосмыслить, создать новый образ через те представления, которые сформировались в сознании.

Архитектурные фантазии используются в учебной практике на начальном этапе обучения, как один из методических приемов.

На каждом занятии дети обращаются к творческим источникам: растительным, животным и предметным формам, создают неповторимые образы объектов дизайна и архитектуры: мебель, транспорт, одежду, здания.

Создание фантазийных архитектурных образов из форм различного происхождения – одно из самых интересных занятий. В этом возрасте создание необычной постройки – это игра, в которой планируются дома и для сказочных персонажей и для людей. Здесь могут жить обитатели среди естественных условий в полной гармонии с природой.

При создании форм и контуров зданий дети используют как живые природные объекты, так и неожиданные геометрические, каллиграфические формы, формы бытовых предметов.

Постепенное усложнение заданий, введение новых техник и материалов позволяет заинтересовать детей на каждом этапе, в каждой возрастной группе. В более раннем возрасте дети выполняют плоскостные композиции графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки), иногда с введением элементов аппликации из цветной

бумаги или акварельных и гуашевых выкрасок, выполненных самими детьми. Затем изображения усложняются добавлением рельефа, а более сложные архитектурные композиции выполняются в объеме.

Этот процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Выбор темы, возникновение замысла;
2. Сбор материала: подбор визуальной информации, зарисовки аналогов;
3. Определение формы и пропорций, цветовой гаммы, графических приемов;
4. Применение обобщающих приемов и средств стилизации.

Образно-ассоциативное мышление детей с каждой работой становится более разнообразным, интересным, необычным, креативным. Свои фантазийно-архитектурные образы ученики наделяют и утилитарными функциями.

Для создания наиболее яркого, выразительного образа дети применяют в одной работе различные техники и приемы изображения. Это и линейные фактуры, и цветовые пятна, и элементы бумагопластики. Все это делает работу ребенка более живописной, неповторимой.

Вымысел архитектурных объектов помогает формированию чувства формы, цвета, тренирует воображение, позволяет реализовать свои задумки в очень интересной форме, придать возникающим у них образам отчетливый, конкретный и своеобразный характер.

Организация пространства вокруг таких построек – еще одна из важных задач, решаемых детьми. Свои домики они помещают в такую среду, где будет уютно, интересно, весело, чего в реальном мире пока им так не хватает. Игровые площадки, парки, прогулочные зоны – неотъемлемая часть детских архитектурных фантазий.

Благодаря различным техническим приемам и различным методам изображения в результате появляются своеобразные решения, которые в конечном результате отражают творческий замысел ребенка. Желательно только не помешать воплощению идеи, а ненавязчиво направить, вовремя скорректировать действия ребенка и все архитектурные фантазии будут продемонстрированы в полном объеме.

Литература:

1. Баторевич Н.И., Кожицева Т. Д. – Малая архитектурная энциклопедия.- СПб.: Дмитрий Буланин, 2005 – 738с.:ил.
2. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. М., 2007 г.
3. Докучаева Н. Н. Строим город.- СПб.: ТОО «Диамант», ЗАО «Валери СПб», 1997 г.(Серия «Мастерим бумажный мир»).
4. Чернихов Я.Г. Архитектурные фантазии. 101 композиция в красках. М.: Аватар, 2008. – 204с.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО, ЧЕРЕЗ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭКОПРОЕКТ «БУГУЛЬМА – ГОРОД БУДУЩЕГО»

Мухаметзянова Венера Ринатовна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр»
г. Бугульма

*«Если человек не любит хотя бы изредка
смотреть на старые фотографии
своих родителей, не ценит память о них,
– значит, он не любит их. Если человек
не любит старые улицы, пусть
даже и плохонькие, – значит, у него
нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам
истории своей страны, – он, как
правило, равнодушен к своей стране».*
Лихачев Д. С.

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей занятий по изобразительному искусству. Ведь рисование пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека. А творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д.

В настоящее время в педагогической практике большое распространение получил метод проектов или технология проектного обучения. Проектная деятельность может оказать неограниченную помощь в формировании творческого потенциала и экологической культуры обучающихся.

В рамках проектной деятельности возможно также формирование других, не менее важных компонентов экологической культуры школьников: экологических знаний и экологического сознания.

Участвуя в экологическом проектировании, школьники вырабатывают навыки бережного отношения к окружающему миру, активно включаются в систему общественных отношений, овладевают природоохранным и социальным опытом, реализуют его на практике.

Опыт показывает, что уже в начальной школе учащиеся способны выполнять разнообразные экологические проекты. Познакомим с одним из них.

В рамках занятий объединения мы с воспитанниками выполнили экопроект «Бугульма – город будущего». Эта тема очень важна в воспитании юных бугульминцев, ведь от их любви к городу зависит будущее города. Задача проекта – разработать проект города Бугульмы, в котором будет все необходимое для комфортной жизни бугульминцев.

Немного о работе над проектом.

Данный проект имеет долговременную направленность.

Содержание нашего проекта направлено на изучение профессий, связанных с деятельностью в области архитектуры, экологии, ландшафтного дизайна, что возможно поможет с выбором будущей профессии.

Проект мы решили выполнить в технике **бумажной пластики**. Мне хотелось бы объяснить, почему мы выбрали бумажную пластику для работы над проектом. На занятиях мы часто работаем с бумагой - это и поделки в технике оригами, и аппликация, и бумажная пластика. Бумага - удивительный это материал. Фантазия и упорство помогают выполнить замечательные объемные композиции. Кроме того это доступный и относительно недорогой материал, что очень важно в современных условиях.

Этапы работы над проектом.

1. Изучаем архитектуру Бугульмы (экскурсии по городу)
2. Посещение музеев, выставок, татарского центра помогает глубже погрузиться в культуру города.
3. В течении обучения мы выполняем зарисовки городского пейзажа по памяти или с натуры в зависимости от времени года.
4. Участвуем в научно-практической конференции исследовательских работ в номинации «Краеведение». Объектом исследования являются памятники архитектуры, парки и выдающиеся жители города Бугульма.
5. Изучаем технику бумажной пластики. Выполняем работы объемные и на плоскости.
6. И, заключительный этап, выполнение макета города в технике бумажной пластики.

Для выполнения проекта мы разделились на группы: **архитекторы, ландшафтные дизайнеры и экологи (у каждого ребенка эмблема его группы)**.

Команда архитекторов разработала конструирование необычных форм зданий. Для выполнения проекта сначала мы освоили простые формы зданий, но потом работу постепенно усложнили. Для некоторых объектов мы применили бросовый материал. В нашем проекте мы воплотили мечты бугульминцев – у нас есть аквапарк, цирк, минизоопарк.

Ландшафтные дизайнеры.

Работа ландшафтных дизайнеров очень важна в современном городе. В любом городе помимо домов должны быть парки, скверы, аллеи.

Экологи.

Наша задача состояла в создании не только красивого, но и экологически чистого города-города будущего. Потому команда экологов решила, что город будущего должен быть оснащен экологически чистой энергией: ветрогенераторы и солнечные батареи могут обогревать дома, воду, дают электричество и наносят меньший вред окружающей среде.

Мы выполнили прекрасный проект. Наша задача быть друзьями нашего города. Не ломай, не сори, не круши. И тогда наш общий дом будет прекрасен всегда. Работая над проектом, учащиеся с детства вырабатывают гражданскую позицию - лучше каждый день понемногу украшать свой город, чем разрушать его.

Хочу подвести итог строчками из стихотворения «Любимый город Бугульма» нашей бугульминской поэтессы **Зайтуны Искандаровой**.

*Да уж, город всем хорош –
Лучше в мире не найдешь!
Он для нас такой родной –
Славный, милый город мой!*

*Одного вот не поймёшь –
Уезжает молодежь!
Убегают в города,
Где работа есть всегда...*

*Здесь и вам теперь трудиться –
Жить, хозяйничать, учиться,
И заводы поднимать,
Город Светом наполнять!*

*Ваши руки здесь важны,
Мысли умные нужны –
Как творить и создавать
Счастье, Мир и Благодать!*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАДАНИЯХ ПО РИСУНКУ НА ПЛЕНЭРЕ

*Недовизий Владимир Михайлович
доцент кафедры инновационного дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ»*

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

*«Последовательность в работе – это развитие
и уточнение наброска»
Суворов В.И.*

Никто не будет оспаривать важность набросков в процессе рисования, но методического подхода в деятельности педагогов и учащихся в этой области пока не наблюдается. Длительные задания по рисунку ставятся на первое место, а наброски остаются для самостоятельного изучения.

Набросок – бросить, сделать быстро; быстрый рисунок, занимающий по времени несколько минут, отличающийся значительной обобщенностью. Целью наброска является дать общее представление о натуре, первое впечатление о ней. Набросок это первый шаг в изучении природы. С маленького наброска начинается любая работа.

Зарисовка отличается от наброска более детальным изучением природы и соответственной проработкой рисунка.

Наброски и зарисовки выполняются обычно такими материалами, которые удобно носить с собой: простой карандаш, шариковая, гелиевая или перьевая ручка; можно использовать и другие графические материалы, делая рисунки в небольшом по формату блокноте.

В школе архитектуры и дизайна наброскам и зарисовкам на пленэре отводится ведущее место, поэтому эта тема актуальна для нашей школы особенно. Для летней практики разработана серия заданий разного уровня сложности для определённых возрастных групп. Новизна и необычность заданий проявляются уже в названиях всевозможных тем, их разнообразие не даёт скучать ученикам,

позволяя взглянуть на природу с непривычной точки зрения. Вот такие темы предлагаются учащимся:

Растительные формы

1. Тень растения (пластика, компоновка в листе):
контур – силуэт, позитив – негатив
2. «Пустые пространства»: контур – силуэт. Рисунок сухого дерева.
3. Линейные зарисовки
4. Геометризация формы
5. Разнообразие природных форм, изучение формы листа одуванчика
6. Рисунок цветным карандашом
7. Лист клёна в перспективе на плоскости.
8. Тоновые зарисовки растений
9. Деревья:
  - а) передача пространства,
  - б) форма,
  - в) характер,
  - г) объём (освещение),
  - д) зарисовки коры характерных деревьев,
  - е) ветка дерева,
  - ж) свет и тень на листьях ветки дерева
10. Стилизация формы растения

Наброски и зарисовки архитектуры

1. Малых архитектурных форм:
  - а) Скамейки,
  - б) Фонари,
  - в) Фонтаны,
  - г) Ажурные решетки,
  - д) Входные группы, балконы,
  - е) Детские площадки,
  - ж) Открытые лестничные проёмы
  - з) Мосты
  - и) Интерьер
2. Городская скульптура
3. Отдельно стоящих зданий
4. Перспектива улицы с одной точкой схода
5. Перспектива улицы с двумя точками схода
6. Деревянная архитектура
7. Храмовая архитектура:
  - а) Набережные Челны
  - б) Елабуга
  - в) Булгар
  - г) Владимир
  - д) Боголюбово
  - е) Муром
  - ж) Суздаль

Наброски и зарисовки техники

Животные

Наброски и зарисовки человека

1. Изучение пропорций человека
2. Линейный рисунок:
  - а) не глядя на лист (внешний контур, с обобщением формы);
  - б) подглядывая (с добавлением внутреннего контура);
  - в) на время.
3. Компоновка фигуры человека, силуэт;
4. Рисунок прямыми линиями;
5. Движение;
6. Зарисовки частей тела человека;
7. Объём;
8. Масса;
9. Ракурс;
10. Пространство;
11. Освещение.

Наброски ограничены по времени, поэтому четко поставленная задача определяет его успешность, на узкой задаче легче сфокусироваться на результате, не допустить или быстро увидеть ошибки. Для разработок пленэрных заданий по рисунку удобно пользоваться системой Кимона Николаидиса описанной им в книге «Естественный путь к рисованию». Предложенная им в XX веке система контурных зарисовок заинтересовала разных преподавателей (Дуглас Купер, Бетти Эдвардс) и получила дальнейшее развитие. Задания с зарисовками внешнего и внутреннего контура, на чувство схождения линий, массы, пустых пространств, передачи различных поверхностей и другие из этой системы используются в пленэрной практике. Есть задания, которые подходят для начинающих – рисунок теней, есть более сложные – геометризация формы растения, где нужно понять и показать структуру растения; задания на восприятие архитектурных объектов, обобщение формы или прорисовку деталей. Разные задания требуют различных графических средств выражения, различных материалов для работы – всё это используется в практике на пленэре.

Обучающимся нужно стремиться правильно видеть предмет, анализировать его, отвлекаясь от всего, что мешает анализу и научить реализовать всё это в рисунке.

Литература:

1. Готфрид Баммес. Ландшафты. Практическое руководство по изобразительному искусству; пер. с нем. Е.Денисенко. – Санкт-Петербург: ООО «Дидон», 2016.
2. Купер, Дуглас, Практика рисования. Об акцентах восприятия, присутствующих в натуральных зарисовках (Дуглас Купер); пер. с англ. А.В. Банкрашкова.- М.: АСТ: Астрель, 2010.- 208 с.: ил.
3. Николаидис К. Естественный путь к рисованию / Пер. с англ. Е.Л. Кудрявцева. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 208 с.

4. Основы рисования / Под ред. Г.Альберта, Р.Вульф // Пер. с англ. - 2-е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2004.- 128
5. Эдвардс, Б., Откройте в себе художника / Б. Эдвардс; пер. с англ. П.А. Самсонов. – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2010. – 288 с.: ил.
6. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов, О.П. Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 480 с.
7. Якушева, М.С. Трансформация природного мотива в орнаментально-декоративную форму: учебное пособие; МГХПУ им. С.Г. Строганова. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009. – 240 с.

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПО АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ЖИВОПИСИ
В ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «ДА-ДА»**

*Нигматзянова Галина Александровна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Занятия живописью, наряду с занятиями колористикой, способствуют воспитанию отношения к цвету. В связи с этим возникла необходимость создания образовательной программы курса живописи **«Технологические особенности использования живописных техник и материалов в архитектурном и дизайн-проектировании»** который призван органично входить в структуру цикла общехудожественной подготовки.

Этот цикл дисциплин **является частью целостной системы непрерывного проектно-ориентированного художественного образования детей и подростков Школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА»** как один из важнейших элементов начального профессионального образования.

Особенность этой программы заключается в том, что она решает задачу разработки методически обоснованной, последовательной и целенаправленной системы развития цветового видения учащихся, соответствующей профилю специальности. Эта система должна лечь в основу школы профессиональной изобразительной грамоты, вооружающей будущих дизайнеров и архитекторов всем богатством выразительных средств живописного языка.

Основная методическая линия формулируется так: «от изобразительной грамоты – к цветовой гармонии и, далее, к декоративной выразительности цветowych композиций».

Художественно-проектное же творчество требует целого ряда специфических умений, связанных с ориентацией на социальный заказ, на вкусы и потребности общества, с учетом множества факторов. Деятельность архитектора направлена на освоение макро пространства, установление связей в системе

«человек - пространство» и потому, центральной категорией его мышления выступает категория пространства. Деятельность дизайнера подчинена идее создания формы (плоской, объемной, пространственной), гармонизация ее с миром человека и вещей, установление коммуникативных взаимосвязей в системе «человек – форма - человек». Таким образом, центральной категорией мышления дизайнера выступает категория «формы». Существует также и пограничное пространство деятельности, т.е. «архитектурно-дизайнерское», где возникают взаимосвязи в системе «человек - форма – пространство» и требующее, соответственно, мышления, оперирующего категориями, как пространства, так и формы одновременно.

Программа базируется на экспериментальных методиках развития художественно-проектного мышления детей и подростков, разработка и апробирование которых велось с 1990 года в Экспериментальной Школе-Студии архитектуры и дизайна «ДА-ДА», на базе которой и создана школа. Широко привлекался также опыт различных художественных и архитектурно-дизайнерских учебных заведений (МАРХИ, УралГАХА, КГАСУ, БХТА)

Методика обучения строится таким образом, чтобы стимулировать развитие не просто художественного, а художественно-проектного мышления. В отличие от дизайнера, имеющего дело с формой, и архитектора ,оперирующего реальным архитектурным пространством, художник имеет дело с условным пространством, поэтому в поле их изучения попадают качественно разные свойства цвета. Если для художника важны в первую очередь его живописные свойства, наиболее тонко проявляющиеся в условиях воздушной перспективы, то для архитектора и дизайнера – формообразующие, психофизиологические и эмоционально-образные свойства цвета.

Традиционная методика академической живописи с ее основными задачами, оставаясь важным и необходимым этапом, оказывается здесь недостаточной и требует интерпретаций, ориентирующих на профиль будущей профессиональной деятельности.

Поскольку художественно-проектная деятельность связана с формированием предметно-пространственного окружения человека, будущие архитекторы и дизайнеры должны овладеть живописной грамотой, т.е. умением видеть цветное богатство окружающего мира, формопластические качества цвета, ясна и передавать их средствами живописи на плоскости, что немалозначимо без знания законов перспективы и пространства.

Проектируя окружающую предметную среду, дизайнер должен чувствовать и уметь моделировать пространственную взаимосвязь различных предметов, создавать живописные интерпретированные модели предметно – пространственной среды и ее элементов. Отсюда вытекает необходимость воспитания у будущих дизайнеров объемно – пространственного мышления, что, в свою очередь, требует постановки и решение аналитических объемно – пространственных задач в учебных курсах рисунка и живописи. Учащийся должен овладеть линией, штрихом, тоном, цветом не просто как изобразительными средствами, но как средствами художественной, эмоциональной, образной выразительности. Художественный аспект деятельности дизайнера, архитектора предполагает знание законов художественного творчества

и профессионального владения ими. Познание их – другая сторона обучения живописи. Будущий дизайнер должен обладать уверенным чувством формы, умением организовать ее с помощью цветовых отношений, варьировать в соответствии с решаемой задачей.

Задачей курса является научить учащихся не только точно воспроизводить с натуры постановку по всем законам реалистического изображения, но и творчески преобразовывать ее, анализировать и выявлять конструктивные, декоративные, стилевые качества и закономерности. И если, к примеру, одним из важнейших аспектов художественно-проектного творчества является учет конкретного материала, его свойств, то ряд заданий курса развивает умение воспроизводить средствами живописи различные материальные фактуры, решать задачи, связанные с выявлением формообразующих возможностей материала.

Схема заданий строится на смысловой, жанровой и технологической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением и расширением представлений о возможностях применения цвета, разнообразии техник и приемов, а также с повышением требований к мастерству исполнения и к увеличению доли творческого экспериментального вклада учащихся в работу.

Особое внимание уделяется развитию творческой интуиции, чувству стиля. Важно, чтобы в процессе прохождения курса учащиеся знакомились с шедеврами мирового искусства по репродукциям, слайдам, видеофильмам, учились различать и имитировать творческую манеру работы разных мастеров, сначала под руководством педагога, а затем и самостоятельно проводить композиционный анализ произведений. Стержнем системы развития цветового видения и художественно-образного мышления является методика обучения органично сочетающая принципы нормативной колористики и формальной композиции, реализующаяся в различных формах и в примерной последовательности:

- в виде вводной беседы, носящей прикладной характер, с применением максимально доступных вспомогательных средств (репродукции, видеофильмы, слайды);
- в виде упражнений, направленных на освоение азов художественной подготовки, где основным средством обучения являются натюрмортные постановки полагающие целью, как ограничение состава палитры, так и ее усложнение;
- в виде аналитической живописи, направленной на освоение и приобретение навыков живописного письма в определенном стиле когда, например, ставится задача интерпретации натюрмортной постановки в духе импрессионизма, кубизма, супрематизма и др.;
- в виде заданий на нормативную колористику, формирующую профессиональные навыки по гармонизации цветовых сочетаний на основе изучения формальной композиции;
- в виде ассоциативно-образной живописи, целью которой является развитие художественного видения учащихся, посредством выражения определенного смыслового и эмоционального настроения;
- в виде заданий на создание композиций, где цветовые плоскости трансформируются в рельеф, затем в объем и, наконец, выходят в пространство,

что служит развитию специфического архитектурно-дизайнерского креативного мышления;

- в виде живописных пленэров, обогащающих представление учащихся о свойствах воздушной перспективы и особенностях цветотональной лепки глубинных пространств.

Такая многогранность работы с цветом дает потенциальную возможность достижения качества художественно-проектного образования.

*работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА» г. Набережные Челны
преподаватель: Нигматзянова Г.А.*

Литература:

1. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. М., 2010
Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись»
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1985.
3. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: «СВАРОГ и К», 1998. – 496 с.
4. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Практическое пособие. – М.: Высшая школа, 1992. – 279 с.
5. Ломов С.П., Яшухин А.П. Живопись. – М., 1999.
6. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980.
7. Живопись: Учеб. пособие для студ.высш.учеб. заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001 . – 224 с.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Патракова Оксана Павловна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1»
г. Набережные Челны*

Инклюзивное или включенное образование – это обучение детей с особенностями развития совместно с их здоровыми сверстниками в одном коллективе. А для успешного интегрирования в общество, получения

необходимых жизненных навыков ребенку с ОВЗ крайне необходимо увеличение социальных контактов, общение со здоровыми сверстниками. Помочь ему в этом могут инклюзивные занятия в учреждениях дополнительного образования. Они дают возможность ребенку с ОВЗ попробовать свои силы, развить сильные стороны, компенсировать недостаток социального контакта.

Одним из наиболее продуктивных видов деятельности для таких детей является художественное творчество. В процессе творческой деятельности происходит раскрытие собственного потенциала ребенка, самовыражение, преодоление чувства одиночества, он учится устанавливать отношения со сверстниками, основанные на толерантности, эмпатии и доброжелательном отношении. Творческая деятельность способствует повышению самооценки и самоуважения, адекватному отношению к своему дефекту.

Большой опыт по совместному творчеству здоровых и больных детей накоплен в Детском ордена милосердия Городского дворца творчества детей и молодежи №1 в Набережных Челнах.

Совместное творчество здоровых и больных детей способствует освобождению ребят с недугами от многих комплексов. Их реакции и поведение становятся более разнообразными и адекватными. Совместная деятельность учит чувствовать себя независимым и самостоятельным, готовит к будущей жизни. Совместное творчество оказывает большое воспитательное и нравственное влияние на здоровых детей. Они становятся более терпимыми, перестают смотреть на инвалидность как на какое-то отклонение, учатся ценить и уважать в человеке, прежде всего его душевные, интеллектуальные качества. Для этих детей мир перестанет делиться на здоровых и инвалидов. Это один мир, их мир, где есть те, кто в чем-то слабее уязвимее и которым нужно помогать, а не жалеть.

Среди различных видов творчества многие ребята Детского ордена милосердия выделяют изобразительную деятельность и отдают ей предпочтение как наиболее интересной и занимательной. Изобразительная деятельность находится в тесном взаимодействии с общим развитием ребенка, поскольку в процессе изображения участвует не какая-то определенная функция, а личность в целом. На занятиях изобразительной деятельностью формируется навык работы в коллективе. Работая над преодолением трудностей контакта, педагог проводит занятия за общим столом: каждый ребенок видит всех, с кем он сидит рядом, имея возможность общаться и обмениваться опытом. Расположить детей желательно так, чтобы «сильный» оказался со «слабым». Под «сильным» понимается не тот малыш, который сильнее физически, а тот, кто старательней, и одновременно обращенной к окружающим, душевней к ним. Работа проводится по этапам, каждый из которых осуществляется детьми сообща, то есть все поджидают отставших, помогая им. Это имеет особое значение для детей слабых, робких. Получая помощь друзей, они чувствуют себя уверенней, смелее работают. В конце занятия замкнутые дети даже в очередь выстраиваются, чтобы только рассказать о своей работе. Очень важны в конце занятий коллективные обсуждения. При этом ребенок обдумывает результаты проделанного труда, а значит, становится критичным к себе; учится смотреть работы других детей, не возвышаясь, стараясь видеть достоинства других и принимать доброжелательную критику без уязвлений и обид. Для становления личности ребенка важно не

только выполнять каждое задание старательно, но и доводить его до конца, мужественно преодолевать трудности, не быть грубым, жадным с друзьями и так далее. Нередко дети с трудом могут довести начатую работу до конца. Стимулом служит яркий побудительный мотив. Можно это проследить на примере изготовления глиняной игрушки. Как показывает практика, делать глиняные игрушки могут даже дети с выраженной недостаточностью движений рук. В ходе подготовки к занятию педагог придумывает в качестве образца нестандартную игрушку. Затем рассказывает историю, происшедшую с ней, предлагая детям досочинить ее. Ребенок увлекается рассказом и готов сделать такую же игрушку сам. Педагог приступает к объяснению, и все вместе изготавливают игрушку. Здесь помогает так же устройство выставок по результатам сделанного. Для ребенка очень значимо появление его работы на стенде, важно, что ее увидят друзья и родители. Ребенок испытывает потребность в том, чтобы результат его труда стал предметом признания и положительной оценки со стороны других. Это увеличивает его мотивацию в дальнейшей деятельности, побуждает к достижениям и развитию, становится сильнейшей поддержкой в общей социализации. Другой побудительный мотив, это практическая заинтересованность ребенка в том, чтобы самому играть этой игрушкой, или подарить ее, или даже продать.

Совместное творчество здоровых и больных детей является желательным, а возможно и обязательным, условием дальнейшего личностного роста и адекватной адаптацией ребят. В большинстве случаев такая деятельность реально, достижима, не является исключительной или узкоспециальной процедурой, легко становится частью жизнедеятельности детей (имеющих или не имеющих нарушения).

Литература:

1. Дорохова, Е. С. Организация инклюзивного образования в системе дополнительного образования детей / Е. С. Дорохова // Методист. - 2009. - № 7. - С. 28-33.
2. Духонина Л. Решение проблемы творческого развития учащихся // СПО 2004, №4 с.42.

КОМПОЗИЦИЯ, КАК БАЗОВАЯ ДИСЦИПЛИНА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

*Погосская Юлия Викторовна
старший преподаватель
кафедры инновационного дизайна ФГБОУ ВО «НГПУ»,
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Теория и методология композиции остается одним из самых важных аспектов в профессиональной подготовке архитекторов и дизайнеров. Знание законов формообразования является основой глубокого профессионального понимания эстетической и художественной ценности проектной деятельности.

В настоящее время в силу различных причин закрепилось упрощенное, буквальное понимание термина «композиция» как процесса упорядочения разнородного материала с целью получения визуальной целостности. Одной из главных причин такого «перерождения» О. В. Чернышев считает педагогическую практику, где процесс поиска решения творческой задачи сводится к попытке применения известных правил гармонизации объекта. [2]

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что рассматриваемые вопросы были достаточно глубоко разработаны ещё в начале XX века и до сих пор не потеряли своей значимости и актуальности.

В школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА» г. Набережные Челны сформирована авторская система непрерывного художественно-проектного образования, начинающегося с периода раннего детства и восходящего к довузовскому образованию. В 1996 году был разработан авторский принцип, получивший название «сквозной», «спиральной» пропедевтики, проходящей сквозь все уровни, видоизменяющийся и усложняющийся на каждой образовательной ступени. Стратегическая цель принципа - воспитание у детей подростков проектно-ориентированного художественного мышления в системе непрерывного дизайн-образования. [3]

Целью первой ступени отделения «Студия» (возраст детей от 5 до 10 лет) является развитие проектно-фантазийного мышления на фоне художественного освоения окружающего мира. Задачи и цели: овладение различными художественными техниками, освоение элементов изобразительной грамоты и приобретение навыков работы с различными материалами, основы макетирования, знакомство в доступных формах с элементами мировой культуры и мифологии древних цивилизаций.

Обучение заканчивается итоговой проектной работой.

В школьный период (с10 до 15 лет) – вторая ступень, основной акцент делается на приобретение и накопление знаний, умение анализировать и понимать какие средства применить для достижения определенного результата.

Основополагающей и стержневой дисциплиной отделения «Школа» является «Основы графической и объемно-пространственной композиции». Курс «Основы проектного мышления» начинается в 1 классе отделения «Школа» второй ступени в образовательной системе «ДА-ДА». В рамках курса учащиеся выполняют задания, в которых постепенно раскрываются такие понятия как: центр композиции, равновесие, ритм, контраст.

Каждая из тем делится на три задания: графическая композиция, коллаж, объемно-пространственная композиция. Графическая композиция подразумевает овладение навыками работы с тушью и пером, с грамотной компоновкой на листе бумаги. Важным аспектом обучения является способность учащегося перенести идею, заложенную в композиции на плоскости в объемную структуру, сохранив цельность и правильно расставив акценты.

Далее обучение продолжается в курсе «Объемно-пространственная композиция». В этом курсе обучающие создают объемные композиции, используя различные техники исполнения, предполагающие образное решение.

Следующий этап по изучению композиции – это курс «Основы графического дизайна», который начинается во 2 классе отделения «Школа».

Актуальность курса состоит в том, что он призван приобщить учащихся к основам графической культуры и развить их образное мышление, ознакомить со стилями и методами работы в графическом дизайне, сформировать знания о средствах графической выразительности в проектной деятельности. Изучаются такие темы, как: статика, динамика, понятие метра и ритма, раппортная композиция, стилизация в знак, слово-образ. Завершается обучение выполнением итоговой проектной работы в 5 классе отделения «Школа».

Принцип «сквозной пропедевтики» получил свое дальнейшее развитие. Он лег в основу формирования авторского интегративного программно-методического комплекса, получившего название «Проектный вектор», и подразумевающего завершение каждой из трех ступеней образования в школе выпускным итоговым проектом. [3]

Кафедра инновационного дизайна Набережночелнинского Государственного Педагогического Университета основана в 2008 году, является следующей образовательной ступенью и базируется на материально-технической, методической и педагогической базе школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА». Таким образом, создается непрерывный образовательный процесс, который на данный момент состоит из пяти ступеней: Студия - Школа – отделение Архитектуры и Дизайна - Средне-профессиональное образование - Бакалавриат.

Весь комплекс предметов и высокий уровень подготовки на отделении «Школа» позволяет успешно продолжать образование на кафедре Инновационного дизайна в средне - профессиональном образовании, а после окончания отделения «Архитектура и Дизайн» успешно учиться на бакалавриате. Об этом свидетельствуют студенческие проекты высокого уровня, отмеченные дипломами на международных и всероссийских выставках.

Пропедевтическая композиция преподается на первом курсе СПО и входит в дисциплину «Дизайн-проектирование» и отдельной дисциплиной на первом курсе бакалавриата. Студенты, изучающие основные принципы гармонизации композиции, в своих работах активно используют цвет.

Первоначальная подготовка в «ДА-ДА» позволяет говорить со студентами на «одном» профессиональном языке и ставить перед ними более интересные и сложные задачи.

Законы построения композиции являются фундаментом для создания архитектурных проектов, промышленного и средового дизайна.

Структура построения образовательного процесса, преемственность знаний и их накопление учащимися на разных ступенях обучения, воплощается в интересных и актуальных проектных работах. Это подтверждаю многочисленные дипломы победителей всероссийских и международных выставок, а также успешно реализованными проектами выпускников школы «ДА-ДА» и кафедры инновационного дизайна.

Литература:

1. Устин Б.В. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика /В.Б.Устин.- М.АС Т: Астрель, 2009.-254с,с ил.
2. Чернышев О. В. Формальная композиция / О. В. Чернышев. - Минск: Харвест, 1999.
3. Хайман В.И, Хайман Т.А., Яковлева Л.Ш. 20 лет, Полет продолжается...// - Набережные Челны: ООО «Офис -Трейд» - 2010.-182ил.-С. 37-44.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОСТЮМ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

*Пудакова Ольга Владимировна
Заслуженный деятель искусств РТ
Член Союза Дизайнеров РФ
Член Ассоциации искусствоведов
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Приход новой, буржуазно-демократической культуры во второй половине 19 века особенно ярко проявился в предметно-художественной среде. Элитарность дворянской культуры сменилась своеобразной «доступностью», обусловленной, прежде всего, материальным достатком. Эта гибкость и универсальность новой демократической культуры особенно ярко проявилась в интерьере и костюме нового периода. Рамки статьи ограничены городским костюмом купеческого сословия, как наиболее полно отражающем художественно-эстетическую ситуацию провинциального уездного города Елабуги.

В конце 19 века в этом городе Вятской губернии проживало 11209 человек, из них около 600 человек – купечество, в том числе 12 миллионеров. Елабужские купеческие семьи Шишкиных, Ушковых, Стахеевых, Гирбасовых и других были известны далеко за пределами Вятского края. Успехи в коммерции позволили этим торговым династиям проводить большую благотворительную

деятельность, направленную на возведение училищ, приютов, благоустройство города. Эти семьи к концу 19 века уже вышли из той традиционной купческо-патриархальной среды, известной нам по произведениям русских писателей, художников, в частности, А. Островского, В. Перова и других. Новое поколение купеческого сословия, более образованное и эстетически развитое, задавало тон и диктовало моду для всего уездного города.

А мода диктовала законы своим приверженцам. Что представляла собой мода второй половины 19 века? В мужской моде господствовала Англия. Её творцами были лорды, артисты денди. Во второй половине 19 века окончательно унифицировалась мужская одежда, цвет в костюме стал более однообразным, преобладали темные тона. Самым распространенным стал костюм-тройка. Выходные костюмы были только черных цветов – фраки, визитки, смокинги.

На рубеже 19-20 веков изменилось общественное положение женщины. Работающие женщины носили удобную одежду, появился прототип женского английского костюма «тальер», состоявший из жакета и юбки. Второй тип женщины, мечтательно томной, не работающей, подразумевал культ прекрасной дамы. Модными тканями были различные шелка, такие как шифон, тафта, муслин, но так же активно использовали велюр, бархат, репс. В качестве отделки использовали тесьму, сутаж, ленты, кружева, аппликации, вышивку бисером, золотными нитями. В ходу были бусы, кораллы, блески, искусственные цветы, банты, шарфы, оборки, плиссе. Модным было белье из крахмаленной ткани, которая при ходьбе издавала своеобразный шелест и вместе с ароматом парфюма создавала особый ареал загадочности с налетом мистицизма. Корсет платья туго стягивал талию, юбка обрисовывала стройные бедра и расширялась к низу, особенно на спинке за счет оборок и кроя по косой, у бального платья юбка дополнялась тренем. Рукава вверху имели пышные буфы, сменившиеся к началу 20 века узким окатом рукава. Лиф был закрытым, на спинке застегивался на крючки, впереди имел богатую отделку из кружевных вставок, вышивкой, различными вариантами кружевных воротничков.

Благодаря фотоматериалам, хранящимся в фондах Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, мы можем увидеть вполне респектабельных людей из российской провинции, одетых в модное платье. Подобные наряды выписывались не только из российских столиц – Санкт-Петербурга и Москвы, но также из заграницы.

Семейный портрет Стахеевых, Григория Васильевича и Варвары Павловны, знакомит нас с молодыми людьми нового круга, так называемыми «новыми русскими» - да, этот термин был в ходу в эпоху модерна. Это разбогатевшие нувориши и новое поколение купцов, людей современных и образованных. Григорий Васильевич вполне соответствует новому модному образу делового человека. Темный костюм, белоснежная рубашка, короткая стрижка и аккуратная бородка, золотой перстень и очки в тонкой золотой оправе – перед нами образ современного человека не только рубежа 19 и 20 веков, это образ всего 20 века с различными небольшими вариациями.

Другая ситуация наблюдалась в женской моде конца 19 века. В это время феминизм, заявивший о себе уже в середине 19 века, соперничал с образом утонченной светской дамы. В провинциальном обществе, разумеется, был

востребован второй вариант. Это подтверждают и фотопортреты жен елабужских купцов. Нарядные платья Стахеевой В.П. и Гирбасовой П.М. несут явный отпечаток стиля моды с его приверженностью к игре и сопоставлению фактур. Характерный силуэт с четко очерченной талией, расширяющейся к низу юбкой, использованием кружева, фактурной вышивки шнуром, рельефной вышивки тон-в-тон (Гирбасова) демонстрируют нам замечательные образцы модных нарядов российской провинции. Определенная сдержанность персонажей, проявленная, в том числе и в причёске, говорит о достоинстве и самодостаточности этих женщин. Костюм Ушковой Марии Николаевны весьма прост, если его сравнивать с вышеприведенными примерами. На ней темное, вероятно черное шелковое платье. Но низ рукавов отделан черным изящным кружевом, под изящным воротничком заколота золотая брошь, а силуэт рукава с эффектным верхом в стиле «жиги» говорит о верности модным тенденциям конца 19 века. Рядом с Марией Николаевной её внучка в детском платьице и эффектной соломенной шляпе, несколько сомнительно воспринимаемой в условиях интерьера фотоателье, возможно, поэтому фотограф дал в руки девочке соломенную корзинку с цветами. Ребенок одет в традиционное платье с большим белым воротником и широким белым поясом. Тонкие полосы контрастного (белого) цвета по низу юбки и на груди, возможно, дают тонкий намек на любимую тему детской одежды этого периода – так называемую «матроску». Этот стиль был востребован в одежде мальчиков и девочек на протяжении нескольких десятилетий, включая и советский период, до 60-х годов 20 века.

Европейская мода активно проникала во все слои российского общества, покоряла не только столицы, но и губернские и уездные города, как это видно на примере г. Елабуги, уездного города Вятской губернии. Выходцы из богатых татарских семей одевались по европейской моде, но при этом делали маленький акцент, обозначающий этническую принадлежность. Мужчины носили тюрбетейки, а женщины – небольшие калфачки-заколки и кружевную шаль.

Интересное описание дамского наряда оставил Д.И. Стахеев в своем романе «Обновленный храм». Он пишет: «важная барыня, жена одного из местных сановников, высокая, полная и пышно одетая. Наряд её хотя и был скромных, почти темных цветов, но с обильным количеством кружев, лент, бархатинок и тому подобных непременных принадлежностей дамского туалета... она, шурша юбками и пышными оборками платья, прошла в зал, оставляя после себя запах ландышей». (1), стр. 242.

Традиционный уклад жизни елабужского купечества постепенно менялся, подстраиваясь под современные требования. Быть коммерчески успешным невозможно, постоянно оглядываясь назад, необходимо уметь предвидеть, прогнозировать, а значит, не только быть современным, но стремиться в какой-то степени опередить время, заглянуть в будущее. Елабужские купцы-миллионеры, видимо, обладали многими этими качествами – сумели сколотить многомиллионные состояния и заниматься благотворительностью. Да, это было не светское общество столичных аристократов, а династии людей деловых, хватких, понимающих свою выгоду и стремящихся к ней. Из их среды вышли И.И. Шишкин, великий русский художник, Д.И. Стахеев, русский писатель – это ярчайшие представители русской художественной интеллигенции 19 века.

Стремление идти вперед, быть современными, присуще всем людям бизнес-сообщества, в данном случае российскому купечеству, и здесь костюм выполняет большую роль, выступает в виде своеобразной визитной карточки.

На рубеже веков это было особенно характерно для жен купцов, они выполняли роль живой рекламы успехов своего мужа, поэтому здесь мелочиться было нельзя – наряды должны соответствовать самым последним веяниям моды, возможно, с определенной долей самовыражения, основой которой служат традиции и привычки провинциального общества.

Примечания:

Жиго – широкий, присборенный рукав женского или мужского костюма, по форме повторяющий очертания бараньего окорока. Были широко распространены в различные периоды моды.

Трен – длинный, волочащийся сзади подол женского платья.

Калфак – нижний головной убор татарской женщины, всегда надевался или укреплялся на волосы, ближе ко лбу и сверху покрывался платком. Ношение калфака замужними женщинами в качестве самостоятельного убора не выходило за пределы семейного круга или круга женщин.

Литература:

1. Стахеев Д.И. Духа не угашайте. Избранные произведения. – Казань: Татарское книжное издательство, 1992. – 417 с.
2. Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда. – Казань: Татарское книжное издательство, 1997. – 224 с.
3. Терешкович Т.А. Словарь моды. – Мн.: Хэлтон, 2000. – 464 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

Рябинина Нина Антоновна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств № 6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

В перечне перспективных профессий на рынке труда специальность архитектора занимает особое место. Эта профессия издавна пользовалась уважением. Гармоничность и изящность строений великих мастеров до сих пор является примером для современных специалистов.

Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности становятся творчество, креативность, умение отстаивать свои позиции и позиции своей страны, принимать нестандартные решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира. Современная школа ищет новый

контур понимания сути и назначения образования в целом. Должна ли она формировать у учащегося научную картину мира, или обеспечивать профессиональную квалификацию, или учить мыслить, или «готовить к жизни»? При этом исследователями все чаще подчеркивается та мысль, что все эти цели частичные по отношению к целостности человека, исчерпываемые рамками социальной адаптации, и равнодушные к творческому потенциалу личности. Поэтому потенциальные способности многих учеников остаются нереализованными.

Уникальность каждого человека не вызывает сомнений, но умение предьявить себя, рассматривать каждый момент жизни как акт творческий, позволяющий самореализоваться, для многих является проблемой. Так как люди чаще всего действуют по шаблону, заранее запрограммируемым нормам, что часто приводит к протесту против требований общества.

Таким образом, задача формирования творческого потенциала личности на различных этапах функционирования системы образования является своевременной. Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть эти способности в ребенке, вооружить его способом деятельности, дать ему в руки «ключ», создать условия для выявления и расцвета его одаренности.

Творческая деятельность учащегося не может выйти за предел имеющихся у него знаний. Отсюда следует, что эффективность формирования и развития творческих черт личности во многом зависит от умения педагогов организовать ее.

Работа архитектора невозможна без чертежа. Чертеж - основной язык архитектора и владеть им архитектор должен так же свободно, как родной речью. Эта бесспорная истина дает основание считать вступительный экзамен по предмету «Черчение», который во многих российских архитектурных ВУЗах называется «Графика в архитектуре», одним из профилирующих для старшеклассников, поступающих в институты архитектурно-дизайнерских и строительных профилей.

В архитектурно-дизайнерской школе «ДА-ДА» города Набережные Челны уже более десяти лет на подготовительном отделении «Архитектура и дизайн» преподается курс «Основы проектного черчения», который позволяет выпускникам школ, работая над чертежом, приобрести практические знания основ графической грамоты, умения и навыки в работе с чертежными инструментами, в создании и чтении чертежнографической документации. Все это помогает развить пространственное воображение и образное мышление, так необходимые для дальнейшего профессионального обучения в высших учебных заведениях по профилю.

Предпрофильное обучение – средство ранней социализации, дифференциации и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования воспитанников-старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Практика образования показывает: способности проявляются, когда учебный процесс интенсивен и индивидуален. Успешное развитие активности

выбора и самостоятельности учащихся возможно тогда, когда учебный процесс организован как интенсивная интеллектуальная деятельность каждого ребенка, с учетом его особенностей и возможностей; только зная потребности, интересы, уровень подготовки, познавательные особенности учащегося, можно создать оптимальные условия для осуществления правильного выбора будущего профиля. При массово-уравнительном подходе все эти факторы приводят к серьезным потерям.

Программа архитектурных ВУЗов, сложность которой увеличивается с каждым годом, не оставляет места для обучения основам черчения. Основой будущей профессиональной деятельности являются графическая и художественно-композиционная подготовка, сложные разделы начальной подготовки в архитектурный институт.

Поэтому, с учетом сложившейся многолетней практики, обучение по предмету ведется с последовательной реализацией дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.

Индивидуальный подход в обучении означает действенное внимание к каждому ребенку, его творческой индивидуальности, предполагает разумное сочетание групповых и индивидуальных занятий для повышения качества обучения и развития каждого воспитанника. Индивидуализация учебной деятельности предполагает разработку систем заданий различного уровня трудности и объема. На занятиях по черчению образовательный процесс целенаправленно сориентирован на личность учащегося с применением разнообразных форм, средств и методов индивидуализации обучения. Сама образовательная программа «Проектное черчение» имеет гибкую структуру с учетом социально-экономической ситуации в стране и изменений социального запроса к обучению.

Выпускник основной ступени профильного обучения ставится перед необходимостью совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. Школа «ДА-ДА» стала местом подготовки и ориентации к будущей профессии, профессиональному самоопределению старшеклассников.

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КРЕАТИВНОСТЬ, ОСВОЕНИЕ МАСШТАБОВ ПРОЕКТОВ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕКУ ЧЕРЕЗ СЛУЧАЙНУЮ ФОРМУ, ПОЛУЧЕННУЮ МЕТОДОМ КЛЯКСОГРАФИИ

*Селиванова Ольга Сергеевна
преподаватель
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Упражнение возникло из необходимости привести ученика к пониманию и представлению, что делает архитектор и дизайнер. Также упражнение «Клазура девяти объектов из области архитектуры и дизайна на базе одной формы,

полученной методом кляксографии» призвано предоставить возможность на раннем этапе обучения – первый год отделения Школа – убеждение учащемуся в правильности выбранного направления. В целом упражнение позволяет дать понять, что архитектура и дизайн – это есть чёткое следование условиям в рамках ограничений, и при этом не лишено чистого творчества. И самое главное, что входит в ряд основных задач – это понимание размера изделия и объекта, если точно и не в основных единицах измерения, то, прежде всего, относительно человека. Дополнительной задачей данного метода и подхода стало формирование у учащегося привычки к более лёгкому процессу придумывания ответов на творческие задания.

Задание: «Кляксография в 9 образах (природном, архитектурном, планировочном, бытовом)

Трудоемкость. Задание рассчитано на четыре посещения – четыре занятия по два часа. В сумме это 12 обычных школьных уроков по 45 мин.

Тема 3. 4. Образ, форма и образность. Тема 5 Композиция. Тема 7 Глубинно-пространственность

Этап первый – клаузура – эскизы по следующим темам (но все 9 шт. компонуем на формате А3):

1. Архитектурное сооружение абстрактное, здание (фасад или видовой кадр объекта)
2. Планировка - городок (вид сверху)
3. Глубинно-пространственный вид - улица с объектами, арками (три уровня плановости)
4. МАФ (малая архитектурная форма: фонтан, скамья, стелла, детская площадка, спорт комплекс, фонарь)
5. Интерьер или планировка - замкнутого пространства - сомасштабного человеку (квартира, ракета)
6. Предмет среды или оборудование (люстра, станок, мебельная горка, стол архитектора(дизайнера))
7. Инструмент или безделушка, возможно сувенир (для канцтоваров, овощерезка, ваза, аквариум)
8. Украшение или одежда, аксессуар (подвеска, кольцо, брошь), маскарадный костюм, спецодежда
9. Растение, цветок или животное любая природная форма, даже фантастическая.

Очень важно при эскизировании: симметричность сохранять не обязательно! То есть разворачивать картинку – оттиск-оригинал можно под любыми углами 10 градусов, 30°, 45° и др.

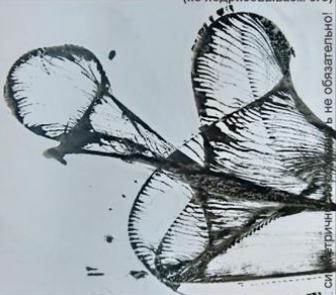
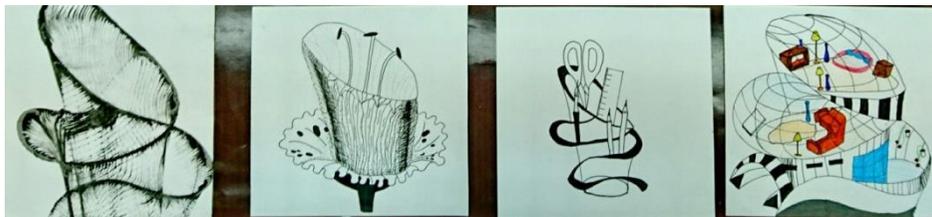
<p>чистовик 20*20см</p> <p>оригинал №1 (не подрисовываем его)</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">симметричность не обязательно!</p>	<p>чистовик 20*20см</p> <p>оригинал №2 (подрисовываем ему более яркий образ - проявляем образ)</p> <p>отражаем трудоемкость 2 часа</p>
<p>Вариант образа №1 (чистовик 20*20см)</p> <p>Это может быть как рисунок от руки, так и чертёж.</p> <p>Можно также выполнить с использованием аппликации.</p> <p>Главное - трудоемкость данного изображения должна составлять 2 астрономических часа, это три урока академических по 40-45 минут. Это означает, что глядя на картинку, мы видим, ученик потратил время, равное примерно одному двухчасовому занятию.</p>	<p>Вариант образа №2 (чистовик 20*20см)</p> <p>Как выбрать - какой сюжет разместить для чистовика №1 и №2? Среди эскизов выбрать:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Который нравится себе самому + Яркий образ интересный + Хорошая идея сама по себе + Наиболее проработанный эскиз-идея + Который посоветует учитель, одноклассник(и) <p>Кто любит разрабатывать планировки и придумывать объём, пространство – тот больше к архитектуре склонен. Если увлекает вещи для людей – тот ближе к дизайну склонен. Кому же интересно рисовать в графике и разных стилях – тот человек искусства декоративно-прикладного. Итого ТРИ типа проектирования.</p>

Рис.1. Так выглядит раздаточный материал – карточка задания, состоящего из комплекта заданий (три чистовых работы 20*20см и клаузура А3, итого четыре штуки).

Рассмотрим на примере комплекта работ одного учащегося, как стадии выполнения упражнения отвечают выше поставленным задачам (рис.1 и рис.2).

Преимущества метода:

- спонтанно-заданные условия приучают к пониманию, что в профессии не настолько много «чистого творчества» – это поможет избежать многих иллюзий относительно профессии;
- модель задания максимально приближает к реалиям проектного дела. И ученик, также как настоящий архитектор, дизайнер, так и художник-оформитель – как и все они – в данном задании соблюдает массу требований, иногда и противоречивых.

Рис.2. Комплект чистовых работ ученицы.

Метод кляксографии прост сам по себе в исполнении и дарит возможность выбрать понравившееся пятно, также возможность выбора закладывает предпосылку успешности. Впоследствии ученик сам (и с помощью преподавателя) закрепляет за собой это ощущение первичного успеха и удовлетворённостью своими действиями по дорабатыванию пятна в предмет. Так у учащегося с самого начала и формируется позитивное отношение к деятельности и предмету ОПМ.

Очень важный аспект у данного задания – формирование профессионального мышления проектного типа. Внезапно простимулированные напоминаниями о похожести кляксы на то или иное «разбуженные» (практически всеохватно) участки мозга, становятся преисполненными догадками и предположениями, которые в итоге, ища выход, обретают ту мощную волну фантазийности, которую мы лишь «подхватываем» и оформляем в виде графики. Великоохватность задачи в плане необходимости проработать одну и ту же форму по разным масштабам и областям – архитектура, дизайн и изобразительное искусство – стимулирует и развивает мозг, как ни что иное. Это сугубо положительно формирует навык многозадачности мышления, особенно если учесть, что, согласно физиологии, такого рода связи в мозгу находятся в стадии их активного формирования. Развивает упражнение и осознание собственных мыслительных процессов и стимулирует его для дальнейшего познания, а также создания нового, творческого, чему также способствует смена простых и сложных форм мышления – со сравнения до фигур логики [1].

Креативность воспитывается из соображения, что нынешний учащийся более насмотренный (телевидение, документальное кино, поездки и интернет). Активно используем это его качество и возвеличиваем работу самого воспоминания как такового. При этом своевременно и педагогично параллельно

наращивается догадливость и замысловатость проектов ученика – в задании ему позволяется добавлять всё, чего по факту у предмета/животного/растения могло и не быть, но теперь смотрится превосходно.

Легко протекает критика проектной деятельности учащегося и критика художественно-эстетических аспектов его деятельности – ведь не совсем всё сделал ученик сам – тут поиграл ещё и случай. Спонтанность же, в свою очередь дарит нам ещё одно преимущество при использовании метода проектирования на базе кляксографии: учащийся обретает навык видения графичности пятна и получает в свой арсенал средств и способов действующий механизм создания, как замечательной идеи, так и неординарной формы, и в том числе варьируемого варианта графики (рис.3.).

Рис.3. Верхний ряд работ был выполнен на базе «нежного» пятна- кляксы из тонкой капроновой нити и туши.

Путём методичности разбора масштаба формы и особенно тщательно подобранному следованию определённых и целенаправленных действий с максимально прогнозируемым результатом, мы словно-бы перешагиваем тот барьер, который мог бы называться «муками творчества». В более доступной форме постигаются такие важные и сложные понятия как масштаб и масштабность [2], сомасштабность (человеку в том числе). Учеником лучше улавливается суть и особенность проектирования на примере, как дизайна, так и архитектуры, и искусства графики (рис 4.).

Рис.4.Используя элементы для проявления масштаба (человек, дверь, лист растения и пр.) мы имеем на выходе абсолютно понятный размер объекта, но в то же время сохраняется его невероятная абстрактная образность.

Очень важно для начинающего юного проектировщика ещё и умение соответствовать компетенции команды, группы. Данное задание предполагает публичное обсуждение вариантов при поиске форм и даёт возможность получить совет или консультацию также и у членов группы, что положительным образом объединяет учащихся и развивает чувство полезности и возможности получения взаимопомощи и взаимного развития (рис.5.).

Рис. 5. При сопоставлении работ часто ученик либо сам видит, что работу следует графически «дотянуть» контрасты до яркости пятна кляксы, либо получает совет от учащихся своей группы.

Литература:

1. Шардаков М. Н. Мышление школьника. - М.: Учпедгиз, 1963. - 254, с.
2. Мелодинский Д.Л. Пропорции и масштаб в архитектуре. (О многозначности понятия «масштаб» в архитектуре) // Наука, образование и экспериментальное проектирование: сборник статей. Труды международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. - М. МАРХИ, 2014. - 694 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

*Чиркова Татьяна Михайловна
педагог дополнительного образования высшей кв. категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Социальный заказ общества ориентирует образовательный процесс на воспитание личности, имеющей не только глубокие и прочные знания, но и обладающей функциональной грамотностью, способной применить знания в

изменяющихся условиях, способной к преобразованию действительности, то есть формировать в образовательном процессе творческий потенциал учащихся. Что же такое «творческий потенциал»? Творческий потенциал (англ. Creative potential) — совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в деятельности.

Л. С. Выготский утверждал: «Развитие осуществляется успешнее, если обучение организовано так, чтобы включать учащихся в активную творческую деятельность». Формирование творческого потенциала осуществляется через применение специальных методик, отбор содержания образования и дидактической организации учебного процесса.

В психологическом аспекте критерием творческой деятельности является субъективная новизна продукта деятельности. Именно на это должны ориентироваться педагоги. Из психологического аспекта творчества вытекает основополагающий принцип формирования творческого потенциала: важно не давать учащемуся готовые знания, а знакомить со способами их добывания. Творчество как сложный психический процесс требует максимального напряжения и проявления волевых, физических и умственных усилий, то есть максимальной активности личности. Выделяется три вида стимуляции познавательной активности: первый – при помощи содержания учебного материала, второй – многообразие форм самостоятельных работ, третий – создание эмоционального тонуса деятельности учащихся.

Развитие творческих способностей учащихся на моих занятиях является актуальной, я составила календарно-тематический план так, чтобы максимально развить творческий потенциал учащихся.

Особое внимание уделяю самостоятельной работе детей, в ходе которой они имеют возможность проявить творческую инициативу и применить знания, полученные не только на моих занятиях, но и знания, полученные в ходе изучения других предметов. Если у учащихся при выполнении работы возникает вопрос, то я не даю им ответа, а сначала спрашиваю: «А как ты думаешь?». К каждой теме составляю учебно-методический комплекс, в который входят инструкционные карты по выполнению задания, образцы изделий, задания для самостоятельных, творческих, контрольных работ, наглядные пособия и др. В зависимости от темы, стараюсь, как можно чаще давать детям творческие работы.

Так, например, в разделе «Творческих проектов» наилучшим образом создаются условия для развития творческих способностей, самостоятельности детей. Выполняя проектную работу, учащиеся на собственном опыте должны составить представление о жизненном цикле изделия от зарождения замысла до его реализации и использовании на практике. Выбирая тему проекта и выполняя, его дети находят область применения знаний и умений, полученных ранее, реализуют свои способности, проявляют инициативу. Проектный метод позволяет не только «разбудить» дремлющие творческие задатки личности, но и создать условия для их развития.

На занятиях использую проблемный метод. Суть его заключается в следующем: перед детьми ставлю проблему, а они при непосредственном участии педагога или самостоятельно исследуют пути решения. Проблемное обучение учит детей мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные

навыки исследовательской деятельности. В процессе работы создаю на занятии проблемные ситуации, которые являются стимулом для творческого потенциала личности.

Развитие творческого потенциала учащихся является результатом применения элементов творчества в организации учебно-познавательного процесса через творческие работы, проекты, игровые, проблемные ситуации. Применение проблемных ситуаций в учебном процессе дает возможность формировать у учащихся определенную познавательную потребность, но и обеспечивает необходимую направленность мысли на самостоятельное решение возникшей проблемы.

Таким образом, создание проблемных ситуаций в процессе обучения обеспечивает постоянное включение детей в самостоятельную поисковую деятельность, направленную на разрешение возникающих проблем. Это неизбежно ведет к развитию стремления к познанию и творческой активности учащихся.

Литература:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997.-93
2. Даринская Л.А. Творческий потенциал учащихся. Методология, теория, практика. СПб., 2005.
3. Падалко А. Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2005. -128 с.
4. Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся. - М.: Знание. 2008.— 80 с.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В ТВОРЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ АВТОРСКОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ» В ШКОЛЕ ИСКУССТВ №6 «ДА-ДА» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

*Яковлева Лилия Шаукатовна
член Союза архитекторов РФ
Почетный работник общего образования РФ
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Образовательная авторская программа «Теоретическо-практический курс «История искусств и архитектуры» создана и апробирована в школе искусств № 6 «ДА-ДА» (архитектурно-дизайнерского профиля) в 90-е годы XX века. Она является частью комплексной образовательной программы школы до настоящего времени. В хронологическом порядке через мифотворчество и рукотворчество в программе изложен теоретический и практический материал по истории изобразительного искусства и архитектуры отдельных Древних цивилизаций, Античного мира, христианского и мусульманского Средневековья, европейского Возрождения и Нового времени. Завершается данная программа изучением

европейских течений модернизма в искусстве Европы и России первой трети XX века. В 2000 г. программе был присвоен гриф «Рекомендовано отделом дополнительного образования и воспитания» Министерства образования РТ. Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для учащихся 8-14 лет, но при необходимости она может быть трансформирована, углублена и использована также преподавателями творческих вузов. Подобный опыт имеется у автора в рамках преподавания курса «История культуры и искусств» художественно-графического факультета Набережночелнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов.

Программа последнего года обучения по данному курсу в школе искусств № 6 «ДА-ДА» в отделении «Школа» рассчитана на детей старшего школьного возраста (7-8 кл.) эмоционально и физиологически подготовленных к более длительному восприятию культурологических знаний. Занятия проводятся по три ак. часа один раз в неделю. Объем практических занятий составляет $\frac{1}{3}$ от общего учебного времени, задания отражают основную тематику теории, которая охватывает сложный пласт истории культуры – «Изобразительное искусство и архитектура от позднего Средневековья и Нового времени до первой трети XX в.» Этот год обучения направлен на изучение многообразия стилей и направлений. На данном этапе важно формирование у учащихся собственного философского взгляда на искусство и культуру, умение обобщать и анализировать новый материал, а в практических работах абстрагироваться от конкретных исторических образов, но при этом оставаясь в заданных стилистических параметрах, самоидентифицировать себя в современном обществе и его культуре. Именно на это и направлен разработанный на основе многолетнего опыта (более 20 лет) и применяемый автором учебный теоретико-практический модуль, с помощью которого создаются условия для воспитания личности, соответствующей не только мировой, но и национально-культурной традиции и художественному вкусу. В свою очередь подобный подход способствует формированию толерантности и чувства собственного достоинства. Рассмотрим с помощью определений психологов, каким образом трактуется этот термин – самоидентификация применительно к подростковой возрастной группе.

В своей книге «Подросток. Трудности возраста» профессор, доктор психологических наук Казанская В.Г. пишет: *«Идентичность – устойчивое и последовательно появляющееся ощущение собственной тождественности своему реальному жизненному пути и своему месту в обществе. Формирование тождественности происходит в процессе выбора профессии, становления моральных и политических ценностей. Для подростка этот процесс нелегок. Он постоянно сверяет свои возможности с тем, что требуется, с тем, что выходит и как оценивается другими. Несоответствие между ними создает ощущение трудностей, потерянности, ненужности, невостребованности и приводит к депрессиям»*

Остановимся на факторах, которые влияют на формирование идентичности. К таким факторам психологи относят умственные возможности подростка, влияние учебной среды, воспитание, социокультурные факторы, социально-психологические особенности межличностного восприятия (принятие социальной роли).

Далее следуют размышления о том, что влияет на развитие умственной сферы: *«Развивающийся умственный потенциал подростка используется им для интеллектуальных и моральных поисков. Он часто экспериментирует, проверяет имеющиеся знания. Чтение интересующей литературы, компьютерные игры, прогулки по Интернету, знание оккультизма и другое становятся для них приятными. Познавательная деятельность позволяет не только изучать конкретные учебные предметы, но и знакомиться с социальным миром. Сначала подросток сопоставляет свои знания об идеальных взрослых со своими родителями и критически настраивается по отношению к ним и социальным институтам, включая декларируемые ими ценности. У него растет интерес к морали, политике, социальным вопросам. Создается целостная концепция мира»*

Тема «Мона Лиза в современном мире» стала одной из первых в предлагаемых для выполнения интеллектуальных и моральных поисков практических работ в рассматриваемом теоретико-практическом модуле по курсу. С помощью всем хорошо знакомого образа «Джоконды» Леонардо да Винчи учащиеся в графической работе повествуют о волнующих их проблемах в обществе, в экологии планеты, рассуждают о профессиональных возможностях, расставляя свои приоритеты, размышляют о роли мамы в семье.

Еще одной возможностью, для размышления о морально-нравственных проблемах человеческой жизни, является графическая работа «Школа ренессанса», в которой за композиционную основу берется известная фреска Рафаэля Санти «Афинская школа». Учащиеся, выбирая и используя художественные образы из живописных и графических произведений известных мастеров итальянского и северного ренессанса создают свое пространство в заданном уже поле, в котором стараются раскрыть волнующие их темы семьи, любви, женской красоты, роли женщины и мужчины в нашем мире, добра и зла.

Ссылаясь на работы американского психолога Э. Эриксона, Казанская В.Г. пишет: *«Проблема идентичности подростка подчеркивалась Э. Эриксоном. Он исходил из того, что психосоциальное развитие индивида проходит восемь стадий, которые характеризуются сильными и слабыми сторонами, а также психосоциальным кризисом. Подростки в возрасте 12 лет и больше характеризуются ролевыми смещениями и эго-идентичностью. Им надо собрать воедино появляющиеся знания о себе (какие они дети, чем они занимаются, какое хобби имеют и др.) и интегрировать эти многочисленные образы себя в личную идентичность. Она, с точки зрения Эриксона, представляет осознание, как прошлого, так и будущего»*

В этом нелегком процессе самоидентификации в помощь предоставляется задание на тему «Моя визитная карточка со знаками зодиака в стиле модерн». Астрологическая информация с древних времен была важна для человека и востребована им. Не потеряла она своей актуальности и в современном мире. Одни ее воспринимают с юмором, другие серьезно, а третьи с любопытством заглядывают в свой гороскоп, к последним относятся наши дети. Принимая эту новую информацию о себе, они впоследствии определятся со своей точкой зрения о своей тождественности с созданным ими же образом. Однако рассматривая свою и визитки остальных учащихся, подростки начинают осознавать многообразие и сложность любого человеческого индивида.

«Подросток ставит вопросы по поводу своего жизненного пути. Он оценивает свои выборы, критически относится к некоторым своим идеям. Достижение идентичности происходит после пятнадцати лет, когда человек после долгих метаний, наконец, понимает, что ему надо, убеждается в правильности своих поисков.

Было установлено некоторое различие в поиске идентичности между девочками и мальчиками. Подростки–девочки в большей степени направлены на установление равновесия между карьерными и семейными ценностями. Возможно, не всегда поиск идентичности сопровождается кризисом. Дж. Марсия (разработал модель статуса идентичности личности) показал, что те подростки, которые активно ищут то, что им надо, выглядят намного увереннее и в будущем. Подросток должен понять, какую социальную роль он может выполнять, приспособившись к социальным требованиям. Люди выполняют множество ролей в разные годы своей жизни. Роль – это своеобразный посох, помогающий личности входить в микросреду» – акцентирует наше внимание в своей книге Казанская В.Г..

Заключительным тестом завершающим данный курс является инсталляция на тему «Мой неформальный автопортрет». Это задание предваряет знакомство с модернизмом и его течениями в первой половине 20 века в Европе и России. Символизм и лаконичность – главные инструменты авторов в этой композиции. В качестве материалов используется дизайн – мусор, бумага, картон.

Это сложное задание после достаточно мучительных размышлений, освобождает большинство от стеснительности и зажатости. В результате подростки откровенно и творчески изображают в работе свое нынешнее состояние, отношения с друзьями и родителями, обозначают целевые приоритеты в будущем. К инсталляции прилагается небольшое эссе. С разрешения авторов на последнем родительском собрании я знакомяю мам и пап с этими работами. Некоторые из них делают для себя открытия, а другие уже поучаствовали в обсуждении этой темы с детьми дома. В любом случае хочется надеяться, что процесс самоидентификации происходит не худшим способом с помощью подобных творческих самовыражений.

Таким образом, идентичность подростков может формироваться при стабильном семейном воспитании, авторитете родителей и педагогов, сверстников, влияющих на его личность положительно.

Литература и сайты:

1. Казанская В.Г. «Подросток. Трудности взросления», Санкт-Петербург, 2012.
2. Яковлева Л.Ш. «Теоретическо-практический курс «История искусств и архитектуры», Наб. Челны, 2006.
3. http://bookap.info/vozrast/kazanskaya_podrostok_trudnosti_vzrosleniya/gl15.shtm
4. http://bookap.info/vozrast/kazanskaya_podrostok_trudnosti_vzrosleniya/gl15.shtm

СЕКЦИЯ 2. «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВОООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Бычкова Ольга Леонидовна
педагог дополнительного образования первой кв. категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Главным требованием современного образования является развитие самобытности каждого учащегося, стимулирование его творческой самореализации и саморазвития. Одним из факторов, оказывающих влияние на становление творческой деятельной личности, является изобразительная деятельность.

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой художественной направленности «Изобразительное моделирование», предусмотрено развитие творческих способностей и воображения учащихся. В зарубежной психологии творческие способности обозначаются термином «креативность». Креативность, отмечает Э. Фромм, – это – способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта.

В своей педагогической деятельности применяю следующие способы стимулирования творческих способностей: обеспечение благоприятной атмосферы, поощрение высказывания оригинальных идей, обеспечение возможностей для практики, использование личного примера творческого подхода к решению проблем, предоставление детям возможности активно задавать вопросы.

Для того чтобы у учащихся развить творческую активность, любознательность, инициативу и стремление к научному поиску в той или иной области использую разнообразные формы массовой работы: тематические вечера, встречи с интересными людьми, конкурсы профессионального мастерства, экскурсии, выставки работ и т.д.

Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей – это создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый учащийся объединения «Мир в красках» сумел познать «радость успеха». При выполнении заданий детям оказываются разные виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с педагогом. Ребята делятся

своими достижениями друг с другом, помогают друзьям выполнять задания в группах. Учащиеся учатся задавать вопросы об изучаемом объекте, практически всегда могут выдвинуть собственную версию ответа. Например, на занятии по теме: «Городской пейзаж», ребята первого года обучения работали в группах по 7-8 человек. Каждой группе было дано разное задание: первой – нарисовать солнечный городской пейзаж, а второй – нарисовать дождливый городской пейзаж.

Воображение, как и любая другая психическая функция человека, подразумевает наличие постоянной работы, если мы хотим, чтобы оно развивалось. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности.

Творческим воображением называют самостоятельное создание новых образов. Оно требует отбора материалов, необходимых для построения образа желаемого и более или менее отдаленного. Работа по развитию воображения представляет собой систему поэтапного обучения с постепенным нарастанием сложности заданий.

Воображение порождает замысел, представление о будущем творении. Воображение порождает «образ» того, что лишь будет создано в процессе творческой работы. Например, на занятии в творческом объединении «Мир в красках» по теме: «Творческий проект», перед учащимися ставится цель по разработке творческого проекта. На занятии очерчивается общая проблема, происходит актуализация данной проблемы, затем учащиеся разбиваются на несколько групп 3-5 человек, выбирают проблему, над которой будут работать. Предлагаются темы проектов, сообщает и инструктирует учащихся по ходу работы. Ребятам предлагается определенный алгоритм проектировочной деятельности. Итогом проектной деятельности учащихся является готовый проект. Развиваются у детей специальные умения и навыки в области изобразительности: рисование различными художественными средствами в нетрадиционных техниках, составление композиции с учетом основных правил и законов, определение видов и жанров искусства (пейзаж, натюрморт, портрет). Примером являются работы учащихся Бикмуллиной Айгуль, выполнившая декоративный комплект «Розовый куст» в технике «декупаж» и Казанцевой Кристины выполнившая декоративное панно «Подводный мир» из бисера на стекле. Выполнение творческих работ, которое предполагает умения самостоятельно переносить знания из одной области в другую, находить решение в новых и проблемных ситуациях, способствует формированию у учащихся продуктивного познания.

Вызывая интерес детей к изобразительному искусству, занятия по изобразительности способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Таким образом, занятия имеют большие возможности для развития творческих способностей и воображения учащихся.

Литература:

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - М., 2009. - С. 43.
2. Полюянов Ю.А. Воображение и способности. - М.: Знание, 2014. – С. 28.

3. Капитунова А.А., Коблова О.А. Дополнительное художественное образование. Поиски и решения. - М., 2017.- С. 57.
4. Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. М.: Педагогическое общество России, 2011. – С. 183.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ ПО БИСЕРОПЛЕТЕНИЮ

*Галимзянова Наталья Валерьевна
педагог высшей квалификационной категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Проблема развития творческого потенциала ребенка остается одной из самых актуальных, требующих решения со стороны современной педагогической науки. Она не придумана кем-то. Она существует, так как одним из главных условий для развития ребенка, формирования яркой креативной личности, способной находить решения в самых необычных ситуациях, направлять усилия на преобразование окружающей деятельности и самой себя, является сам педагог, организующий процесс жизнедеятельности и процесс развития ребенка. Творчество ведет за собой развитие многих личностных характеристик: самостоятельности, ответственности, целеустремленности, что в свою очередь способствует успешной социализации детей.

Творческий потенциал – интегральное качество личности. Данным качеством обладает каждый, так как это врожденная характеристика личности. Разница лишь в степени развитости отдельных компонентов творческого потенциала у того или иного человека. Развить творческие способности - значит, вооружить ребенка способом деятельности, создать условия для выявления и расцвета его одаренности.

Целенаправленная работа по развитию творческого потенциала учащихся приводит к повышению уровня развития у них творческого мышления, интеллектуального развития, самооценки, творческих проявлений в различных областях жизнедеятельности.

На протяжении 23 лет своей педагогической деятельности планирую так, чтобы максимально развивать творческие способности учащихся на занятиях по кружевоплетению и бисероплетению. Обучение по программе «Прасковья» представляет собой большие возможности для воспитания творческой, разносторонней личности. Успешно реализую эти возможности, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы, на собственное педагогическое творчество.

Для формирования творчески активной личности, способной к саморазвитию использую следующее:

- развиваю творческую активность учащихся;

- включаю учащихся в творческую деятельность;
- вношу «проблемность» в учебный процесс;
- развиваю качества творческого мышления: самостоятельность, критичность.

Развитие творческих способностей учащихся осуществляю, опираясь на принципы:

- принцип развития мотивации к творческой деятельности;
- принцип развития умений самообразования и самовоспитания;
- принцип приоритета творческой деятельности;
- принцип согласования педагогического процесса и индивидуальных особенностей учащихся;
- принцип выбора форм обучения, обеспечивающих самостоятельность и творчество учащихся.

Улучшить организацию моей работы помогает соблюдение некоторых правил:

Служить примером для подражания. Педагогу необходимо самому профессионально демонстрировать приемы работы, выставлять работы на выставках. Некоторые мои творческие работы использованы для оформления кабинета.

Поощрять сомнения. Конечно, дети не должны подвергать сомнению любое исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный сомнения.

Разрешать делать ошибки. Ребенок не должен бояться рисковать, бояться думать независимо.

Поощрять разумный поиск. Позволяя своим учащимся рисковать, и даже поощряя их в этом, педагог может помочь им раскрыть свой творческий потенциал. Поощрять умение находить, формулировать и первыми предлагать проблему. Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности. Давая учащимся задания, необходимо объяснить, что от них ожидают не только демонстрации знаний основ предмета, но и элементов творчества, которые будут поощряться.

Использовать метод проектов. Повысить мотивацию к творческой деятельности помогает использование такого продуктивного метода как метод проектов. Под проектом понимается самостоятельная, творческая, завершённая работа, выполненная под руководством педагога.

Учащиеся творческого объединения «Прасковья» выполняют следующие типы проектов: **учебный, социальный, семейный, творческий, исследовательский.**

Метод проектов – технология, которая обеспечивает развитие творческих способностей учащегося, позволяет отследить его творческий рост. Главный смысл создания проекта – учебный. Это получение объективно нового материала, как в науке.

Целью этой деятельности является активизация позиций учащегося, привитие интереса к способам приобретения знаний, развитие мышления.

На занятиях детям предоставляется возможность для реализации себя в качестве изобретателя, исследователя, возможность увидеть новые грани обыденных объектов, явлений. То есть, если в науке главной целью является новое знание, открытие, то в нашей деятельности – приобщение детей к навыкам исследователя, знакомство с методами творческой деятельности и практическое их применение.

Ценность проектного метода в том, что учащийся учится видеть проблему, двигаться новыми, неизведанными путями, находить оригинальные подходы, получать изящные результаты, красивые решения, удовлетворение от сделанного.

Готовить к препятствиям. Творчество – это не только умение мыслить творчески, но и умение не сдаваться, встречая сопротивление, трудности, отстаивать свое мнение, добываясь признания. На занятиях использую проблемный метод. Суть его заключается в следующем: перед ребенком ставлю проблему, а учащиеся при непосредственном участии педагога или самостоятельно исследуют пути решения. Проблемное обучение учит детей мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные навыки исследовательской деятельности. В процессе работы создаю на занятии проблемные ситуации. При этом активность учащихся проявляется в выборе варианта и его объяснения. Данная работа позволяет детям самим находить пути выполнения задания, т.е. решать проблему.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является **выставочная деятельность**. Она выступает как:

- результат длительной, кропотливой работы;
- форма оценки творческой деятельности;
- форма творческого самовыражения учащихся и педагога.

Развитие творческих способностей учащихся является результатом применения элементов творчества в организации учебно-познавательного процесса через творческие работы, проекты, проблемные, игровые ситуации.

Данный опыт позволяет создать качественные критерии результативности: положительный эмоциональный комфорт на занятиях, высокий познавательный интерес, большинство учащихся способны перенести ранее усвоенные знания и умения в новую ситуацию, положительное отношение к предмету, педагогу.

Литература:

1. Меерович М.И. Технология творческого мышления: практическое пособие/ М.И. Меерович, Л.И. Шрагина.- М.: АСТ,1996 - 430с.
2. Симоновский А.Э. Развитие творческого мышления детей: учеб. пособие / А.Э. Симоновского - Ярославль , 1996 .- 238с.
3. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей: учеб. пособие / Л.Ю. Субботиной - Ярославль , 1997 -193с.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Дементьева Надежда Юрьевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр №8 «Алый парус»
г. Бузульма.

Я педагог дополнительного образования и верю, что общение с искусством в нашем клубе необходимо для нравственного очищения и духовного обогащения детей. Урок искусства – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть.

Для развития творческих способностей детей необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний.

Для развития творческих способностей обучающихся на современных занятиях изобразительного искусства я использую следующие **методы обучения**:

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи.

Уроки-познания: обучающиеся пополняют свой багаж новыми знаниями, терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью.

Уроки-тесты: обучающимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти предложенных вариантов.

Урока - игра. Игра – это уникальный феномен человеческой культуры, она обучает, развивает, воспитывает, социализирует. Игра помогает раскрытию творческого потенциала ребенка, поэтому она стала неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения обучающихся.

Использование различных форм и приемов работы на уроке изобразительного искусства позволяет ребенку активно включаться в творческий процесс.

При проведении уроков изобразительного искусства необходимо оттапливаться от следующих направлений в работе:

- От знаний к творчеству – основной метод обучения.
- Обеспечение постепенности восприятия учебного материала.
- Обеспечение последовательности творческого процесса.
- Требование обязательной грамотности исполнения работы – композиционной и изобразительной.
- Стимулирование работы в участии в конкурсах, в целях поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения.

- Стимулирование сообразительности, изобретательности, оригинальности, неординарности, как замысла, так и исполнения.
- Требование завершенности, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от ее характера.
- Создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения учебного материала.
- Создание постоянной творческой атмосферы, заинтересованности, привлекательности работы в школе.
- Стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, несмотря на равный шанс для всех, а именно одна заданная тема, одна техника исполнения.
- Обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел.

На занятиях изобразительным искусством, где в основном идет практическая работа, без активности и сознательности ученика добиться успеха в обучении невозможно. Поэтому мне, нужно постоянно приучать обучающихся к самостоятельной и активной учебной работе.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения:

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
- декоративная и конструктивная работа;
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
- изучение художественного наследия.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой (прослушивание музыкальных произведений, установление взаимосвязи музыки и изобразительного искусства), литературой (чтение стихотворений, загадок, сказок, потешек, выполнение иллюстраций), историей (изучение истории создания произведений искусства, эпохи, исторических событий, баталий, сражений при изучении сюжетно–тематических картин и т.д.).

Мой, хоть и маленький профессиональный опыт сформировался при общении с учителями начальных классов. Большую роль в формировании моего профессионального опыта играют методические семинары, где учителя делятся опытом, предлагают новые идеи и т.д.

Одна из форм поощрения, которую я использую – это участие в школьной выставке. Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей, на праздники и т.д.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.

Умелая организация урока приводит к положительному результату. От того, как я сама буду показывать принципы рисования, зависит качество творческой работы ученика.

Поэтому урок изобразительного искусства должен «увлечь школьников, взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься».

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

*Забирова Татьяна Алексеевна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦДОД «Заречье»
г. Казань*

Развивать и обучать современных детей довольно сложно, каждый по своей сути настолько индивидуален, что порой, не сразу угадаешь, как открывается их замок стремления к знаниям. Тем более на современном этапе появились активные дети, имеющие нарушения поведения, что прибавило педагогам ещё одну проблему, которая в настоящее время особенно актуальна. Постоянно возбужденные, невнимательные, непоседливые, такие дети приковывают к себе внимание педагога, которому необходимо следить, чтобы они сидели спокойно, выполняли задания, не мешали своим сверстникам. Эти дети на занятиях постоянно заняты своими делами, их трудно удержать на месте, заставить выслушать задание и тем более выполнить его до конца. Педагога они «не слышат», все теряют, все забывают. Они неудобны учителям в силу своей чрезмерной активности и импульсивности. Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей — учебной — деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки: от детей требуются умения концентрировать внимание на более длительном отрезке времени, доводить начатое дело до конца, добиваться определенного результата.

Цель – поддерживать интерес учащихся к занятиям изобразительного искусства, развивать воображение и побуждать детей к творческим поискам и решениям в современных условиях

Актуальность

Данная статья составлена с учётом ориентировки на гиперактивных детей и позволяет более эффективно донести материал до учащихся, расширить кругозор и позволить детям завершать работу в течение одного занятия. Для достижения этих целей на занятиях ИЗО используются:

- смешенная техника в живописи и графике, что позволяет дробить занятие на части: сделал одно – получи новое задание;
- игровая форма с элементами видео, аудио, театральных и игрушечных персонажей;
- применение нетрадиционных художественных материалов (что не маловажно, так как эти материалы доступны и привлекательны);

- частая смена деятельности на протяжении всего занятия;
- интернет - ресурсы для зрелищности обучения;
- интегрированные занятия с театральным объединением и объединением «Юный экскурсовод»;
- выездные занятия и мастер-классы с художниками нашего города;
- творческие встречи.

Всё это позволяет концентрировать и удерживать внимание детей на протяжении длительного промежутка времени, они не устают и главное получают эмоционально-положительные ощущения.

Проблема

- Снижение заинтересованности детей в занятиях из-за вследствие их трудоёмкости, утомляемости
- Невозможность получения положительного результата за одно занятие
- Дороговизна материалов используемых на занятиях из-за

Для решения этих проблем не малую роль играют преимущества использования компьютерных технологий в ИЗО: знакомство с любой темой с сопровождением показа видеofilmов, фото, репродукций; «посещение» крупнейших музеев мира; «погружение» в пространство и время; активизация учебного процесса. Компьютер стал огромным помощником для педагога во многих функциях, и особенно в функции презентации стандартного знания. Он предоставляет в свободное распоряжение ребенка массу информации, которые ранее способен был дать только преподаватель с иллюстрациями, репродукциями и книгой в руках. Компьютер обеспечивает исключительную наглядность: аудио- и видео - иллюстрации, а также более удобно структурированный, украшенный словесный текст на экране. В ситуации «мониторной», экранной конкуренции основной функцией (задачей, ролью) педагога становится исключительно общение. Стиль современного педагога – это стиль умного и интересного человека, умеющего «добыть» интересную информацию и интересно ее представить учащимся.

Не мало, важным фактором для решения проблемы работы с гиперактивными детьми является одна из современных форм работы, это - использование нетрадиционных способов рисования с использованием нетрадиционных материалов.

Все занятия направлены на развитие у учащихся творчества, которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой замысел, находя средства для его воплощения.

Знакомясь с нетрадиционными материалами, техникой и способами работы дети более углубленно знакомятся с канонами изобразительного творчества, закрепляя и расширяя знания об окружающем мире, расширяют свой словарный запас. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, оттиск, граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, рисование с использованием природного материала (речной песок), кофейная гризайль, тампонированием и др.

Занятия по изобразительному искусству, где используются нетрадиционные материалы, можно отнести к занятиям релаксациям, которые создают непринужденную, комфортную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения учащихся. Такие занятия ребятам интересны, приятны и они не устают так быстро. Самые часто используемые занятия с использованием нетрадиционных способов и нетрадиционных материалов, это

- работа с речным песком;
- работа с углем, сангиной и белая гуашь (белила)
- кофейная гризайль

Почему именно с этими материалами? Потому, что они самые доступные и не дорогие.

Sand Art или рисование песком достаточно молодой вид творчества. На своих занятиях мы рисуем речным песком:

- на специальных столах: стекло, лежащее на поверхности, подсвечивается приятной разноцветной подсветкой, что при рождении картин из песка позволяет их сделать более выразительными и живыми;
- на тонированной бумаге (разных цветов). Рисуя на бумаге важно сочетать цвет песка и тона выбранного листа, обязательно должен быть выдержан контраст (например, песок красный – бумага зеленого цвета и т. п.).

Речной песок обладает магией завораживать и увлекать как детей, так и взрослых. Дети любят играть с сыпучими материалами. Взаимодействие с ним расслабляет, снимает эмоциональное напряжение. Это просто, зрелищно! Минимум времени затрачено на труд, а работа красивая, живая! Песочную терапию, как способ работы с эмоциональной сферой ребенка широко используют психологи, педагоги и логопеды. Рисование песком помогает развивать у детей креативное мышление. При работе с этим материалом невозможна такая ситуация, когда у тебя совсем нечего не выходит. А если, что-то не получается, всегда можно встряхнуть песок и начать заново!

Графика – работа углем, сангиной и белилами. Рисунок углем и сангиной это самообразование, поиск новых приемов работы с материалом, неординарный подход к синтезу материала. Работая этим материалом на тонированной (чаще на упаковочной бумаге) также дают удивительный итог. Работы яркие, выигрышные и главное имеют законченный вид уже в течение одного урока. Самый интересный в эмоциональном плане путь – это путь случайных неожиданностей, ребята обожают сюрпризы, поэтому занятия такого рода для них всегда праздник.

Кофейная гризайль – это сравнительно молодая техника рисования. Работа в данной технике выполняется методом варьирования тона кофейного раствора и получения эффекта сепии. Использовать нужно плотную бумагу. Кофе растворяют с водой до разной густоты и этим раствором пишут кофейные картины. Кроме завораживающего вида особенных картин, написанных в данной технике, мы сможем наслаждаться чудесным ароматом кофе, который будет исходить от созданных нами шедевров.

Работы с нетрадиционными материалами и с нетрадиционными способами работы не только развивают ребенка, но и раскрепощают их. Он уже не боится, что у него что-то не получится, - немного техники, и пятно (кофейная гризайль) на листе бумаги превращается в кошечку, дуб-великан или в морское чудовище. Такие занятия релаксации позволяют получить положительный результат в течение одного занятия, увлекают и заинтересовывают детей, они не устают и, что удивительно не утомляются. Занятия проходят на одной волне, живо, эмоционально. Постоянно возбужденные, невнимательные, непоседливые, эти гиперактивные становятся послушными, усидчивыми и заинтересованными. Конечно, такие работы не следует проводить каждый день, учащаяся к таким родам деятельности привыкает быстро и в дальнейшем могут разбаловаться и разлениваться. Поэтому такие занятия нужно проводить лишь изредка, вперемешку с основными (обучающие, получение новых знаний, закрепление знаний, итоговые...), то есть тогда, когда педагог почувствовал у ребят эмоциональный спад в работе, утомляемость, не заинтересованность. Работа с песком, кофе, углем и сангиной это одни из многих нетрадиционных материалов, с которыми так интересно работать. У ребят появляется дополнительная энергия, они легче преодолевают трудности и решают самые сложные творческие задачи!

Фантазия ненасытна, воображение бесконечно. Дерзай, человек, будь художником...

ТЕХНИКИ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ

*Коробкина Ирина Ивановна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

На современном этапе в образовании происходят важные изменения. Это обусловлено требованиями общества, которое нуждается в креативных, творчески развитых личностях, способных на нестандартное решение проблем, обладающих творческим подходом к преобразованию окружающего мира.

Принцип интеграции разных видов искусства, видов художественно – творческой деятельности способствует формированию именно таких качеств у учащихся. Этим обусловлено изменение содержания дополнительной общеразвивающей программы объединения «Жар-птица».

Исходя из особенностей детей данного возраста, а именно их большой эмоциональности и неустойчивостью внимания, необходимо поддерживать познавательный интерес учащихся, создавать им такие условия, при которых дети будут активны и будут проявлять творческий подход в деятельности.

Каждый ребенок в душе художник. Дети с большим интересом относятся ко всему новому. На занятиях лепкой дети объединения «Жар-птица» знакомятся

со свойствами пластических материалов - глины и соленого теста. Лабораторным путем, учащиеся устанавливают, что их характерные свойства материала влияют на процесс создания работы. Например, из соленого теста нельзя слепить изделие вытянутое по вертикали без использования каркаса из прочного материала. Состав глины влияет на качество изделия. Для стимулирования познавательного интереса и творчества я запланировала использование пластилина для создания плоскостных и объемных работ.

Занимаясь по программе первого года обучения, дети осваивают особенности материала и приемы работы с пластилином. Поняв, что его можно мять в руках, вытягивать, отщипывать от него маленькие кусочки, учащиеся выполняют элементарные формы – шарики, жгутики, капельки, цилиндры.

Таким образом, они создают свои первые плоские композиции на темы окружающего мира. Небольшие по размеру, они чаще всего состоят из цветов и насекомых, имитируют роспись на изделиях декоративно-прикладного творчества.

На занятиях дети сравнивают различные материалы, которые используют в своей деятельности. Чем похожи и чем отличаются пластилин и краски. Анализируя их свойства, дети приходят к выводу, что у красок и пластилина есть общие характерные черты. Они имеют в своем составе краситель, и, следовательно, имеют разные цвета. Если цветными красками рисуют, то можно ли рисовать пластилином так, как красками? Решение этой задачи позволит не только поддерживать интерес к занятию, но и дает возможность каждому ребенку пережить радость творчества, когда он по новому воспринимает привычный материал, проявляя творческое начало, заложенное в каждом.

При выполнении небольших композиций из пластилина, мы используем бумажный силуэт, который покрываем слоем пластилина. При использовании разных техник (аппликации, коллажа) работы получаются интереснее. Учащиеся в процессе изучения раздела цветоведение, также пробуют смешивать и пластилин. Опытным путем дети делают вывод о том, что больше трех цветов смешивать не рекомендуется, так как получается пластилин грязного серого цвета.

Закрепляя знания по основным и дополнительным цветам, смешивая попарно два основных цвета пластилина, получают дополнительные. Знания эти они применяют при выполнении небольших картин из пластилина.

Техника лепки детьми второго года обучения становится более искусной, так как мелкая мускулатура кистей рук становится более развитой.

Детям предлагается лепить посуду для кукол, горшки, миски, чашки по мотивам керамических народных изделий. Эти занятия связаны с упражнением детей в таких технических приемах, как лепка из целого куска, так и вдавливание, вытягивание, прищипывание, работа над мелкими деталями и фактурой. Изделия декорируются процарапыванием, штампами, наклепами, декорирование поверхности бисером, природным материалом. Так же можно использовать разный материал при работе с пластилином: шерсть, нитки, бисер, бусинки, кусочки ткани. Это позволяет находить новые, нестандартные решения.

Программой третьего года обучения запланировано создание объемных композиций с применением нетрадиционных техник лепки.

Заменяя рисование на обычной бумаге рисованием по ткани, дети знакомятся с техникой батик. После знакомства с особенностями техники,

учащиеся выполняют по эскизу работу «Зебра», в которой используется ахроматическая палитра цвета. Далее используем в работе ограниченную палитру (основные цвета) с целью отработать технику и применить знания о смешении красок на новом материале - ткани. Применение нетрадиционного материала – соль на поверхности работы с невясохшей краской, дает необычный эффект. Так же как и набрызг и использование штампов, контуров по ткани. Занятия батиком развивает не только цветовосприятие, но и богатство эмоциональных переживаний. Техника батик это плоскостная техника.

К техникам, работающим с объемом, относится бумажная пластика. Эта техника развивает пространственное воображение и творческие способности.

Учащиеся выполняют лабораторную работу, в ходе которой знакомятся с разными свойствами разного вида бумаги – цветная, газетная, мелованная, картон. Создания работ из бумаги позволяет не только приобрести знания и навыки, но и подчинить своей воле разную бумагу, осознать веру в свои силы.

Как показывает опыт, использование нетрадиционной техники выводит ребенка за привычные рамки рисования, пробуждает в них интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает учащимся избавиться от комплекса «у меня не получается», «я не умею».

Формообразование в бумажной пластике легче начинать с изготовления с простых разной величины форм – это округлые комочки и жгуты. Мы используем прием скатывания круговыми движениями между ладоней или пальчиков для получения шаровидной формы и продольными движениями для получения жгутов. Прием перекручивания выполняем так – прижимаем бумагу пальцами рук и перекручиваем, как заворачиваем конфету. Этот прием используем при выполнении элементов «бантики», «крылышки». Форма капельки получается при вытягивании части от округлой формы. Объемные элементы получаются при скручивании бумаги вокруг пальчика. Выполняем головки цветов – колокольчики, ландыши.

В дальнейшем учащиеся знакомятся с тем, что бумагу можно рвать, сгибать, сгибать, гофрировать, складывать гармошкой, клеить. Свойство бумаги запоминать форму используем при изготовлении выпуклых и объемных изделий. Прием сгибания обрабатываем при выполнении архитектурных построек. Дети экспериментируют, создают свои дома, а так же жителей этих домов в объеме. Используем гофрированную бумагу для изготовления подарков для наших мам.

На занятиях ребёнок учится думать, творить, фантазировать, мыслить смело и свободно, нестандартно, в полной мере проявлять свои способности, развивать уверенность в себе, в своих силах. Художественно-творческая деятельность формирует способности к творчеству, проявление инициативы, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости, а такие качества нужны каждому человеку.

Литература:

1. Гросул Н.В., Детская одаренность в изобразительном творчестве. Изобразительное искусство в школе. / Н.В. Гросул.- М.: «Просвещение», 2008.- 228 с.

2. Давыдов В.В., Теория развивающего обучения./ В.В. Давыдов.- М., «Просвещение», 1994.- 128с.
3. Ершова А.П. Искусство в жизни детей./ А.П.Ершова.- М.: «Просвещение», 2016.- 125с.
4. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Современный урок. /С.В.Кульневич, Т.П. Лакоценина.- Ростов н /Д: «Учитель», 2006.- 288 с.
5. Шоган В.В. Технология лично ориентированного урока./ В.В. Шоган.- Ростов н /Д: «Учитель», 2003. - 160 с.
6. <http://stranamasterov.ru>

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ

*Матвеева Валентина Петровна
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Развитие творческой активности учащихся можно считать одной из приоритетных задач современного образования. В связи с повышением потребностей современного общества в активной личности, проблема развития творческого потенциала становится особенно актуальной. Чтобы определить модель становления этого качества у учащихся необходимо выявить сущность понятий: «творчество», «потенциал», «Творческий потенциал», «проект», и определить возможности проектной деятельности и условия её эффективности для развития творческой активности воспитанников.

Творчество - это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно исторической уникальностью. Неповторимость заключается в создании чего-то принципиально нового.

Потенциал - (от лат. potentia - сила), степень мощности в каком - либо отношении, совокупность всех средств, возможностей, необходимых для чего - либо (Современный толковый словарь русского языка).

Творческий потенциал - это широта и разнообразность творческих возможностей личности (Научно - методический журнал «Методист» № 4 2008, 36с.). Осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает целую гамму положительных эмоций, что развивает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т.д. Творческая деятельность способствует оптимальному и интенсивному развитию высших психологических функций, таких, как память, мышление, восприятие, внимание.

Проект – это обоснованный план действий, направленный на формирование у учащихся определенной системы интеллектуальных и практических умений, необходимых для самостоятельной деятельности,

включающей в себя выбор цели деятельности (что и почему надо сделать), разработку или выбор рациональной технологии, изготовление изделия и реализацию проекта. Объединение «Карусель творчества» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №15» посещают учащиеся младшего школьного возраста с 7 до 11 лет. Занимаются учащиеся с разными видами деятельности декоративно - прикладного творчества. Атмосфера коллектива способствует раскрытию творческих способностей детей: они с увлечением занимаются ручной вышивкой, изготовлением сувениров и мягких игрушек, изделий в технике лоскутного шитья, изучают техники «Оригами» и «Изонить», знакомятся с историей народных ремесел, участвуют в сюжетно - ролевых играх и выставках, создают учебные и творческие проекты.

Работа в объединении, по развитию творческих способностей учащихся, строится на принципах:

- информированности, которая заключается в личностной значимости для ребенка нового материала;
- принцип единства теории и практики: важно, чтобы учащиеся от эмпирических наблюдений переходили к теоретическим обобщениям, а иногда наоборот – возвращались к практике;
- принцип саморазвития, учитывающий организацию учебно-воспитательной, творческой деятельности, опирающейся на сильные и слабые стороны личности ребенка;
- принцип релаксации, который помогает снять физическое, интеллектуальное и эмоциональное напряжение, возникающее при решении творческих задач;
- принцип оптимального соединения индивидуальных и коллективных форм творческой деятельности, учитывающий и соотносящий цель, содержание, уровни проблематики, трудности разных видов работы;
- принцип веры в потенциальные возможности ребенка.

Потребность в разработке и внедрении проектных технологий продиктована самой жизнью. Метод проектов является эффективным средством формирования познавательной активности, направлен на активизацию самостоятельности учащихся и развитие их творческого потенциала.

Внедрение в образовательную деятельность метода проектов я начала осуществлять с учащимися младшего школьного возраста, которым все интересно. В процессе проектной деятельности у учащихся формировались определённые свойства и качества личности, как настойчивость, целеустремленность в завершении начатого дела.

Учебные и творческие проекты предполагает опору на знания и умения, полученные на занятиях в объединении. Организация проектной деятельности предполагает чёткое планирование этапов работы над проектом. Но не все учащиеся могут выполнить самостоятельно проект, поэтому некоторым учащимся предлагается сделать изделия по образцу.

В организации проектной деятельности очень важен **первый этап** – выбор темы будущей работы. Этот этап требует педагогического сопровождения, так как детей нужно ненавязчиво подвести к выбору проблемы, которая будет им

интересна и полезна. При этом на первый план выступает мотивация к выполнению работы, в которой очень важен интерес ребёнка и при выборе темы проекта учитываю, обязательно, возрастные особенности воспитанников.

Второй этап – выбор изделия, материалов, инструментов. На данном этапе обучающимся надо выявить размеры, форму, стиль, материалы и цветовое решение будущего изделия.

Третий этап – выбор оптимальной технологии. Здесь определяется алгоритм (последовательность действий). Каждый составляет план своей будущей работы (технологическую карту).

Четвёртый этап – практическая работа. На этом этапе воспитанники выполняют сам проект. Педагог выступает помощником: это консультации по ходу выполнения работы, ответы на устные вопросы, беседа.

Пятый этап – оформление отчёта по проекту.

Заключительный этап – защита проекта. Здесь очень важно дать возможность воспитанникам самим самостоятельно защитить свои проекты, анализировать и дать оценку выполненного проекта.

В целом, приобретая опыт проектной деятельности, учащиеся приобретают новые знания, формируются навыки и опыт поисковой творческой деятельности, что способствует активизации познавательной деятельности учащихся. Любая проектная деятельность содержит творческий компонент, она ориентирована на достижение чего-то нового, оригинального. В основе проектной деятельности лежит исследование, а это всегда творчество.

Литература:

1. Гладилина И.П. Педагогика дополнительного образования: учебно-методический комплекс. – М., 2007.
2. Голуб Г.Б., Перельгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно - ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов-руководителей проектов для учащихся основной школы/под ред. Е.Я. Когана.- Самара, 2006.- 176с.
3. Современный толковый словарь русского языка / Гл.ред. С.А.Кузнецов.- М.: Ридерз Дайджест, 2004. – 960с.
4. Проект «Концепции долгосрочного экономического развития России до 2020 года. Раздел 3.3».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНУ

*Мокрополова Ирина Евгеньевна
педагог дополнительного образования высшей кв. категории
МАОУДОД «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Необходимость изменений в дополнительном образовании обуславливается многими факторами и, прежде всего, изменениями, происходящими в социально-экономической жизни России. Эти изменения потребовали переосмысления содержания учебных программ, форм и методов обучения и воспитания. Благодаря интенсивной разработке педагогических новшеств, развитию средств коммуникации и информационных технологий расширились возможности для улучшения результатов образования.

Сегодня в большинстве учреждений дополнительного образования в том или ином виде осуществляется инновационная деятельность: разрабатываются и реализуются авторские программы, ведется экспериментальная работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии.

В образовательную деятельность внедряются новые педагогические технологии: технологии проблемного обучения, индивидуализации обучения, саморазвивающего обучения, лично ориентированного развивающего обучения, развития творческих способностей, продуктивного обучения, а также компьютерные технологии, технологии дифференцированного обучения, проектные технологии, технология портфолио, здоровьесберегающие.

С учетом нововведений на занятиях по изобразительному искусству и дизайну применяю педагогические технологии, одной из которых является технология дифференцированного обучения, обеспечивающая возможность получения необходимых знаний, умений и навыков каждым обучающимся, что влияет на результативность учебной деятельности и на качество обучения.

Дифференцированное обучение – это организация учебного процесса, которое характеризуется вариативностью содержания форм, методов и интенсивности обучения, правильным подбором методик обучения и основано на различии психологических особенностей личности обучающегося, его способностей, интересов, склонностей, уровнем учебных возможностей и готовности к образованию.

Для осуществления дифференцированного подхода на своих занятиях выделяю три группы по уровням, обеспечиваю ситуацию, когда у учащихся

появляется возможность выбора оптимальных для них видов деятельности. Для этого продумываю приёмы работы на занятиях по изобразительной деятельности и дизайну, разрабатываю для каждой группы обучающихся варианты учебных заданий и способов их решения, которые доступны и интересны. Важность такого подхода заключается в том, что каждый учащийся имеет возможность выбрать наиболее для себя подходящий вариант, который ему более доступен для выполнения, чётко представляя свой уровень. Осознанный выбор задания (объём, сложность, способ выполнения) и формы работы позволяет учащимся проявить свои индивидуальные особенности, самостоятельность, адекватно оценить свои возможности, качественно повысить уровень активности, способствует развитию интереса к познавательной деятельности.

Развитие и реализация творческих способностей у учащихся может осуществляться через проектную деятельность. Метод проектов неразрывно связан с творчеством, так как последнее является разновидностью поисковой активности. Современная эпоха требует от людей в большей степени не репродуктивного воспроизведения готовых знаний, а умения добывать их, находить нестандартные подходы к проблеме, реализуя личностный потенциал.

Проекты подразделяются как социальные, учебные и творческие.

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса по программе с целью углубления знаний отдельных тем, дифференцировать процесс обучения. Часто темы проектов выбираются с целью актуализации какого-либо вопроса для практической жизни, иногда требующие привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, творческого мышления учащихся, исследовательских навыков. Так достигается интеграция знаний. Темы проектов выбираются как самим педагогом, так и учащимися, причём они могут не только выбрать тему из предложенных, но и придумать свою.

На основании этих принципов была определены темы и разработаны творческие проекты по дизайну «Подарок учителю в технике «батик», «Настенные часы», «Декорирование тарелки в технике обратного декупажа». Творческий проект «Создание образа модели» рассчитан на учащихся старших классов 15 – 17 лет – выпускников театра моды «Орхидея». Проекты выполняются в качестве итоговой аттестации.

Для определения уровня успешности обучающихся используется технология создания портфолио. Портфолио характеризуется разнообразными видами работ, которые демонстрируют не только результаты деятельности учащихся, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и умениях по сравнению с его предыдущими результатами. Портфолио определяется как выставка учебных достижений обучающегося, как форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки полученных результатов.

Портфолио достижений обучающихся представляет собой подборку их личных работ, содержит творческие материалы, отражающие интересы и склонности, а также лучшие работы, отражающие прогресс обучающегося в разных областях деятельности, продукты учебно-познавательной деятельности – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления об отобранных материалах и своем продвижении.

Среди современных педагогических технологий, применяемых на занятиях по изобразительной деятельности и дизайну, особое место занимают информационно-коммуникативные технологии, так как использование технических средств (компьютеров, проекторов, видео), позволяет сократить время изложения нужной информации.

Применение компьютерных технологий позволяет сделать учебный процесс максимально эффективным, дает возможность грамотно распределять свое время, реализовывать творческий потенциал. С целью развития творческих способностей применяются компьютерные программы при работе над темами «Цветоведение», «Создание образа и стиля», позволяющие обучающимся закрепить учебные знания в области дизайна и стилистики. Для осуществления контроля по пройденным темам разрабатываются тесты в программе Power Point. Применение компьютера позволяет упростить разработку, тиражирование и использование дидактических и научных материалов. Владея графическими программами «Adobe Photoshop» и «Corel Draw», применяю их для разработки дидактического материала, учебных пособий и для оформления стендов в кабинете дизайна.

Применение различных технологий в педагогической деятельности позволяет успешнее осуществлять учебный процесс, для обучающихся становится проще и доступнее приобретение новых знаний, умений и навыков. Таким образом, учебная деятельность в современных условиях совершенно невозможна без применения инновационных педагогических технологий. Применение технологий в дополнительном образовании становится инновационной площадкой для обработки образовательных моделей и технологий будущего.

Литература:

1. Перевозный А.В. Дифференциация школьного образования/ А.В. Перевозный// научно-методический журнал Школьные технологии. – 2007.; № 2. с. 48
2. Пикан В.В. Вариативное обучение/ В.В. Пикан// научно-методический журнал Школьные технологии. – 2008.; № 8. с. 100

3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации и эффективного управления УВП. М. НИИ школьных технологий. - 2005г.
4. Яковлева З.Л., Немцева Т.И. Создание ситуации выбора на уроке/ З.Л. Яковлева, Т.И. Немцева// научно-методический журнал Школьные технологии. – 2004.; № 1. с. 196

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ

*Одилова Лилия Фаридовна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
г. Набережные Челны*

В современной системе образования проектной деятельности уделяется особое внимание: проект способствует определению личностной позиции обучающегося, самовыражению, раскрытию его творческого потенциала.

Под социальным проектированием понимается деятельность:

- социально значимая, имеющая социальный эффект, результатом которой является создание реального «продукта», имеющего для обучающегося практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном опыте;
- задуманная, продуманная и осуществленная самим обучающимся, в ходе которой ребенок вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом.

Обучение с использованием технологии социального проектирования имеет целый ряд достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние: исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение); социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять её в нужное русло); оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений не достаёт); презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические возможности); рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне необходимо научиться?»); адекватно выбирать свою роль в коллективном деле) [1]

Выбор тематики проектов может быть различным, однако, целью социального проекта становится поиск способов решения определенной

социально-значимой проблемы, решение которой реализуется в последовательности её этапов.

Рассмотрим более подробно процесс планирования проекта, который требует достижения конкретной цели и эффективно проведенной работы на примере деловой игры по проектированию «Час альтернатив!» в рамках программы художественного направления «Мир творчества».

Участникам предлагается в двух предложениях обозначить проблему, привлечь внимание присутствующих к ней.

Вторым этапом являются дела, предлагаемые ребятами. Перед каждым на данном этапе стоит вопрос выбора проблемы, над которой он хотел бы продолжить работу. Авторы проблем имеют возможность продемонстрировать навыки публичного выступления, умения работать с коллективом: в течение минутного выступления они должны привлечь внимание не только к проблеме, но и убедить слушателей в целесообразности работать именно в этой команде. Данный этап игры позволяет каждому участнику выбрать определенный коллектив, в котором ему будет наиболее комфортно, определенный вид и направление деятельности микро-коллектива, в котором он сам сможет выбрать свою роль в зависимости от подготовленности или желания.

Следующий этап игры предполагает работу в группах. Команды одновременно получают лист формата А4 с заданием №1 по разработке своего проекта. Выполнив задание и заполнив первый лист, команды вывешивают его на свой стенд. После чего получают следующий лист с заданием №2. Последовательно выполняя задания и оформляя соответствующие листы, команды не только разрабатывают свой проект, но и оформляют его выставку. В ходе выставки команды презентуют свой проект.

Перечень заданий:

1. Постановка социальной проблемы.
2. Формулировка цели и задач проекта.
3. Календарный план реализации проекта.
4. Перечень необходимых ресурсов.
5. Бюджет проекта.
6. Ожидаемые результаты.

Лучший проект и лучшая команда по итогам игры не определяется.

В ходе игры были определены темы социальных проектов, которые вызвали наибольшее эмоциональное переживание детей и получили необходимый педагогический эффект воздействия искусства на развитие личности обучающегося: проекты «Город мастеров», «Пасхальное чудо», социальная направленность проектов - исследование проблем детей с ограниченными возможностями здоровья.

Успешность применения проектных технологий на занятиях художественного направления - обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержанию образовательного процесса. Это создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта. Проектные технологии стимулируют практическую проектную деятельность учащихся, позволяя формировать весь набор ключевых компетенций. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные, всесторонне развитые

личности, способные обучаться самостоятельно, находить решения и применять приобретённые знания и умения в реальных жизненных ситуациях.

Литература:

1. Шликене Т. Н. Метод проектов как одно из условий повышения мотивации обучения учащихся. 2007 г.
2. Мирошкина М. Учимся создавать социально значимые проекты / М. Мирошкина, Е. Варанкина // Нар.образование. – 2006. – № 3. – С. 141–144; Воспитат. работа в шк. – 2006. – №2. – 99 с.
3. Романовская М.Б. Метод проектов в образовательном процессе. М.: центр «Педагогический поиск», 2006.-146 с.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Родионова Елена Викторовна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр №5 «Бригантина»
г. Бугульма*

Развитие творческих способностей учащихся является одной из приоритетных задач современного образования. Итак, к творчеству мы отнесём созидательный процесс по созданию чего-либо нового в любой отрасли деятельности: художественной, познавательной, нравственной. Для ребенка творчеством будет процесс по созданию индивидуально-субъективного нового в освоении окружающего мира.

Изобразительное искусство – важный компонент эмоциональной, коммуникативной и познавательной сфер деятельности детей. Работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет практические возможности ребенка, развивает пространство воображения, творческие способности, способствует формированию эстетического вкуса.

Программа нашей студии направлена на раскрытие творческого потенциала и творческих способностей детей средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладных видов деятельности с использованием различных художественных и природных материалов.

Рассмотрим, какие условия должны выполняться для успешного развития ребенка в студии:

1. Благоприятная психологическая обстановка для занятий ребенка, в которой всегда находятся слова поддержки для новых творческих начинаний.
2. Для учащихся создана определенная программа, но она не является неизменной константой и может корректироваться в зависимости от особенностей данного конкретного ребенка, ситуации.

3. Занятия проходят в обстановке сотрудничества (сотворчества) педагога и ученика, «живого» общения, поощрения инициативы, уважения собственных идей и стремления к нестандартному мышлению.
4. Широкий диапазон творческих задач, решение которых приносит радость преодоления, радость открытия, радость творчества.
5. Задачи используются в порядке возрастания сложности: постепенное возрастание трудности задач позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно.
6. При решении задачи ребенку помогает педагог, активно включая при этом его слух, зрение, осязание, использует на занятиях музыку, стихи, рассказы, репродукции, реквизитные материалы.

Программа построена так, чтобы дать обучающимся представление о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности (наблюдение и изучение окружающей реальности). Изобразительное искусство дает опыт проникновения в суть вещей. Одно дело просто смотреть на окружающие предметы, другое — с карандашом или кистью в руках, анализируя их формы и составляющие, выявляя закономерности.

Как выявить и развить их в доступной и интересной детям деятельности, предлагаю проиллюстрировать на примере одной из тем нашей программы. Композиционное задание «Дерево» — это одно из любимейших заданий, работая над которыми можно о многом задуматься, многое понять и многому научиться. Неспроста существуют такие понятия, как «Дерево жизни», «Древо познания», «Генеалогическое дерево». Работа над этой темой может состоять из нескольких последовательных этапов.

Первое занятие — в качестве теста. По этим рисункам можно сделать выводы о психологических особенностях ребенка и о его профессиональных навыках. Психологические особенности — это насколько скован ребенок, комфортно ли ему в студии, как он воспринимает, слушает, концентрируется на задании, отвечает на поставленную задачу, активен творчески или пассивен и т. д. Дети работают самостоятельно, и педагог имеет возможность получить много важной информации для дальнейшей индивидуальной работы с каждым ребенком.

Следующее занятие лучше всего провести на пленэре. Природа, натура, возможность все рассмотреть, потрогать, понюхать — это первый шаг к способности видеть. Когда не мимоходом ребенок с родителем отмечают: «О! Какое большое дерево!» или «Ух! У березы сережки появились!», а когда специально мы выходим в парк смотреть деревья, да и еще их зарисовывать с натуры. Важно, чтобы ребенок почувствовал «психологичность» цвета, его значимость и различные способы нанесения на бумагу при передаче того или иного состояния. Важно также не навязывать стереотипов в понимании, какую информацию несет тот или иной цвет (синий — «грустный», оранжевые — «веселый» и пр.) — это индивидуальные ощущения.

Следующим этапом в работе над данной темой могут быть аппликация или монотипия. Работа в новой технике всегда дает новый импульс и расширяет творческие и технические возможности.

Заключительный этап — создание композиции на тему «Сказочное дерево», «Дерево на ветру», «Мое дерево», «Зимнее дерево» и т.п. Это живописная работа, которая начинается с эскиза, с придумывания истории об изображаемых предметах. Работа над этой композицией — результат всех открытий, знаний, полученных в работе над предыдущими заданиями. Развитие композиционного мышления формирует видение. А способность видеть, воспринимать взаимосвязанность и гармоничность окружающего, развивает способность оценить главное.

В заключении хотелось бы подчеркнуть и выделить основные выводы.

Сегодня творческие способности включают в себя комплексное понятие, которое состоит из определенных составляющих:

- умение познавать все новое;
- стремление к познанию;
- активность и живость ума;
- умение в обычных явлениях и привычных вещах находить нестандартное;
- стремление к постоянным открытиям;
- умение применять на практике полученные опыт и знания;
- свобода воображения;
- интуиция и фантазия, в результате которых и появляются соответствующие открытия и изобретения.

Творческие способности могут проявляться в различных видах деятельности. Развивать творческие возможности можно и необходимо: «Ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить, а огонь, который нужно разжечь».

**МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ, КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ПРОДУКТИВНОГО
ВЫХОДА ТВОРЧЕСКОЙ ИДЕИ В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ
«КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» (В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН»)**

*Садыкова Аида Адгамовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская художественная школа №1»
г. Нижнекамск*

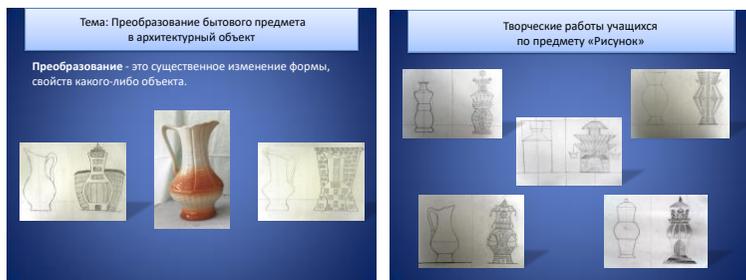
Вся творческая практика дизайна базируется на прикладной композиции. Это основа профессиональной грамоты и творческого мышления будущего дизайнера. Поэтому дисциплина «Композиция прикладная» является неотъемлемым элементом программы, разработанной на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Дизайн».

В учебном плане ей отведена вариативная часть. Недельная нагрузка – 2 уч.ч. Продолжительность курса 1 учебный год. Курс включён в первый класс программы. Возраст детей 10-11 лет. Дисциплина «Композиция прикладная» направлена на изучение законов композиции, на создание условий для познания учащимися приёмов работы в различных материалах и техниках, на развитие и выявление потенциальных творческих способностей каждого учащегося. На занятиях учащиеся имеют возможность поработать с разными материалами, почувствовать фактуру материала, его структуру и выразительность. Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его практико-ориентированная направленность.

Дисциплина «Композиция прикладная» тесно связана с предметами «Рисунок», «Живопись» и «Основы дизайна». Знания, умения и навыки, приобретенные на этих предметах, являются залогом успешного усвоения учебного материала и продуктивного выхода творческой идеи в прикладной композиции.

Одним из примеров взаимосвязи учебных дисциплин с прикладной композицией является данная статья. Темы заданий являлись проверочной работой знаний, умений и навыков, полученных на уроках одного предмета и положительно отразившихся в творческой работе по прикладной композиции.

Первым заданием на предмете «Рисунок» было преобразование бытового предмета в архитектурный объект.

Преобразование – это существенное изменение формы, свойств объекта.

Цель: Преобразовать бытовой предмет (вазу) в архитектурный объект (здание),

Задачи:

- научить видеть в вазе некий образ будущего здания;
- показать наглядно способы преобразования вазы;
- довести работу до совершенства с помощью детальной проработки элементов.

На уроках живописи было дано задание на преобразование бытового предмета (вазы) в художественный образ.

Художественный образ — присущий только искусству способ освоения и преобразования действительности. Образом называют любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.

Цель: Преобразовать бытовой предмет (вазу) в художественный образ.

Задачи:

- научить видеть в предложенной вазе некий художественный образ (например, музыкальная ваза);
- подбор цветовой гаммы для выбранного образа;
- закрепить художественный образ характерными элементами и деталями.

На уроках по основам дизайна, было предложено задание по преобразованию объектов живой природы и объектов, созданных человеком.

Цель: Научить преобразовывать объекты живой природы и объекты, созданные человеком, в архитектурные объекты, сохраняя их образность (например, дом-улитка, должен быть похож формой и строением на улитку).

Задачи:

- анализ формы и строения объектов живой природы и объектов, созданных человеком;
- преобразование данных объектов в архитектурное здание, соблюдая принципы строения обычного здания (дверные и оконные проемы, этажность, подступ к зданию, кровля).

На предмете «Композиция прикладная» учащиеся применили полученные опыт и знания в творческой работе «Художественный образ здания».

Работа велась в технике аппликации и коллажа с применением бытовых (пуговицы, кружево, лоскуты ткани, игральные карты, контурные карты, атласы по географии, музыкальные диски) и бросовых материалов (спичечные коробки, упаковочная бумага, старые газеты и журналы, конфетные обёртки).

Цель: Создать художественный образ здания, с каким-либо тематическим уклоном (например, дом музыки, дом рукоделия) в технике аппликации и коллажа с использованием бытового и бросового материала.

Задачи:

- развивать способность вести работу от поисков, эскизов до готовой творческой работы;
- показать неограниченные возможности работы в техниках аппликации и коллажа с использованием подручных средств;
- соблюдать единство стиливого решения

Вывод: Одна из важных задач обучения - это синтез межпредметных связей и повышение уровня мотивации детей к творчеству. Результат – выполненные ими изделия, которые являются вполне законченными в художественном смысле и могут участвовать в тематических выставках.

Литература:

1. Устинов В. Композиция в дизайне. – М.: АСТ- Астрель, 2006
2. Ранк О. Эстетика и психология художественного творчества // Другие берега. - №7. - 2004. С. 25.

ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ ТАТАРСТАНА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕПКОЙ

*Сафиуллина Фарида Фаритовна
педагог дополнительного образования первой кв. категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Развитие творческих способностей, самостоятельности учащихся является одной из первейших задач, как школы, так и учреждений дополнительного образования, и решать ее необходимо на каждом занятии теми средствами и способами, которые наиболее подходят для той или другой работы. Лепка (скульптура) – это один из видов изобразительного искусства. Этим объясняется своеобразие содержания и методики данных занятий. В методическом отношении, на занятиях по лепке педагог больше заботится не столько о приобретении учащимися каких-то строго определенных технических умений, сколько о развитии индивидуальности, творчества и интуиции каждого ребенка.

Мной разработана общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности по художественной лепке, которая содержит такие разделы, в которых предусмотрено изучение культуры народов Поволжья через ознакомление учащихся с историей развития искусства глиняной пластики Татарстана, соседних республик, начиная с древнейших времен. При ознакомлении с декоративной керамикой затрагиваются различные направления декоративно-прикладного искусства присущих для различных народов Поволжья: вышивка, кожаная мозаика, резьба по дереву, лозоплетение, ювелирное искусство и др. Например, раздел: «Народные промыслы России. Народная глиняная игрушка» предусматривает ознакомление с различными центрами народной игрушки (дымковская, филимоновская, каргопольская, скопинская, абашевская, хлудневская, романовская, кожлянская, плешковская, воронежская и др.) Учащиеся изучают историю возникновения и развития промысловых центров.

Во время практических занятий ребята изготавливают глиняные игрушки в соответствии с технологией изучаемого промысла. В процессе занятий лепкой учащиеся знакомятся с отличительными особенностями изготовления и росписи декоративных игрушек. Например, филимоновская игрушка имеет вытянутые обобщенные формы; цветовая гамма росписи ограничена. Каргопольская игрушка более расписная. Дымковская игрушка многосюжетная, очень яркая, с проработкой деталей.

В разделе программы «Сюжетное панно. Фантазии на тему татарских и русских народных сказок» через ознакомление с народным фольклором учащиеся знакомятся с историей национального костюма: одеждой, обувью, головными

уборами, ювелирными украшениями; различными направлениями декоративно-прикладного искусства: вышивкой, кожаной мозаикой, ювелирным искусством. Изучается орнамент, присущий декоративно-прикладному искусству татарского, русского народов. Орнамент татарского народа преимущественно растительный, очень яркий, самобытный, легко узнаваемый, состоящий из стилизованных растительных элементов, каждый из которых имеет свое название. Орнаментика русского народа более разнообразна, так как в нем нет ограничений на изображение живых существ. При росписи работ изготовленных по мотивам русских народных сказок учащиеся используют стиль различных центров декоративно-прикладного творчества: Хохломы, Городца, Гжели. Керамика дает уникальную возможность изобразить мотивы росписи в объеме, рельефе. И это еще более заинтересовывает и увлекает, делает работу более интересной, разнообразной, развивает воображение учащихся, стремление к самовыражению в творчестве.

Большое значение имеет знакомство с историей костюмов. История костюма очень увлекательна. Ее изучение помогает ребятам проникнуть вглубь истории развития разных народов, увидеть национальные особенности, традиции, предпочтения. Именно национальный костюм придает свой своеобразный колорит, по нему легко определить из какого края человек родом. Национальные костюмы необычайно красивы, разнообразны; все детали продуманы - и нет ничего лишнего.

Учащие выполняют творческие работы на темы: «Детали одежды, характерные для определенного народа», «Возрастные детали одежды в женских костюмах татар и русских», «Национальная обувь различных народов Поволжья», «Особенности национального русского костюма», «Особенности татарского национального костюма», и т.п.

Национальные костюмы всегда сопровождают украшения. Они как визитная карточка того или иного народа. На занятиях учащиеся знакомятся с предметами ювелирного искусства, их назначением. При прохождении раздела «Бижутерия» затрагивается тема ювелирного искусства, где учащиеся знакомятся с различными техниками изготовления украшений, и изучают технику, получившую распространение у многих народов - «филигрань». В этой технике учащиеся изготавливают украшения по своим эскизам из полимерной глины.

В разделе программы «Знакомство с национальной художественной керамикой татарского народа» учащиеся знакомятся с развитием татарской национальной игрушки, центрами ее изготовления в Татарстане: поселок Актюба Азнакаевского района, Мастерская народно-художественных промыслов «Актубэ уенчыгы», где изготавливают интересные красочные глиняные скульптурки. Темы игрушек - это старый быт татарского народа, его будни и праздники, его

фольклорные типажи: «Абыстай», «Застолье», «Сабантуй». Есть свои керамические мастерские в Свяжске, Пестрецах, Набережных Челнах.

На занятиях лепки для учащихся «раздолье» для воображения и создания интересных скульптурных композиций в стиле актюбинской игрушки. Перед ними ставятся более сложные творческие задачи – создание оригинальных изделий или композиций по различным темам: будни и праздники, быт, сказочные персонажи, которые дают возможность реализовать творческие способности и закрепить полученные знания и умения, полученные при изучении истории национального костюма.

В разделе «Технология лепки посуды» учащиеся через теоретическое и практическое ознакомление с этапами лепки различной посуды, с приемами формовки сосудов, различными способами декорирования (лощение, использование тканей различной фактуры, гравировка, использование лаков различных цветов, ангоб) знакомятся с традициями гончарного промысла и их отличительными особенностями характерными для керамики разных народов.

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования. Особую роль на занятиях лепкой отводится выполнению творческих проектных работ, так как они способствуют наиболее эффективному приобретению навыков самообучения и самоконтроля. Ребята проявляют выдумку, фантазию при разработке и изготовлению изделий, так как использование различного материала позволяет использовать множество различных способов, приемов лепки, инструментов и приспособлений. Тема украшений привлекает как девочек, так и мальчиков. Особенно, нравятся подвески и кулоны. Ребята сами придумывают форму, фактуру и даже назначение: для предводителя африканского племени, для короля или королевы, для мамы, для маленьких детей.

Проектные задания применяются при ознакомлении с новыми техниками лепки и декорирования при изучении разделов о филимоновской, дымковской игрушки, лепке посуды, скульптуры животных. Разрабатывают эскизы фигур животных обитающих на других континентах и в различной природной среде: кита, жирафа, слона, пингвина, пантера, зебра, верблюда в стиле народной игрушки. Они дают возможность каждому учащемуся самостоятельно осваивать и применять новые приемы лепки и способы декорирования. В конце курса обучения каждый учащийся выполняет проектную работу.

Таким образом, занятие художественной лепкой способствуют расширению знаний о декоративно-прикладном творчестве народов населяющих республику Татарстан и развитию творческого потенциала учащихся через ознакомление с миром национальных культур.

Литература:

1. Гурбина Е. А., Гурко М. В., Левина С.А. Технология. 9 класс: элективный курс «Традиции русской народной культуры» - Волгоград: Учитель, 2010. – С. 122.
2. Завьялова М.К. Татарский костюм: из собрания Государственного музея Республики Татарстан – Казань: Издательство «ЗАМАН», - 1996. – С. 256.
3. Федотов Б.Я. Школа ремесла. Глина и керамика. – М.: Эксмо, 2009. – С. 137.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Серова Татьяна Ивановна
педагог дополнительного образования
МАУДО «ЦДТ № 16 «Огниво»
г. Набережные Челны*

Среда, окружающая человека, являющаяся одним из ключевых факторов существования человека, сегодня интенсивно меняется под воздействием технологических и информационных процессов. Технология обучения проектной деятельности в условиях учреждения дополнительного образования является одной из важных и востребованных. Так, в законе «Об образовании в РФ» и «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» в качестве одной из приоритетных задач выделяется создание инновационной образовательной среды по разработке и внедрению инновационных программ дополнительного образования в области естественных наук и технического творчества, исследовательской и проектной деятельности, основанной на передовых научных знаниях и профессиональных тенденциях. Подчеркивается необходимость обучения художественно-техническому творчеству, где основная цель – получение систематизированных знаний и навыков в области программирования, моделирования и конструирования на базе современных технологий.

При реализации технологии проектной деятельности в дизайне можно получить несметное количество вариантов решения одной поставленной задачи. И это хорошо, т.к. данное обстоятельство позволяет сохранить индивидуальность, проявить креативность и спроектировать свой процесс в виде своеобразного диалога проекта и жизни. Причем не важно, делается проект индивидуально или коллективно.

Результативность проектной деятельности происходит по нескольким маршрутам:

1. Сохранение, развитие, обогащение учебно-воспитательного процесса за счет интегративности учебного процесса;

2. Использование научных идей, разработок и опора на нормы технологической эстетики, дизайнерские версии его постоянного и опережающего обновления;
3. Изменение статусных характеристик обучающихся как потребителей и создателей культурных ценностей, приобретающих динамичный социокультурный смысл;
4. Инициативность системы образования, ее взаимодействие с производством.

Понятно, что данные маршруты достижимы только при тесном взаимодействии учреждений дополнительного образования, школы и профессиональных учебных заведений, т.к. в сути затрагиваются коренные вопросы становления мастерства и углубления в сферу творчества. Учет данных маршрутов и адаптация под систему дополнительного образования в сфере художественно-эстетической направленности дает примеры из практики.

В ходе обучения обучающиеся получают знания о начальных этапах моделирования (плоского и объемного формообразования), формируются навыки работы с материалами (бумага, картон) и инструментами. При изготовлении макетов зданий, ракет, судов, машин, они приобретают навыки работы с чертежами, что позволяет развить креативные качества и продуктивное воображение. И, если на начальном этапе важно у обучающихся закрепить мотивацию регулярного посещения занятий, то следующий уровень предполагает включение их в активный процесс созидания, при котором интерес у них уже не угасает:

- при конструировании предметов различного функционального назначения;
- знакомстве с аналогичными продуктами лидеров профессии;
- использования более сложных в обработке материалов (пластмасс, ПВХ и проч.), а также их взаимодействию;
- проработки своих идей с использованием информационных и компьютерных технологий, используемых в дизайне.

Применение в практике дополнительного образования технологии проектной деятельности оптимизирует процесс обучения и это уже данность. Однако все еще требуется осмысление их внедрения в существующую систему образования, разработки способов процессуального отслеживания достигаемых результатов и их корректировки.

Литература:

1. Арефьева С.М. Парадигма учебно-воспитательного процесса в образе высшей школы с художественной профильной подготовкой /сб. по мат-лам всероссийской конференции. – Барнаул: 2006. – с. 208-210.
2. Артюгина Т.Ю. Современные образовательные технологии: изучаем и применяем: учеб. – метод. пособие / авт. Т.Ю. Артюгина. – Архангельск: АО ИППК РО, 2009. – 58 с.
3. Дизайнерское образование. История. Теория. Практика /под общей ред. В. Р. Аронова, В. Ф. Сидоренко. – М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2007.
4. Краснобардина А. Г. Дизайн как способ организации предметно-пространственной среды в культуре XX века: дисс. культурологии – Нижневартовск, 2004.

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под. ред. Е.С. Полат. – М., 2000.
6. Организация социально значимой деятельности в учреждениях дополнительного образования: социально – образовательные проекты. Из опыта работы \ авт. – сост. Т.Н. Ковязина, Н.Е. Галицына. – Волгоград: Учитель, 2010.
7. Фришман И.И. Педагогу дополнительного образования об организации общественной активности детей и молодёжи. – М.: УЦ Перспектива, 2009, 2009.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ

*Симонова Алена Анатольевна
педагог дополнительного образования высшей кв. категории
МАУДО города Набережные Челны «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Становление молодого человека, его социальная адаптация требует от него проявления творческих качеств личности. С позиции различных наук, творчество рассматривается по-разному. Так, с точки зрения философов, творчество – это зарождение нового. Педагоги рассматривают данное понятие с позиции развития творческих качеств личности учащихся, и считают, что творчеству следует обучать с раннего детства, вовлекая детей в творческую деятельность. Психологами рассматриваются психологические механизмы протекания творчества, как такового. Они считают, что творческий потенциал имеется у каждого человека, его нужно развивать. Творчество часто связывают с внутренней интеграцией личности, что является важным звеном в развитии творческого потенциала каждого человека, который характеризуется некоторыми особенностями личности, носящими признаки творческих задатков.

Одной из составляющих личностного потенциала является творческий потенциал. При его развитии повышается познавательный интерес к предмету, уровень интеллектуального развития, степень самостоятельного мышления, заинтересованность в выполнении заданий поискового характера, формируются такие качества, как любознательность, вера в себя, убежденность.

Посредством игры я выявляю, развиваю и усиливаю творческий потенциал личности учащихся, поскольку игра способствует развитию, обогащает жизненным опытом. В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, интеллектуальное, нравственное и эмоциональное развитие личности учащихся.

Исходя из вышесказанного, основные цели обучения при развитии творческого потенциала личности учащихся через игровые формы обучения следующие:

- Обучающая – обеспечить достижение заданного уровня обученности; обобщить и закрепить изученный материал;
- Воспитывающая – сформировать опыт эмоционально-ценностного отношения к миру в процессе игры – как основной форме обучения;
- Развивающая – развивать общечеловеческие способности личности каждого ребенка для формирования адекватной социальной самооценки.

Занятия, построенные в игровой форме, изменяют приоритеты в учебном процессе от усвоения знаний и умений к развитию и формированию личности со всех сторон. На таком занятии применение знаний и умений требуется на протяжении всего занятия. В процессе игрового обучения изменяется сам стиль и характер общения по типу «ученик – ученик». Изменяется функция педагога. Педагог становится организатором, координатором и консультантом на занятии. В игре каждый ребенок перестаёт быть незамеченным в отличие от традиционного занятия. От каждого требуется новое творческое начинание.

Для того чтобы в процессе игры раскрывался и совершенствовался творческий потенциал личности, я использую разнообразные творческие задания, воздействующие на возможные способности личности: интеллектуально-логические, коммуникативно-творческие. Посредством чего в процессе игры формируются качества творческой личности: любознательность, наблюдательность, развивается воображение и фантазия. В результате занятие из обыденности перерастает в творчество, что позволяет решать такие цели обучения, как развитие познавательного интереса и возникновение, и формирование всесторонне развитой личности.

Но проводить игры на каждом занятии нецелесообразно, т.к. в конечном итоге приведёт к снижению интереса к предмету, поэтому занятие-игру я чередую с традиционными занятиями, но тогда на таких занятиях я применяю игровые ситуации, охватывающие только один из этапов занятия. Например, игра. В играх, как правило, использую групповую форму работы, и поэтому каждый из ребят принимает и выполняет ту роль, которую он бы хотел выполнять, что позволяет проявить его природные способности: художественные, музыкальные, вокальные, математические и др. Групповая форма работы не единственная, есть творческие задания, которые ребенок получает индивидуально каждый.

Выполнение задания творческого характера предполагает реализацию творческих способностей самого ребенка. Однако, в зависимости от личностного уровня творческого потенциала учащегося, он может испытывать затруднения при выполнении творческого задания, поэтому ему необходима помощь. Помощь можно оказать двумя основными путями:

1 путь: помощь педагога. Как правило, оказание данного вида помощи я осуществляю при выполнении индивидуальной работы, а также группе. Помощь с моей стороны направляющая, я не указываю конкретный путь решения, ребенок должен подойти к нему сам.

2 путь: помощь другого учащегося. Именно этот вид помощи я практикую наиболее часто при выполнении групповой работы. Учащийся с более высоким уровнем творческого потенциала задаёт идеи своему соседу. В процессе обсуждения возможен результат даже более высокий, чем если бы эту работу

выполнил один ребенок с высоким уровнем творческого потенциала, т.к. в сотрудничестве возникает общая идея, включающая стили, направления и замыслы участников всей творческой группы: будь это парная или групповая форма коллективной работы. Все эти меры помощи способствуют к переходу на более высокий, качественный уровень в творчестве ребёнка.

Чтобы человек достиг успехов в творческой деятельности, он должен обладать некоторыми качествами, а именно – творческой активностью, оригинальностью, способностью и желанием к новизне, умением комбинировать идеи, использовать прошлый опыт, обладать развитым воображением, эмоциональной отзывчивостью. Необходимым условием для развития творческого потенциала у человека является свобода. Процесс творчества не может быть ни принудительным, ни обязательным, и связан лишь с интересами и желанием человека.

Литература:

1. Львова Г.А., Развитие трудолюбия на занятиях по декоративно-прикладному творчеству. //Дополнительное образование и воспитание, № 2,2009. – С.6-12.
2. Майорова Н.Г., Воспитание творческой личности.// Дополнительное образование и воспитание, № 11,2009. – С.3-8.
3. Педагогика: Большая современная энциклопедия. //Сост.Е.С. Рапацевич. - Мн.: «Современное слово», 2005.-720с.
4. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. М.:НИИ школьных технологий, 2005. – 176 с.
5. Шмаков С. А. Учимся, играя...--М.: ЦГЛ, 2004, 128 стр.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

*Трегубова Ирина Александровна
педагог дополнительного образования первой кв. категории
МАУДО «Дом детского творчества №15»
г. Набережные Челны*

Искусство народных промыслов и декоративно-прикладное творчество занимает особое место в нашей культуре. Оно несет для нас понимание прекрасного, формировавшееся веками, созданный и сохраненный народом эстетический идеал. Народное творчество является основой современного декоративно-прикладного искусства и способно реализовать творческий потенциал, заложенный в каждом ребенке.

Использование народного искусства на занятиях декоративно-прикладного творчества в дополнительном образовании создает оптимальные возможности для развития творчества учащихся, позволяет ребенку приобретать

чувство успешности, уверенности, самореализованности. В процессе занятий декоративно-прикладным творчеством учащиеся получают теоретические знания, приобретают практические навыки, учатся анализировать и понимать целостность народной культуры.

В объединениях дополнительного образования декоративно - прикладного творчества педагоги приобщают учащихся к традиционным народным художественным ремеслам кружевоплетение, роспись по дереву, вышивка, народная игрушка и современным направлениям декоративно-прикладного искусства: декоративная роспись по стеклу и ткани (витраж, батик), художественная лепка, бисероплетение, фом-арт, декорирование изделий в различных техниках. На занятиях учащиеся изучают технологии изготовления изделий, составляют декоративные композиции: коллажи, панно, изготавливают сувениры, украшения для дома. Знакомство и экспериментирование с материалами, создание образа, расширяют представления детей, совершенствуют технические умения, обогащают знания о свойствах и возможностях применения различных материалов, развивают творческий потенциал. Опираясь на народное декоративное искусство, педагоги находят новые решения, используя в своей работе современные материалы для создания изделий.

Дополнительные общеобразовательные программы по декоративно-прикладному творчеству включают в себя интеграцию различных видов декоративно-прикладного искусства, что предполагает наличие большого разнообразия методического, дидактического и наглядного материала. Систематизировать и структурировать материал помогает тематическое портфолио. Тематическое портфолио создаётся в процессе изучения какой-либо большой темы или раздела. Это своего рода «копилка» материалов и информации. Особенности тематического портфолио является то, что в нем собраны материалы, по конкретной теме или разделу, изучаемого предмета. Целью создания тематического портфолио является: систематизирование и структурирование материала по определенной теме для повышения качества обучения и эффективного усвоения учащимися содержания изучаемого предмета. Структура тематического портфолио может включать в себя: теоретические материалы по истории, конспекты занятий, презентации, образцы работ, упражнения, схемы, таблицы, эскизы.

Формирование тематического портфолио осуществляется по разделам, ориентированным на формирование и развитие у учащихся: ключевых компетенций в изучаемой области, способностей к творческому восприятию окружающего мира в процессе осуществления продуктивной деятельности.

Обобщая опыт работы по применению технологии портфолио, был разработан методический сборник «Народное творчество, как основа современного декоративно-прикладного искусства», которое состоит из разделов:

- История возникновения промыслов и ремесел. Виды промыслов и ремесел.
- История возникновения декоративно-прикладного творчества. Виды декоративно-прикладного творчества и техники. Технология выполнения изделий.

- Тематические презентации. Тематические виртуальные экскурсии по музеям
- Организация исследовательской деятельности учащихся.

В первом разделе методических рекомендаций собран теоретический материал по ознакомлению с историей возникновения промыслов и ремесел, их особенностями; с видами ремесел: роспись по дереву, резьба по дереву, народная игрушка, глиняная игрушка, игрушки-обереги, кружевоплетение, художественная роспись ткани; с названиями и назначением инструментов и приспособлений, свойствами и особенностями материалов и технологией выполнения изделий. Теоретический материал сопровождается презентациями.

Второй раздел рекомендаций содержит материалы об истории возникновения декоративно–прикладного творчества; о видах декоративно–прикладного творчества и различных техниках и технологиях изготовления изделий. В третьем разделе сборника собраны виртуальные экскурсии по музеям и тематические презентации: «Золотая хохлома», «Гжель», «Работы палехских мастеров», «Дымковская игрушка», «Глиняная игрушка», «Игрушки-обереги», «Деревянные кружева», «Вот такая вот матрешка», «Кружевные сказки», «Волшебная сказка о квиллинге», «Техника декупаж», «Вкусные картинки. Лепка из соленого теста», «Роспись по ткани. Батик».

Четвертый раздел - «Исследовательская деятельность учащихся» знакомит с организацией и этапами планирования исследовательской деятельности.

Таким образом, тематическое портфолио является инновационной технологией, применение которой в практике позволяет достичь более эффективной работы по развитию творческого потенциала учащихся. Способствует приобщению современных детей к истокам народной культуры, позволяет учащемуся реализовать себя в познании и творческом проявлении.

Литература:

1. Гаврилова В. В., Артемьева Л. А. Декоративное рисование Волгоград: «Учитель», 2010г., с.156
2. Моран А. «История декоративно-прикладного искусства». - М., 2013.с.78
3. Разина Т. М. Русское народное творчество. – М., 2015., с.110

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Федорова Алевтина Ивановна
педагог дополнительного образования
МАУДО Центр детского творчества №16 «Огниво»
г. Набережные Челны

«Ребенок – это факел который нужно зажечь»

Сегодня образованию отводится значительная роль в воспитании подрастающего поколения. Попадая в стены учреждения, ребенок не только усваивает определенные знания, умения и навыки в определенных предметах, но и получает удовольствие просто от общения и совместной деятельности в группе единомышленников. Мы с вами тоже являемся единомышленниками ....

Но, чтобы помочь раскрыть таланты и погрузить ребят в атмосферу творчества с тем, чтобы они не только увидели свои работы и работы своих друзей, но и, конечно же, смогли продемонстрировать свое творчество родителям, близким и друзьям, один из вариантов это проводить и принимать участие в выставках.

«Мой рисунок взяли на выставку!» – и говорят это они восторженно.
Участие в выставке – это гордость для детей и родителей!

Все мы с вами регулярно участвуем и оформляем детские и праздничные выставки, которые украшают центральный холл школы, коридора, класса. Говоря о выставке невозможно не затронуть оформительскую деятельность как художественную организацию....

Оформительское искусство имеет свою историю и традиции, уходящие в истоки народного творчества.

За многовековой путь развития – это искусство накопило большой практический опыт.

Она затрагивает такие понятия как «экспозиция, законы и элементы композиции», в арсенале средств, которыми обладает оформительское искусство, есть элементы монументального, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна...

В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью. Гибкостью. Подвижностью. А выставка в полной мере является результатом проделанной работы педагога и детей.

На выставке раскрывается потенциал ребенка. Чтобы ребенок развивался ему просто необходимо выставлять свои работы на показ.

Выставки бывают:

– **монографическими** (посвященные творчеству одного художника;

- **познавательные** (отражающие определенные темы и разделы образовательной области, раскрывающие роль науки(литературы, искусства) в жизни человечества;
- **тематические** (на определенную тему);
- **и просто выставки творческих работ** которые бывают коллективными и индивидуальными т.е. персональными (выставка одного человека).

Выставка позволяет показать творчество ребенка на разных ступенях его развития в различных жанрах изобразительного искусства, раскрыть мир его интересов и увлечений.

Рассматривая персональную выставку как фактор повышения социального статуса ребенка, можно смело использовать ее в работе с детьми с низким социальным статусом, помогая тем самым им самоутвердиться, повысить самооценку. Раскрыть творческий потенциал для достижения поставленных целей. В коллективе эти дети представляются в новом свете, повышается интерес сверстников к личности ребенка. В свою очередь сам ребенок, ощущая свою значимость в коллективе, стремится активнее принимать участие в жизнедеятельности класса.

Важное место в работе педагога занимает именно подготовка и организация персональной выставки ребёнка. Для себя я определила несколько этапов работы над персональной выставкой учащихся:

- Постановка цели и задач
- Обсуждение с воспитанником темы выставки
- Выбор места расположения
- Выбор детских работ
- Определение их количества

Важно! Чтобы тема выставки соответствовала интересам ребёнка. Его увлечениям.

Литература:

1. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
2. Макарова Л.Н., Шаршов А. Технологии профессионально-творческого саморазвития учащихся.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 96 с.
3. Развитие творческой активности школьников/Под ред. А.М. Матюшкина;
4. Науч.- исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР.-М.: Педагогика, 1991.-160 с.: ил.
5. Воспитание школьников, «Школьная Пресса»,2007