

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 2022

ИСКУССТВО КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМИНАРА

МАУДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6 "ДА-ДА"
МБУ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

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

УДК 371

ББК 74.200.587

Искусство как процесс и результат художественного творчества. Сборник материалов по итогам работы регионального практико-ориентированного семинара/ ред. С.И. Батыршиной – Набережные Челны, 26 января 2022 г. – 105с.

Составители:

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

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

В сборник «Искусство как процесс и результат художественного творчества» вошли материалы регионального практико-ориентированного семинара, который проводился с целью представления эффективных моделей педагогических практик в области изобразительного искусства и художественного творчества.

Сборник призван обогатить методическую копилку преподавателей и педагогов дополнительного образования художественной направленности (ИЗО и ДПТ).

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Теория

- Арутюнян Светлана Пашаевна** 6
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
- Биктагирова Олеся Наилевна** 9
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
- Вечтомова Лия Альбердовна** 11
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КИЛИМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА
- Гайнутдинова Альфия Рашидовна** 13
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
РЕБЕНКА К ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ
- Галимзянова Наталья Валерьевна** 15
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ БИСЕРОПЛЕНЕНИЕМ
- Гатина Гузель Ильнуровна** 17
ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»
- Гатина Лира Дмитриевна** 19
РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ ВЫПОЛНЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭТЮДОВ
- Гильмутдинова Алсу Хаматдиновна** 20
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
НА УРОКАХ ДПИ «ЖИВОПИСЬ НА СТЕКЛЕ»
- Голованова Марина Викторовна** 22
ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ЗАНЯТИЯХ В ДХШ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ЖИВОПИСЬ»
- Захарова Светлана Валерьевна** 25
ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ

Имангулова Резида Ильдаровна СИТУАТИВНЫЕ НАБРОСКИ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА КОМПОЗИЦИИ	27
Кириллова Надежда Михайловна ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ	29
Кондратьева Наталья Владимировна КУКЛЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ	33
Коробкина Ирина Ивановна ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЖАР-ПТИЦА»	35
Куликова Анна Владимировна ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ НА ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ	37
Кураева Екатерина Михайловна ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И НАСЫЩЕННОСТИ	39
Кушилкова Ирина Евгеньевна ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ	44
Машанова Анжела Валерьевна ИСКУССТВО КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА	46
Михайлова Елена Анатольевна «АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ» НА ЗАНЯТИЯХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ	48
Муллахметова Альбина Идрисовна РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	52
Недовизий Ольга Борисовна ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО РИСУНКА	54
Нигматзянова Галина Александровна ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ	55
Низамова Лейля Нурмухаматовна НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ART-VOILOK»	59
Петрова Елена Юрьевна НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА	61
Погосская Юлия Викторовна ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ ОСНОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ	66

Ризатдинова Регина Изаилевна РОЛЬ ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ	69
Салихова Гузель Марсовна УЧИТЕЛЬ – ПРОВОДНИК В МИР ИСКУССТВА	71
Салихова Файруза Зуфаровна ПЕРЕДАЧА ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА	72
Султанова Фируза Марселовна БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ (инклюзивная практика в работе педагога дополнительного образования)	76
Трохина Татьяна Олеговна ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА	79
Хайруллова Альбина Фидаилевна ПЕДАГОГИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.	81
Юманова Елена Рубиновна РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	83
Яшанина Любовь Константиновна РОЛЬ ИСКУССТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ	85
РАЗДЕЛ 2. Практика	
Аглямова Фарида Максумовна ПОЭТАПНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ОБЕРЕГА (для учащихся 3 класса художественной школы)	87
Алиакберов Марат Расыхович ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕЙДОСКОПА	92
Борзенков Дмитрий Сергеевич КОЛЛАЖ В ТЕХНИКЕ «ЖУРНАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ»	92
Гиздатуллина Айгуль Альбертовна МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТИХИНА	92
Ивыгина Ольга Михайловна ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛЕПКА»	93
Исламова Светлана Ивановна РИСОВАНИЕ ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ «КОСМОС»	93

Мингалимова Алия Рафисовна КОМПЬЮТЕРНОЕ РИСОВАНИЕ «НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ»	94
Набиуллина Валерия Эдуардовна КОСМОС В ТЕХНИКЕ МОНОТИПИЯ	94
Пестерева Светлана Германовна Фархуллин Рифат Сунгатович ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ ИЗ ГЛИНЫ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ	94
Сушкова Елена Юрьевна ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ИЗ ВАТЫ	97
Трофимова Розалия Аглямовна СУВЕНИР «КАРАНДАШНИЦА»	98
Хабибова Мария Анатольевна ПЕЙЗАЖ СУХОЙ ПАСТЕЛЬЮ	102
Хамидуллина Оксана Ринатовна КТО ТАМ СПРЯТАЛСЯ ОТ НАС?	102
Шарипова Гульназ Шакирзяновна ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ	102

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Арутюнян Светлана Паашевна
педагог-организатор
первой квалификационной категории
МАУДО «Детско-юношеский центр №14»
г. Набережные Челны*

Формирование творческих возможностей подрастающего поколения – одна из главнейших задач образования. Она сопряжена с необходимостью современного общества в личности умственно и творчески развитой, которая способна к преобразению окружающей реальности, к самоорганизации, самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию. Роль педагога актуализируется в современных обстоятельствах осуществления личностно-ориентированной модели развития обучающегося. Специфика деятельности которых позволяет успешно содействовать совместному творчеству педагога и ребенка. Активность в творческой сфере личности представляет собой качество, которое основывается на внутренней необходимости в познании и проявляется в результативной деятельности. Таким образом, заказ общества на творческую личность, деятельно участвующую в происходящих в стране преобразованиях, определяет потребность в выработке принципиально новых подходов, содействующего развитию, формированию и совершенствованию творческих возможностей, обучающихся школьного возраста. Важным в развитии и формировании личностных качеств считается концепция дополнительного образования.

Характерными качествами педагогики в отличие от основного школьного считаются, прежде всего:

- во-первых, разнообразие типов деятельности, удовлетворяющей самые многообразные интересы, склонности и нужды школьника;
- во-вторых, формирование «ситуации успеха» для каждого школьника;
- в-третьих, признание за школьниками права на выбор и пересмотр потенциала в самоопределении при выборе деятельности.

В современных обстоятельствах в концепции дополнительного образования особое внимание уделяется воспитанию художественного и эстетического потенциала подрастающего поколения. Для того чтобы активность получила свою «независимую ценность», т. е. сложилась как черта личности, нужно установленным способом образовывать саму деятельность, придав ей творческий характер. Основной задачей художественного образования считается сохранение традиций. От правильно избранной методики преподавания композиции зависит успех обучения школьников изобразительному искусству. Он дает возможность

развивать творческое мировоззрение и формирует образное мышление, содействует раскрытию и формированию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и формированию их художественного вкуса. Лидерство предполагает постоянное самообразование и творческую деятельность самого педагога над совершенствованием методики и своих профессиональных компетенций.

Большой возможностью в этой сфере обладают мастер – классы, проводимые в профильных летних сменах на базе оздоровительных лагерей нашими педагогами дополнительного образования. Изучив интересы детей и их возраст, мы приглашаем различных педагогов нашего центра: например, летом 2021 остановились на проведении мастер-классов по изготовлению различных поделок из полимерной глины и бисероплетения. Производители полимерной глины придумывают все новые и новые виды своей продукции. Она различается не только по цвету и мягкости, но и бывает с различными эффектами: перламутровая, металлик, полупрозрачная, светящаяся в темноте, с блестками и другими включениями. В наших мастер-классах мы используем полимерную глину и готовим различные игрушки: бублики, зверюшки, смайлики и многое другое, постарше дети изготавливают сережки, кулоны, брелоки, броши, браслеты, кольцо или магнитики на холодильник. Например, сделаем из глины серьги в виде ломтиков мандаринов или апельсинов. Или как у девочки на фото акварелька из глины (дети выбирают себе, то, что им нравится). После запекания прозрачность глины увеличится, благодаря этому, а также гляцевому лаку, ломтики будут выглядеть как настоящие.

Мастер-классы обращены на формирование у обучающихся самостоятельных художественных замыслов, которые возникают в ходе деятельности с разными материалами, притом материал со свойственными ему свойствами считается отправной точкой для формирования художественной идеи. Знакомство со средствами выражения и языком образов художественного искусства содействуют проявлению у школьников неординарных разновидностей композиции. Формирование творческих способностей идет в течение индивидуальной жизни, а среда и воспитание их функционально развивают.

Проектная деятельность занимает особенное место в формировании творческих способностей. Ей свойственны компоненты творчества и новизны. В процессе планирования и исполнения, систематически усложняющихся проектов формируются логическое мышление, воображение, развивается интерес к труду, нарабатывается творческий опыт. Таким образом, это влияет на развитие творческих способностей и помогает развитию творческого мировоззрения и формирует художественное, образное мышление, прививает умение видеть и понимать жизненные явления, содействует раскрытию и формированию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, воспитанию и формированию их художественного видения, что считается главными задачами обучения. Учащиеся должны уметь анализировать работы мастеров и своих одноклассников, учиться друг у друга. При тактичном контроле соблюдения всех этапов деятельности и сроков их выполнения, обучающийся неизбежно достигает позитивного результата, вследствие чего в итоге работы у ученика появляется чувство удовлетворения, желание развиваться и совершенствоваться.

Современная эпоха создала потребность в новом типе личности, способной самостоятельно принимать решения, осознанно осуществлять свой выбор, умеющей гибко реагировать на изменения обстоятельств, самой создавать и творить что-либо новое, необычное.

Активная деятельность ребенка, отмечает К.Д. Ушинский, становится решающим фактором его интеллектуального, этического воспитания и развития. Активность – это условие всякого настоящего развития. Соглашаясь с И.Г. Песталотти, К.Д. Ушинский полагает, что человек «приходит в мир с развитым телом, умом и сердцем, но способным к развитию». По мнению В.А. Сухомлинского, творчество ребенка - не спонтанное явление. Ему можно и нужно учить. Большую роль в развитии творческой личности Сухомлинский отводил педагогу. «Если вы хотите, чтобы дети творили, создавали художественные образы, – считает выдающийся педагог, – перенесите из огонька своего творчества хотя бы одну искорку в сознание ребенка. Если вы не умеете творить или вам кажется пустой забавой снизойти к миру детских интересов, – ничего не получится».

Подделки, сделанные детьми

Список источников:

1. Гребенщиков Е. Ф. Педагогические основы развития художественно-творческих способностей учащихся // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова – 2008.
2. Цыренова Т. Л. Развитие творческих способностей школьников // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. – 2012.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Биктагирова Олеся Наильевна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Буинского МР РТ*

Одной из важнейших потребностей личности, определяющих смысл жизни, является стремление реализовать свой творческий потенциал и потребность в самореализации. В наши дни происходит изменение традиционной модели образования. Проблема одаренности, проблема развития творческого мышления личности с его неповторимостью, оригинальностью и уникальностью – главные проблемы современного образования. Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Исходя из этого, необходимо выстраивать систему художественно-эстетического воспитания и развития на основе разных видов искусств и художественной деятельности. Многие исследования убедительно доказывают эффективность использования механизмов воздействия художественно-творческой деятельности как средства творческой самореализации личности на разных уровнях образования. При этом в исследованиях подтверждается, что искусство в силу своей природы активизирует творческие способности, помогает формировать художественно-образное мышление и воображение.

Необходимо уточнить смысл термина «художественно-творческая самореализация», которая рассматривается как динамический, педагогически стимулируемый процесс предьявления своих переживаний. При этом происходят, с одной стороны, активное проявление внутреннего мира ребенка и взаимодействие со специально построенным образовательным пространством – с другой. Это актуализирует внутренний потенциал ребенка, раскрывает его творческие способности и позволяет определить художественно-творческую самореализацию как организованный процесс целенаправленного педагогического воздействия на ребенка с целью реализации возможностей и врожденных способностей в условиях лично значимой творческой деятельности, чувств, своего внутреннего «Я» окружающему миру в художественной деятельности. Вместе с тем педагогическое сопровождение процесса художественно-творческой самореализации предполагает создание специальной творческой среды, сочетающейся с непрерывным художественным воспитанием, ориентированным на поэтапное обогащение творческого потенциала ребенка, развитие его способностей, а в итоге на самореализацию в конкретной деятельности.

В МБУДО «Центр внешкольной работы» педагогами ДПИ создаётся такая атмосфера проведения занятий, когда каждый обучающийся осознает, что получаемые им знания, практические приемы будут ему нужны для успешного выполнения самостоятельных действий, для собственного творчества. Существуют различные пути для развития творчества. Это может быть коллективное создание творческой работы, когда обучающиеся высказывают свои идеи и каждый старается предложить свой вариант. Но не менее актуальной является и индивидуальная деятельность воспитанника – реализация собственной

идеи, в которой заметно самовыражение определенной личности. Для развития художественно-творческих способностей занятия проводятся в атмосфере эмоциональной раскрепощённости. Обучающийся находился в стабильно спокойном эмоциональном состоянии, не боялся быть непонятым или осмеянным. Никакая идея, даже самая плохая, не подвергается критике. Если обучающийся чувствует дружеское, позитивное отношение к нему, его эмоции позитивны, направлены только на совершаемую деятельность. Работы, выполненные в позитивном настрое, оказываются более творческими и оригинальными.

Педагоги создают условия для формирования на занятиях среды, способствующей самореализации личности обучающегося, вводят детей в удивительный мир творчества, дают возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривают получение обучающимися творческого опыта в процессе собственной художественно-творческой деятельности. Кроме решения задач художественного воспитания, педагоги развивают интеллектуально-творческий потенциал детей, предоставляя каждому широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Педагоги МБУ ДО «Центр внешкольной работы» многому обучают детей на занятиях, объясняя наиболее рациональные приемы работы, но не лишают детей самостоятельности, а лишь направляют их на более целесообразные и экономичные решения. Ведь труд должен быть познавательным, перспективным, открывающим новый мир, неизвестные ранее чувства и ощущения.

Ещё раз подчеркнем значимость создания специальных условий на занятиях декоративно-прикладного искусства:

- атмосфера заинтересованности, психологического комфорта и эмоциональной раскрепощённости на занятии;
- художественная среда, способствующая комплексному художественному воздействию на эмоционально-чувственную сферу обучающегося;
- учет возрастных и психофизиологических особенностей развития;
- предоставление свободы выбора деятельности и продолжительности занятия;
- ненавязчивая, доброжелательная помощь педагога.

Итогом методически грамотно разработанной системы педагогической поддержки художественно-творческой самореализации детей является:

- осознание ребенком своей уникальности;
- развитие уверенности и самоуважения у каждого участника образовательного процесса;
- развитие индивидуальных художественных способностей, способности к художественному освоению мира;
- развитие коммуникативных умений (умений взаимодействовать в группе для решения единой творческой задачи).

Индивидуальное творчество в творчестве коллектива дает очень интересные творческие работы.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие творческих способностей – одна из главных задач системы воспитания и образования. Многие способности и чувства, которыми наделяет нас природа, остаются недостаточно развитыми и нераскрытыми, а значит и нереализованными в будущей жизни. Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого вида профессиональной деятельности человека. Помните, если в ребёнке появились задатки творчества, вы должны дать ему шанс проявить себя в том, к

чему лежит его душа. Так вы поможете ему найти себя и ступить на путь, окрашенный яркими красками творчества.

Список источников:

1. Михайлов Н.Н. О потребности личности в самореализации. Научный доклад высшей школы. // Философские науки, 1982. - №4. – С. 24-32
2. Пономарёв Я.А. Психология творчества. - М.: Наука, 1990
3. Интернет-ресурсы.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КИЛИМА. ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

*Вечтомова Лия Альбердовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
г. Набережные Челны*

В прошлом году, побывав в Крыму на Международном симпозиуме «Искусство ткачества в тюркском мире, история и современность», посвященном 100-летию со дня рождения одного из основоположников татарского искусствоведения Ф.Х. Валеева, я была восхищена удивительными коврами-килимами ручной работы. Созданы они были местными мастерами (Мамут Чурлу, Сабрие Эюпова). Мне посчастливилось узнать, как создаются эти шедевры искусства с самого начала, удалось приобщиться к прекрасному, поучаствовав в создании этих великолепных работ, а впоследствии и соткать такое чудо самой. Мастер своего дела, заслуженный художник Украины Мамут Чурлу собрал нас со всего Татарстана для того чтобы на семинаре – практикуме обучить традиционному татарскому искусству ткачества с целью сохранить и передавать из поколения в поколение историю, обычаи, традиции этого уже исчезающего на сегодня искусства. Он подробно делился с нами своим опытом, знаниями по крымско-татарскому искусству, которое тесно переплетается с нашим традиционным татарским творчеством. Например, мастер показывал нам сохранившиеся образцы крымско-татарских орнаментов, созданных до середины XX в., которые были обусловлены свадебным обрядом. Девушка с юного возраста, при помощи родных готовила приданое. Значительную ее часть составляли тканые и вышитые предметы быта, производимые своими руками. Количество изделий узорного ткачества и вышивки, составляющих приданое невесты насчитывалось от 200 до 400. И раскрытые художником сохранившиеся знаки, смыслы, значения отдельных элементов орнамента крымско-татарской вышивки перекликаются и с нашим татарским исконным искусством. Например, роза (гуль) – символ замужней женщины; миндаль (бадем) – знак девушки на выданье; тюльпан (ляле) символ мужчины, юноши; тополь (сельби) – символ мужчины; гвоздика (къаранфиль)- знак пожилого человека, вышедшего из репродуктивного возраста. Знаки-обереги в крымско-татарских орнаментах представляют собой особую группу. Это, в первую очередь, изображение на вышивках множества кололечек, окружающих, как правило, орнаменты-знаки членов семьи. Роль оберегов в орнаментах килимов (панно) выполняли также мотивы острых предметов: ножницы, гребни, топоры, стрелы, рога.

Техника плетения ковров – килимов остается практически неизменной с момента зарождения этого искусства. Его изготовление начинается вовсе не в ткацкой мастерской. Сначала нужно подобрать материал, из которого будет ткаться ковер.

Для изготовления настоящего килима берут только натуральную шерсть, которую предварительно окрашивают в различные цвета. Процесс окрашивания заключается в погружении пряжи в нагретый до высокой температуры раствор с растворенными пигментами и последующей сушки цветных нитей. Традиционно в килимах ручной работы используют только натуральные красители, полученные из сырья растительного и животного происхождения.

После того, как шерсть выкрашена и высушена должным образом, начинается главное – плетение коврового шедевра. Главное приспособление для создания килима – станок, на раму которого вертикально натягиваются параллельные нити-основы. Между каждыми двумя вертикальными струнами мастерица продевает цветные нити по определенному заранее приготовленному эскизу-схеме. Так продолжается ряд за рядом, день за днем – все больше прорисовывается задуманный орнамент и плетение килима приближается к завершению. Когда рисунок готов, оставшиеся нити основы обрезают и почти готовый килим освобождается от «оков» станка. Осталось совсем немного – завязать узелки на выступающих нитях основы. Кропотливый труд подошел к концу – настоящий восточный килим готов!

Вот и мы, после теоретического практикума, в практической части нашего обучения сами разрабатывали технические шаблоны для их дальнейшей самостоятельной реализации. Ведь ткать килим на станке – это хоть и длительный, но все-таки завершающий этап практической работы. Ему предшествует не менее трудоемкая и ответственная работа по созданию эскиза готового килима, в котором должно быть продумано все до мельчайших деталей, начиная от ответственной прорисовки элементов орнамента до правильного подбора и сочетания расцветки. Мамут-Чурлу рассказывал и наглядно демонстрировал способы крашения шерсти натуральными красителями с правильным использованием реактивов.

Совместно с мастером-учителем нами самостоятельно был разработан эскиз килима, далее мы учились красить шерсть натуральными красителями, чтобы впоследствии использовать эту шерсть в создании нашего килима.

В течение двух дней был проведен мастер-класс от мастерицы Сабрие Эюповой, по ткачеству на горизонтальном станке, в результате которого был выткан небольшой килим с татарским орнаментом.

Привезенные нами знания нужны не только для того чтобы самим творить и любоваться своей работой, но главное, чтобы передавать этот опыт, делиться знаниями с преподавателями и обучающимися на уроках декоративно-прикладного искусства. Применяя современные технологии на занятиях, мы можем красочно рассказать и показать это в презентации, заинтересовав обучающихся данным исчезающим, но, не менее прекрасным искусством ткачества.

Испокон веков нашими предками копились знания, которые ни в коем случае не должны быть утеряны. Переплетения знаков и символов, натуральный экологичный материал – все это дает человеку энергию и защиту, особенно это актуально в наши дни, когда современные люди, оторванные от природы, окружены химической промышленностью, которая пагубно сказывается на здоровье, тем самым лишая человека энергии. Может поэтому, в наше время, люди все больше тянутся за натуральными товарами, покупая и создавая своими руками

различные покрывала на мебель, панно и др. изделия, даже не смотря на ее иногда недешевую цену. Такие вещи создают особую ауру, в которой мы так нуждаемся. Поэтому человек, понимающий значимость эко в нашей жизни, будет с любовью пользоваться натуральными изделиями, соприкасаясь с творением мастеров.

Список источников:

1. Чурлу М. Традиционная культура крымских татар. Серия «ЭТНО-КРЫМ» Выпуск 1, 2018. - с. 119
2. Интернет - ресурсы.

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ПОСРЕДСТВОМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА К ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ

*Гайнутдинова Альфия Рашидовна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «Дом детского творчества «Балкыш»
Высокогорского МР РТ*

На сегодняшний день очень часто встречаются дети с нарушением речи, что говорит, как правило, о разной степени моторной недостаточности пальцев рук.

Давно известно, что развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и словарный запас ребенка. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. Развитие мелкой моторики тонких движений кистей и пальцев рук является показателем психического развития ребёнка. Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о функциональной зрелости коры головного мозга и психологической готовности ребёнка к школе, т.к. мелкая моторика является основой психических процессов: внимания, памяти, восприятия мышления и речи. Поэтому необходимо с самого раннего возраста уделять кистям малыша много внимания, т.к. «ум ребёнка сосредоточен именно на кончиках пальцев», как утверждал В.А. Сухомлинский – известный педагог. Чем больше у ребёнка возможностей для самостоятельного исследования окружающих предметов, тем быстрее развивается его интеллект, тем быстрее он начинает говорить.

Огромное значение для развития у детей мелкой моторики рук имеют различные занятия по декоративно-прикладному искусству, такие как рисование, лепка, аппликация, конструирование из различных материалов.

Аппликация – очень хороший способ для развития гибкости и точности движений пальцев, благодаря чему благотворно влияет на формирование качеств личности ребенка, таких как усидчивость, внимание и силу воли. Проще говоря, это ещё один способ для развития мелкой моторики рук.

Например, конструирование из строительного и бросового материала (упаковки, различные коробки, катушки, пластиковые стаканчики и другие предметы) – это настоящее сокровище. Сколько интересных поделок можно из них сделать: машины, поезд, домики, мебель и многое другое. Процесс создания

изделия из различных материалов воспитывает в детях целенаправленную деятельность, внимательность и наблюдательность, фантазию и воображение.

Особое внимание в решении проблем мелкой моторики рук у детей необходимо уделять лепки из пластилина. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет его кругозор, способность к формированию творческого отношения к окружающей жизни. Работа с пластилином воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, силу кисти и пальцев. Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) в изобразительной деятельности.

Таким образом, из всего вышесказанного можно утверждать, что разной степени моторную недостаточность имеют дети с нарушением речи. При слабом развитии мелкой моторики детям очень трудно провести прямую линию любой направленности. Такие дети испытывают трудность в формировании правильной траектории движений при выполнении различных графических элементов, геометрических фигур. При этом у детей отсутствует желание рисовать, лепить, заниматься каким-либо ручным трудом.

Важность данной проблемы вызывает необходимость разработать технологию развития мелкой мускулатуры пальцев рук у детей. Поэтому кружок по изобразительности поможет восполнить этот пробел. Но надеяться только на работу в кружке не стоит, необходимо и в домашних условиях уделять этому большое внимание и организовать зону творчества для своего ребенка. И тогда результат не заставит себя долго ждать, если это войдет в привычку, как семейный досуг.

Список источников:

1. Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. - М.: ТЦ Сфера, 2002.
2. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: Просвещение, 2000.
3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. - М.: ИЦ Академия, 1997.
4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. - М.: Академия, 2000.
5. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
6. Мелик-Пашаев А. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать художественному развитию детей. - М.: Чистые пруды, 2007.-32с.: ил.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕМ

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

*«Начинать целенаправленное развитие
творческих способностей надо,
как можно раньше, чтобы не упустить
весьма богатые возможности детского возраста».*

Скаткин М.М.

Дополнительное образование детей – уникальная сфера образования, которая объединяет воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения. Одной из основных задач системы дополнительного образования детей в современных социальных условиях является оказание помощи учащимся адаптироваться в обществе, в реализации личностного потенциала и развитии креативности.

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 развития ребенка. Творчество ведет за собой развитие многих личностных характеристик: самостоятельности, ответственности, целеустремленности, что в свою очередь способствует успешной социализации детей.

Знаменитый Абрахам Маслоу считал, что креативность – это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды.

Креативная личность интуитивно чувствует, что нужно для создания новой идеи, решения трудной задачи: добавить одну деталь или перевернуть все вверх ногами, придумать принципиально новое или разобрать и сложить по-другому нечто уже привычное, действовать вопреки сложившимся стереотипам.

На протяжении многих лет педагогической деятельности планирую так, чтобы максимально развивать творческие способности учащихся на занятиях по бисероплетению. Обучение по программе «БисерОК» 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. Учащиеся творческого объединения «БисерОК» 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 неполучение объективно нового материала, как в науке.

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

На занятиях детям представляется 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, добиваясь 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.

Поиск новых форм, совершенствование уже известных технических приемов, методов и разработка новых комбинаций приводят к неожиданным художественным находкам и дают интересные результаты.

Развитые творческие способности влияют на качество будущей профессиональной деятельности, потому что цель образования на современном этапе – развитие не исполнительских качеств, а инициативного работника, умеющего творчески подойти к любой деятельности.

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.

Список источников:

1. Бортник А. Ф., Кривошапкина В. В. Развитие творческих способностей учащихся на внеурочных занятиях по бисероплетению // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 11. – С. 34–36.
2. Симоновский А.Э. Развитие творческого мышления детей [Текст]: учеб. пособие / А.Э. Симоновский - Ярославль, 1996. - 238с.
3. <http://www.xapaktep.net/virtues/science/creativity/desc.php>

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»

*Гатина Гузель Ильнуровна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «Кукморская детская школа искусств»
Кукморского МР РТ*

Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой яркую и многоцветную палитру древнего искусства, истоки которого уходят своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства. [1] На протяжении многих веков традиционными промыслами татар являются ювелирное искусство и золотное шитье, кожаная мозаика, тамбурная вышивка и закладное ткачество, деревообработка и валяльно-войлочный промысел. Благодаря традициям и сохранившимся изделиям, выполненным руками мастеров прошлого, получили развитие ремесла, известные своей оригинальностью и популярностью.

В наши дни в Татарстане возрождаются лучшие традиции народных художественных промыслов. Сохраняя преемственность, народные мастера создают произведения искусства, соответствующие новым формам быта, широко используя при этом национальные орнаменты и традиционную технику. [2] Татарское народное искусство, как и творчество любого народа, имеет единую природу и развивает в своем арсенале устойчивые орнаментальные комплексы и

мотивы, вырабатывает свой стиль и ритмику. Наиболее распространёнными мотивами мозаичных узоров являются пальметты, тюльпаны, сердечки, многолепестковые розетки, спирали, разнообразные завитки.

Уникальным видом прикладного искусства татар было искусство кожаной мозаики, которое имеет древние традиции, идущие с болгарских времен. Замечательными, в своем роде уникальными образцами ее стали многоцветные узорные ичиги. Кожаная обувь изготавливалась из мозаичного сшивания разноцветных кож, в результате чего появлялась необыкновенно красочная и богато орнаментированная композиция. Кусочки кожи сшивались встык из цветных шелковых и в отдельных случаях золотых или серебряных нитей.

Кожа – природный материал, который всегда в цене. Обработка кожи имеет тысячелетнюю историю. Нам известны различные техники – тиснение, выжигание и шитьё по коже. Но такой вид уникальной техники, не встречающейся у других народов, как кожаная мозаика, не представлен в археологических материалах.

Мозаику не надо путать с аппликацией. В аппликации узоры пришиваются на поверхность кожи, а в кожаной мозаике - вырезаются из разноцветных кусочков кожи узорные детали, которые сшиваются друг с другом встык. При этом используется оригинальный шов из специальных нитей, которые определённым образом накручивают и стягивают кусочки кожи. Подобный шов не встречается у других народов, только в искусстве казанских татар.

Новизна: Сохраняя и возрождая художественные и культурные традиции Поволжского региона; популяризируя среди молодежи традиционные народные промыслы и ремесла Татарстана, мы предоставляем детям под новым ракурсом взглянуть на национальные традиции и интерпретировать их во всех направлениях современного дизайна.

Для детей работа с кожей особенно интересна. Художественное проектирование любой вещи требует умений рисовать, моделировать из бумаги, картона, лепить. Точно также необходимо знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, декоративно-прикладного искусства, моделирования. Овладение основами искусства работы с кожей помогает раскрыть творческий потенциал ребенка и в тоже время обучить его технологическим приемам. Занятия кожаной мозаики ставят и решают задачи обучения детей основам художественно-декоративного творчества с использованием приемов современного дизайна, дают возможность детям прикоснуться к глубинам истории кожевенного производства и стать творцом уникальных современных кожаных изделий, создавать уникальные предметы этнодизайна, которые радуют глаз и вызывают неподдельный интерес.

Актуальность выбранной темы является то, что и в наши дни есть спрос на эти уникальные изделия, представляющие интерес не только для туристов, но и жителей республики, особенно тех, кто стремится к национальной идентичности в одежде. Многие наши сограждане приобретают и обувь, и сумки, и диванные подушки, и различные аксессуары, выполненные в технике мозаики. Они сделаны из натуральной кожи плюс оригинальность исполнения, яркий узор. Изделия из кожаной мозаики – хороший подарок и украшающий, как костюм, так и интерьер, предмет.

Хотелось бы, чтобы наши национальные традиции продолжились в современной культуре. Татарское декоративное искусство не уступает лучшим мировым образцам. Поэтому наша задача - не разрушать его, а бережно сохранять и развивать его классические образцы.

Список источников:

1. Валеев Ф. Х. Татарский народный орнамент / Ф. Х. Валеев. – Казань: Департамент по поддержке малого и среднего предпринимательства, 2002.
2. Сатарова Л. И. Казанская узорная кожа / Л. И. Сатарова. – М.: Культура и традиции, 2004
3. <https://izo-museum.ru/kolleksii/prikladnoe-iskusstvo/tatarskoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-respubliki-tatarstan>
4. <https://center-fan.ru/narodnye-hudozhestvennye-promysly-tatarstana-zoloty-e-ruki.html>

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ ВЫПОЛНЕНИЕ КРАТКОСРОЧНЫХ ЭТЮДОВ

*Гатина Лира Дмитриевна
преподаватель рисунка, живописи, композиции
МБОУДО «Детская художественная школа №2»
Альметьевского МР РТ*

В изобразительном искусстве исторически сложилась трехступенчатая система образования. Уникальность системы заключается в сохранении предметности обучения. Детская художественная школа – первая ступень этой системы. Именно в художественной школе впервые знакомятся с академическим обучением на основе визуального познания и передачи реального мира. Передача реальности средствами изображения одна из важных и сложнейших задач живописи. Можно сказать, что владение приемами реалистической живописи – это умение изъясняться современным языком живописи при создании художественного образа.

Умение мыслить и работать цветотональными отношениями – главная задача живописи, необходимый профессиональный навык, который должен быть выработан с самого начала обучения. Краткосрочные этюды задают этому нужный настрой и подход к работе. Работа в цвете над длительным заданием должна начинаться с этюдов.

Краткосрочные этюды – это быстро и бегло выполненное изображение в самых общих чертах, характеризующие живописно-пластические качества природы, используя обобщённость формы и лаконичность цвета.

1 этап. Визуальное изучение и анализ природы, поиск композиционного решения, выполнение графического эскиза, уточняется колористическая, цветовая организация работы. Частичная светотеневая моделировка формы предметов, поиск тональных отношений больших масс предметов.

2 этап. Введение детальной проработки предметов, моделировка формы, усиление выразительности больших цветовых отношений.

3 этап. На последнем этапе переходим к обобщению. Ради достижения следует убрать лишние детали, ослабить контрасты, выделить главное.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ДПИ «ЖИВОПИСЬ НА СТЕКЛЕ»

*Гильмутдинова Алсу Хаматдиновна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
г. Набережные Челны*

Важной органической частью формирования гармонически развитой личности служит эстетическое воспитание. Это многогранный процесс, включающий знакомство с различными видами искусства, историей родного края, его культурой. Это приобщение к богатому миру традиций и обычаев, изучение различных древних техник. Наконец, применение их в новой интерпретации, обогатенной новыми веяниями и техническими возможностями.

В художественной культуре татарского народа декоративное искусство – это яркое и сильное явление. Шамаиль – особый специфический вид татарского искусства. И в городской, и в сельской среде он был необычайно популярен. Ибо являлся, и является по сей день, оберегом, сакральным предметом для дома и его жителей.

Наша республика, а в частности, наш город представляет целую плеяду художников-каллиграфов, работающих в этой уникальной технике в том виде, в котором она была завезена из Турции, а в Турцию из Италии и Чехии. Первый директор нашей школы и сам был шамаилистом, поэтому эта техника глубоко укоренилась на уроках декоративной композиции. «Живопись на стекле» – такое название получили эти работы. Для разного возраста используются разные материалы. Для малышей вместо пера с чернилами подойдет перманентный маркер, он хорошо пишет и не растекается сразу от воды. Вместо акрила и масляных красок с темперой подойдет гуашь. На сегодняшний день, в этой технике часто используются и витражные прозрачные краски, они выполняют роль туши. И самая интересная часть работы, когда малыши приклеивают фантики под прозрачный слой или не закрашенный фрагмент работы. Завершающий этап – оформление работы. Он зачастую получается совсем неожиданным и интересным, ведь вся работа велась на обратной стороне стекла.

Для детей постарше сюжет берется сложнее.

1. Композицию нужно нарисовать карандашом на бумаге.

2. Затем, подложив эскиз под стекло, перевести его на стекло тонким пером обычной черной тушью.
3. После высыхания туши готовим колеры из темперы, гуаши или акрила в баночках, иначе будет трудно повторить цвет, если его вдруг не хватит. Он обязательно будет отличаться на обратной стороне стекла. Прокрашиваем композицию, начиная сверху - вниз. Техника мазка может быть любая. Учитываем, что с обратной стороны цвет будет чуть темнее. Если гуашь плохо ложится, можно смешать ее с клеем ПВА.
4. Заранее продумываем и не закрашиваем те места, где у нас будет фольга, блестящие фантики или голографическая пленка. Блеск придаст искристость и воздушность работе. Не рекомендуется в работе много блеска.
5. После высыхания краски, прикрепляем кусочки цветной фольги.
6. Закрываем заднюю часть стекла картоном и вставляем в рамку. Работа готова.

Живопись на стекле – кропотливая и увлекательная работа. Всегда интригует результат работы, так как нельзя окончательно предугадать результат. Изучая технику, мы затрагиваем темы татарского орнамента, самобытность татарского народа, культуру родного края, возвращаемся к истокам. Также мы посещаем мастер-классы и мастерские живописцев-шамаилистов. Нашим любимым мастером-шамаилистом является известная в республике член союза художников России и Татарстана Шарифуллина Чулпан Ильгизаровна. Ее работы вдохновляют, удивляют и нравятся всем без исключения. Они представляют пример древнейшего искусства, которое может не только не умереть, но и стать призванием, радовать современных людей. А наши преподаватели и учащиеся перенимают мастерство и учатся у профессионала, 18.11.2021 г. состоялся мастер-класс Чулпан Ильгизаровны в стенах нашей школы. Тема эскизов была приурочена к предстоящей выставке «Традиции и современность». Художница поделилась своим опытом в исполнении сложной, трудоемкой техники, рассказала свои секреты изготовления шамаиля, успела даже рассказать о философском мировоззрении мусульманина. Мастер-класс получился очень насыщенным. Несмотря на то, что преподаватели давно знакомы с техникой, вопросов возникло очень много. В настоящее время 11 преподавателей и их учащиеся заняты творческим процессом – выполнением работ в старинной технике на стекле. В первых числах декабря открытие выставки.

Современные шамаили, выполненные в старинной технике. Автор: член союза художников России и Татарстана, Шарифуллина Чулпан Ильгизаровна.

Ниже представлены работы в технике «живопись на стекле» и в технике «шамаиль», выполненные Чулпан Ильгизаровной, а также ее учащихся.

Живописные работы на стекле, автор: Шарифуллина Ч.И.

Работы, выполненные детьми в художественной школе №1

Список источников:

1. Муратова Э.С. Декоративная композиция в детской художественной школе. / Использование техники «Шамаиль». // Сборник по итогам научно-практического семинара в рамках X открытого республиканского Арт-фестиваля по изобразительному и дизайнерскому искусству «Инновации и традиции: теория и практика». – 2018. – С. 81 – 33.
2. Шарифуллина Ч.И. Красота. // Майдан. – 2020. – №5 –С. 136 – 140.

**ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ЗАНЯТИЯХ В ДХШ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «ЖИВОПИСЬ»**

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

Любая работа – рисунок, этюд, набросок предполагает умение компоновать. Остановлю свое внимание на практическом задании – сюжетной композиции «Зимний пейзаж». Поясню, как методично подвести учащихся первого класса предпрофессиональной программы «Живопись» к успешному выполнению данного задания.

Цель: научить выявлять главное и второстепенное путем передачи конструкции (строения) деревьев и их силуэтов основными тональными отношениями.

Учебные задачи определились:

- понаблюдать за строением деревьев, кустов; проанализировав работы художников-пейзажистов, выявить характерные особенности построения пейзажа.;
- выбрать сюжет, выражающий мысли и чувства, определенное содержание;
- реализовать этот сюжет в творческой работе.

До выполнения данного задания юные художники в течение первой четверти на уроках рисунка и живописи ознакомились с понятием тона, силуэта, выполнили ряд зарисовок, этюдов, аппликаций на уроках прикладной композиции. На занятиях по станковой композиции и прикладной композиции знакомились с законами композиции, сложившимися в процессе художественной практики. Эти знания необходимо теперь применить в композиционных работах.

В ходе работы наблюдается ярко выраженная межпредметная связь с рисунком, живописью, прикладной композицией, пленэром, беседами об изо.

Тип урока: комбинированный.

Задание рассчитано на 4 часа (2 дня).

Оборудование урока:

У преподавателя:

Методические пособия:

- иллюстративный ряд зимних пейзажей известных и местных художников;
- работы учащихся ДХШ, фотографии пейзажей;
- вид из окна мастерской на школьный двор.

У учащихся:

- тонированная бумага формата А3 среднего тона;
- графитный карандаш НВ;
- ластик.

Последовательность ведения работы:

1 занятие.

Для эффективного достижения цели необходимо подвести учащихся к решению ряда задач:

- На примере творчества фотографов и художников проследить как выглядят деревья зимой и каким образом их можно изобразить в работе.
- Определить какие деревья рисовать и как их расположить на формате. Значит встает вопрос компоновки и решения, как лучше расположить лист – горизонтально или вертикально. В данном случае преподаватель предлагает горизонтальное расположение формата для панорамного изображения парка.
- Наметить контуры изображений согласно предлагаемой схеме. Делим формат на 3 плана: изображения крупнее, мельче и еще мельче.

2 занятие.

Оборудование урока у учащихся: тонированная бумага формата А3 среднего тона с подготовленным композиционным рисунком, гуашь (черный, белый, синий цвета), кисти, палитра.

Поставленные задачи урока:

- Закрепить понятие контраста (светлотного и цветового) и его изобразительные возможности.
- Закрепить навыки выделения композиционного центра с помощью тона, цвета, формы и степени проработки.

В ходе практической работы преподаватель подсказывает, корректирует работу каждого учащегося, вынося информацию на всеобщее внимание. Ограничение палитры цветов дает возможность более эффективно понять тоновые отношения в рисунке и живописи. «Сильные или успешные» ученики сразу могут внести поправки в ход своей работы, «слабым» приходится подсказывать в индивидуальном порядке.

В конце занятия подводятся итоги, анализируются работы учащихся. Затем следует экспозиция работ на школьных стендах. Данные выставки хорошо мотивируют детей в творческом плане, участвуют в формировании устойчивой позиции личности ученика и выявляют уровень обученности каждого ученика. Самые удачные находки в творческом плане участвуют в конкурсах детского творчества различного уровня. В итоге получаются неплохие успехи, результаты радуют детей, их родителей и, конечно, преподавателя.

Список источников:

1. Печенежский А.Н. Рисуем пейзаж. Школа рисования от А до Я. -Харьков, Белгород - 2011. С. 12-14, 32-33.
2. Интернет-ресурсы.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ

*Захарова Светлана Валерьевна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Разнообразие способов рисования, необычные методики изобразительной деятельности рождают у детей оригинальные идеи, развивают фантазию, воображение. Здесь нет жесткой заданности и строгого контроля, зато есть творческая свобода и подлинная радость, где результат обычно очень эффектный.

Программа 3 класса отделения Студия «основы изобразительной грамотности», предусматривает знакомство обучающихся с разнообразием животных, птиц, рыб, насекомых, рептилий. В конце учебного года 3 класса учащиеся должны уметь трансформировать заданную форму в фантазийный образ, изучив, строение, цвет, фактуру и форму.

Содержание данной программы насыщено, интересно, эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации своих художественных желаний и возможностей.

Цель: расширение представления о реалистическом и фантазийном характере образов в изобразительном искусстве.

Задачи:

- Формирование у обучающихся умения создавать в рисунке образ несуществующего животного, способом соединения разных частей реальных животных;
- Развитие фантазии, творческого воображения, композиционных навыков, глазомера, чувства формы и цвета;
- Воспитание самостоятельности, творческой инициативы;
- Формирование активности детей на уроке, воспитание чувства любви и ответственности к природе и представителям животного мира.

Дети учатся конструировать в уме из элементов жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) посредством новых их сочетаний, получая что-либо новое, выходящее за пределы раннее воспринятого. Именно развитое воображение порождает новые образы и является основой для всякой творческой деятельности.

Для того чтобы изобразить фантастического животного необходимо соединить часть тела одного животного с частью другого. Например, собаке подрисовывать рыбий хвост и птичьи ноги, уши слона, крылья и т.д. Но кроме этого, учащиеся иногда дают необычное имя своему существу и сочиняют про него историю (что он любит, чем питается и т.д.) можно изобразить свое животное в полете, прыжке, может быть сидящем на дереве или лежащим где-либо.

С учетом возрастных особенностей школьников доминирует игровая форма преподнесения материала. Игровая деятельность – поистине удивительный феномен детского периода жизни. Она является средством познания окружающего мира, обучения, развития творчества и отдыха детей.

Методика работы с детьми построена таким образом, что изобразительная деятельность формирует у детей такие качества, как самостоятельность, инициативность, творческая активность, позволяющие самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой деятельности, снижать закомплексованность, скованность.

Дети любят экспериментировать. Именно исследовательское поведение является одним из важнейших условий развития интеллектуально-творческого потенциала детей. Чем разнообразнее, оригинальнее поисковая деятельность, тем больше возможностей получить в конечном итоге новый результат, а оригинальность – это показатель творчества [2].

Анализируя и оценивая детские работы, мы обращаем внимание на их выразительность, разнообразие, оригинальность образов, зависимость выразительности от усваиваемых способов изображения и способов действия.

Любая фантазия художника всегда опирается на правду жизни, реальную действительность, и только научившись видеть, воспринимать окружающий нас мир, возможно фантазировать. Поэтому развивающая роль искусства должна быть тесно связана с развитием чувственно-эмоциональной сферы, восприятия и фантазии. В результате, ученик начинает в большей степени исходить из созданной им модели мира, чем объективной реальности [1].

Умение рисовать связано с развитием представления. Человек рисует не то, что видит, а то, что знает. Изобразительные знания приобретаются посредством наработки изобразительных навыков. В результате начиная видеть шире и глубже, приобретая способность изобразительно мыслить, продуцировать качественные идеи и образы, преобразовывать окружающий и совершенствовать свой внутренний мир.

Список источников:

1. 1. Водинская М.В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной деятельностью [Электронный ресурс]/ Водинская М.В., Шапиро М.С.— Электрон. текстовые данные. — М.: Теревинф, 2015. — 48 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52087.html>.
2. Давидович М.Е. Современные подходы к организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников /Н.И Левшина, М.Е. Абричкина // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4. URL: <http://www.science-education.ru/127-20844> (дата обращения: 27.07.2016)

СИТУАТИВНЫЕ НАБРОСКИ КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА КОМПОЗИЦИИ

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

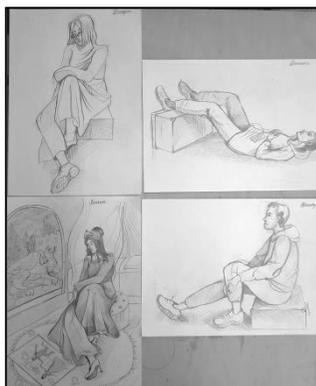
Набросок – изображение, быстро исполненное художником каким-либо материалом или техникой. Набросок сопровождает непрерывно и учебный процесс начинающего, и творческую деятельность художника профессионала.

Владимир Сергеевич Кузин [1] один из известных организаторов и руководителей системы непрерывного художественного образования в стране выделял две основные функции набросков и зарисовок. Первая – это учебно-познавательная, когда наброски и зарисовки служат средством изучения природы и действительности. Вторая – творческая, если наброски и зарисовки являются средством реалистического выражения творческого замысла. На предмете «Станковая композиция» рассматривается и применяется изучение природы как основа для создания художественного образа. Таким образом, выполнение набросков позволяет создать условия для постепенного развития творческих и в итоге профессиональных навыков. Перед вами примеры применения набросков как основы творческого замысла станковой композиции.

Задание 1. Выполните графический эскиз по теме «Ожидание»

Этапы создания работы:

- Создание ситуации: Перед учащимися ставится большой чемодан, и одному из учащихся предлагается встать в позу означающее «ожидание».
- Выполните 3 наброска фигуры человека с натуры в заданной позе.
- Ответьте на вопросы: Что такое ожидание? Кого или что ждет каждая из фигур наброска? Как долго ждет?
- Рассказ натурщика о ситуации ожидания.
- Возьмите за основу для композиции один из набросков и выполните зарисовку с ответом на предыдущие вопросы графическими материалами. В зарисовке должны

присутствовать равновесие, целостность и выделяться фигура как центр композиции.

- Работа в парах: рассказ – описание чужого рисунка и рассказ автора о своем замысле.
- Анализ и самоанализ рисунка.

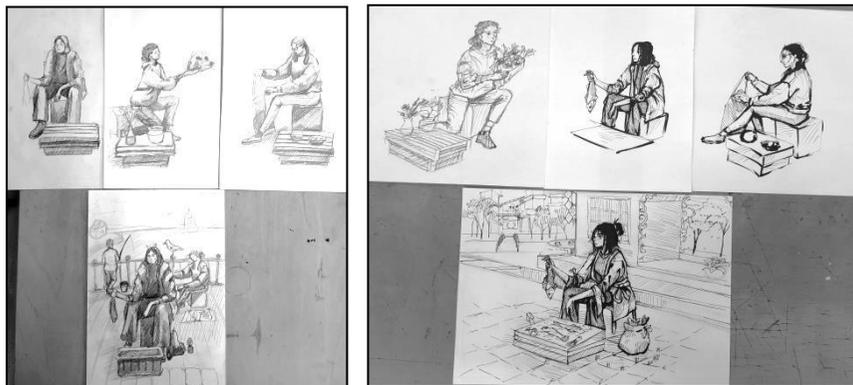

Задание 2. Выполните графический эскиз по теме «На рынке»

Этапы создания работы:

- Создание ситуаций:
 - перед учащимися ставятся деревянные ящики, букеты цветов и одной из учащихся предлагается представить себя в роли продавщицы цветов и попозировать;
 - перед учащимися ставятся деревянные ящики, рыба и одной из учащихся предлагается представить себя в роли продавщицы рыбы и попозировать;
 - перед учащимися ставятся деревянные ящики, овощи и одной из учащихся предлагается представить себя в роли продавщицы овощей и попозировать.
- Выполните 3 наброска фигуры человека с натуры в заданной позе.
- Ответьте на вопросы: Какое настроение у продавщицы? Удачно ли идет торговля?
- Рассказ натурщика о роли, которую он исполнял.
- Возьмите за основу для композиции один из набросков и выполните зарисовку с ответом на предыдущие вопросы графическими материалами. В зарисовке должны присутствовать равновесие, целостность и выделяться фигура как центр композиции.
- Работа в парах: рассказ – описание чужого рисунка и рассказ автора о своем замысле.
- Анализ и самоанализ рисунка.

При выполнении заданий учащиеся применяли графические средства изображения: линию, штрих и тональное пятно.

Подобные задания содействуют способности наблюдать, анализировать, обобщать явления окружающей действительности через художественные образы, которые можно применять в композиции.

Список источников:

1. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 232с.
2. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 4. Краткий словарь художественных терминов. - Обнинск: Титул, 1996. - 80 е.: цв. ил.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

*Кириллова Надежда Михайловна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
г. Набережные Челны*

Искусство – это духовная деятельность людей, которая зарождалась и развивалась вместе с человечеством.

Создавая произведение, художник подчиняется определенным законам художественного творчества, его неповторимое личностное отношение к миру, фиксируется в произведении. Отличительной особенностью художественного творчества является то, что в нем преобладает эмоциональное отражение мира, все формы творческой активности художника в конечном итоге подчинены целям одного типа – созданию произведения искусства.

Такие взлеты в процессе творчества есть результат длительного предварительного кропотливого труда, накопления впечатлений и материала. Структура художественного творчества очень многообразна и сложна. Искусство олицетворяет приверженность человека к прекрасному, доставляет эстетическое удовольствие и способствует приобщению к творческому началу.

Какова роль искусства в жизни общества? Пишут многие обществоведы и философы – это возможность самореализации, проявления себя, как личности. Человек говорит о своем внутреннем мире, духовных ценностях и переживаниях. Через литературу, картины и скульптуры люди повествуют о своих чувствах, эмоциях, процессах развития и достижения целей. Роль искусства в жизни человека и общества определяет уровень развития социума. Через призму искусства появляется возможность взглянуть на жизнь под разными ракурсами, оценить ситуацию. Основная функция его заключается в преобразовании реальности в соответствии с законами эстетики и красоты.

Одной из основных задач нашего общества, стоящих перед системой современного образования, является формирование культуры личности. Актуальность этой задачи связана с пересмотром системы жизненных эстетических ценностей. Формирование культуры молодого поколения невозможно без обращения к художественным ценностям, накопленным обществом в процессе его существования. Законы функционирования и социальная роль искусства, знакомство с которыми является важнейшим условием духовного развития человека. Формирование личности во всей ее многоплановости, ее культурное развитие, профессионализм, сознательная дисциплина, высокая мораль – это цель культуры, и непереносимое условие культурного прогресса.

Изучение творчества разных народов и разных эпох при условии, что его сущность понятна, позволяет нам понять общий характер соответствующих культур. Искусство – это особый способ познания и отражения реальности, одна из форм общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, разнообразный результат творческой деятельности всех поколений.

Слово «искусство» в русском и греческом языках (греч. «искусство, мастерство, ремесло») подчеркивает это. Это мышление в материале, через цвет, слово, звук, движение. положительные качества, как умение и мастерство. Искусство имеет структуру, сходную с культурой, поскольку оно образно показывает, что связывает культуру с природой, обществом и человеком.

Архитектура, декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись и графика – пространственное искусство. Все они работают с объемными пластиковыми материалами в трехмерном или двухмерном пространстве. Их также называют пластическими искусствами. Между собой они различаются по символическому характеру. Архитектура в большей степени, чем другие виды искусства, связана с утилитарными формами человеческой деятельности. Определение сущности архитектуры хорошо известно: сила, полезность и красота. Мысли, чувства, настроения людей, следовательно, они передают косвенным, ассоциативным способом.

Скульптура, живопись и графика – это изобразительное искусство, в котором на изображении строится принцип создания художественной формы (с использованием линий, цветных пятен, объема и т. д.). Важно: они изображают не впечатления от предметов (таких как литература), а сходства самих предметов в их видимом существе. Скульптура – это вид изобразительного искусства, произведения которого являются объемными, имеют трехмерную форму. С древних времен сама деятельность скульптора была признана актом творения, похожим на библейский. В работах скульптора мысль не противоречит материалу, порождая образ как созданную пространственную реальность.

Живопись – одна из основных и древнейших форм изобразительного искусства. Она получила наиболее полное развитие с распространением техники

масляной живописи (XV век). Сфера живописи по сравнению со скульптурой, несомненно, шире. Она не ограничивается только художественным изображением живых существ, в ее силах передать практически любое явление, почти весь видимый мир. На холсте можно запечатлеть масштабную битву, закат над озером и взор, полный радости.

Живопись – это вид изобразительного искусства, представляющий собой способ запечатления окружающего мира красками на поверхности. Основное выразительное средство живописи – цвет, воздействующий на общее восприятие зрителем картины, позволяющий обращать внимание на важные детали, усиливающий эмоциональную составляющую произведения.

Искусство – это прежде всего эстетическое явление. Его сфера деятельности – создание творческим усилием человека произведения, предназначенного для эстетического восприятия, для восприятия красоты. Искусство напрямую связано с созданием, накоплением, передачей ценностей, ценностей не материальных, а духовных. Шиллер утверждал, что красота открывает человеку путь к совершенству и гармонии.

Искусство – отражение творчества, способ запечатлеть, воспроизводить мысли, фантазии и действительность, требующее особого мастерства – это душа человечества, которая зародилась еще с древних времен, когда люди выражали себя в наскальной живописи. Практически каждый человек знает с детства прекрасные классические произведения Чайковского, Моцарта, Баха, картины непревзойденных Микеланджело, Леонардо да Винчи, авторов литературных произведений, а также памятники архитектуры и скульптуры. В искусстве заложены чувства, которые человек пытается передать миру.

Искусство – это одна из важнейших ступеней развития общества. Посещая театры, выставки, музеи, мы полагаем познакомиться с тем миром, который доступен художнику, научиться замечать и понимать вещи, окружающие нас, которые не видели раньше, а также найти в произведениях себя, свои идеи и мысли, тем самым приобщившись к искусству.

При знакомстве с произведениями искусства у человека развивается эстетический вкус, порождая способность субъективно оценивать события и явления, оттапливаясь от своих чувств и мировосприятия. Сейчас существует множество самых различных направлений в искусстве от абстракционизма до реализма, так как каждое поколение вносит свой вклад в развитие искусства, обогащая его. В конечном итоге искусство играет важную роль, как в обществе, так и для каждого человека в частности. Оно меняет жизнь людей и целых поколений, является связующим звеном между поколениями людей, отражением знаний предков и их взглядов на жизнь. Кроме того, искусство показывает историю развития человечества – от простых видов искусств к более сложному. Именно поэтому искусство играет важнейшую роль в развитии общества и всего человечества – оно заставляет душу пробуждаться, развиваться, оно является двигателем творческого потенциала, развития общества. Роль искусства для человечества велика сложным, приобщает к прекрасному. Благодаря творчеству человек познает глубину своей души, раскрывает весь внутренний мир и присущие ему способности и талант. Бессмертны прекрасные творения древнегреческих скульпторов и архитекторов, флорентийских мозаичных мастеров, Рафаэля и Микеланджело... Данте, Петрарки, Моцарта, Баха, Чайковского. Дух захватывает, когда стараешься разумом охватить все, сотворенное гениями, сохраненное и продолженное их потомками и последователями. Бессмертные творения Рафаэля и Леонардо да Винчи до сих пор завораживают своим совершенством и глубоким

осознанием роли человека в мире, где ему суждено пройти свой недолгий, но прекрасный, порой трагический путь.

Прикладное искусство, создаются по «законам красоты». Декоративно-прикладное искусство – предназначено как для эстетического удовольствия, так и для практического применения. Узнать произведение декоративного творчества можно по почерку. Всегда видно, что к такому изделию была применена фантазия художника. Главные ценности культуры всегда находили отражение в окружающих предметах. Также удобно изучать историю и традиции, обращаясь к наглядным предметам быта прошлых лет. Роль современного ДПИ в обществе весьма важна. Это получение теоретических и практических знаний о новой деятельности, формирование художественного вкуса. Декоративно-прикладное искусство всегда присутствовало в жизни человека. Оно берет основы в повседневности. Художник старается придать окружающим предметам красивый вид.

Искусство играет важнейшую роль в нашей жизни, помогая морально расти будущим поколениям. Каждое поколение вносит свой вклад в развитие искусства, культурно обогащая его. Творчество делает мир людей более прекрасным, живым и ярким, позволяет человеку реализовывать свой внутренний мир. Ремесло, любой вид деятельности человека считается творческим процессом. Мастерство в какой-либо области: швейное дело, вышивка бисером, создание мебели и так далее считается искусством. Ведь человек старается передать свое видение мира в действительность. Для творческого самовыражения человек изобрел очень много материалов. Художники используют краску, холсты, чернила и так далее. Архитекторы – глину, железо, гипс и прочее. Благодаря современным способам хранения информации, человек может переносить свои творения в электронный вариант. Искусство – это одна из важнейших ступеней развития общества.

Родители начинают заниматься культурным воспитанием своего ребенка практически с рождения, приводят в художественные школы. Приобщение детей к искусству – это важная часть воспитания положительной личности. На уроках истории искусств они рассматривают великих художников, писателей, музыкантов и их весомый вклад в культуру человечества. В детях воспитываются умение обучаться чему-то новому, интерес к искусству, способность творить и быть добрым человеком. Ведь весомую роль в развитии зрелой личности играют художественные творения.

Художественное творчество – самовыражение внутреннего мира художника, познание и созидание, творческий процесс, возникающий в сознании художника в результате его отношения к окружающему миру. Большую роль при этом играет такой всеобщий художественный прием, как композиция, а также арсенал других средств, приемов, материалов. Благодаря художественному творчеству, он творит, то есть создает нечто новое, то, что ранее не существовало, его творения уникальны. Художественное творчество как процесс воплощения замысла автора, вырастающего на основе системы образов. Воспроизведение цепи представлений и впечатлений, воображения и интуиции в творчестве. Неизменным остается стремление использовать фантазию в создании или украшении мира вокруг себя. Главное – творческое мышление.

Список источников:

1. Балонova М.Г. Искусство и его роль в жизни общества, (учебное пособие). - Нижний Новгород, 2007.
2. Нежнов Г.Г. Искусство в нашей жизни. – М.: Знание, 1975.

3. Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. - М.: Искусство, 1984.
4. Титов С. Н. Искусство: объект, предмет, содержание. — Воронеж, 1987.
5. Художественное творчество и психология. - М., 1991.

КУКЛЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

*Кондратьева Наталья Владимировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижекамского МР РТ*

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Этот факт дает большие возможности представителям культуры для реализации творческих планов. Один из наших проектов «Куклы в национальных костюмах народов Поволжья» пришелся очень кстати и отвечает требованиям современности. Заранее следует сказать, что работа над данным проектом ведется более 10 лет. Начальной точкой отсчета можно считать статью «Традиции и современность» в журнале «Художественная школа» (Москва, 2009), где речь шла о необходимости развития национальных орнаментов. Позже автор периодически поднимала эту проблему неоднократно.

Поволжье – один из самых густонаселенных регионов страны. В VII-X веке началось его освоение, сегодня на этой территории проживают татары, русские, удмурты, мордва, башкиры, марийцы, чуваш и т.д. Каждая национальность имеет вековые традиции жизненного уклада и быта, которые помогают людям идентифицироваться и поступательно развиваться с учетом наработанного опыта.

Костюм каждой народности тоже развивался с учетом меняющихся условий жизни. Сложились традиции, общие для всех костюмов народов Поволжья: рубашка является характерной чертой для всех этносов, причем в изделии отсутствует плечевой шов. В целом же, женский костюм более сложный и разнообразный, чем мужской – этим объясняется преобладание образцов женских нарядов в представленной коллекции.

Работа над костюмом в рамках проектной деятельности школьного обучения возможна с12-14 лет (3 класс ОПП), т.к. в этом возрасте целостное восприятие различных этапов создания конечного объекта доступно для ребенка. Задолго до такой эволюции начинается знакомство сначала с элементами национального орнамента, затем с орнаментом, а уж потом создаются собственные работы по национальным мотивам. Показаны примеры практических работ учащихся.

На 1этапе знакомство с орнаментом изучаются элементы национального орнамента, их история и происхождение, как правило, на примере русского и татарского народов. Такой подход дает возможность сравнительного анализа традиций наиболее многочисленных этносов Поволжья.

Затем рисуют различные виды орнаментов (растительные, геометрические, зооморфные). Учащиеся пробуют на эскизах орнаменты включить в контекст предметов быта: кувшины, платки, текстиль, одежда. Следующий шаг – выполнение практического упражнения: фрагмент вышивки, росписи.

Выполнение предмета быта (в масштабе или в натуральную величину) с использованием национальных мотивов придает уверенности в своих силах, т.к. наглядно демонстрирует результат познавательной деятельности.

Теперь наступает очередь следующего, более сложного по уровню задания – выполнение национального костюма для куклы. Этапы работы похожи:

- Исследовательская работа, изучение аналогов и литературы по выбранному направлению.
- Поиски, эскизы

- Выбор куклы. Как правило, решение довольно простое – использовать куклу, которая сохранилась с детства. Если такой нет – делают рукотворную, это займет чуть больше времени.
- Изготовление элементов костюма
- Примерка, сбор макета.
- Доработка

Следует учитывать, что старшие дети успешнее справляются с заданием, их макеты выразительнее и красочнее.

Разумеется, костюмы выполняются из материалов, которые нашли авторы. В старину это были конопляные, льняные ткани, вязанные из шерсти предметы костюма, сшитые из овчины и кожи. На таком сдержанном фоне декоративные аксессуары и вышивки смотрелись выразительно, принадлежность костюма какой-либо народности узнавалась без труда. Современные решения народного костюма носят приблизительный характер, поэтому можно сказать, что многие итоговые работы выполнены «по мотивам» определенной национальности, что дает повод для новых творческих подходов.

С другой стороны, разнообразие современных тканей и декора дает возможность создания лучшей версии творческого замысла автора. Макеты получаются предельно яркими, выразительными, наполнены оптимизмом.

Список источников:

1. <https://infourok.ru/material.html?mid=52118>
2. <https://kitaphane.tatarstan.ru/peoples.htm>
3. <https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/184602/traditsionnyie-kostyumyi-narodov-povoljya-mujskaya-i-jenskaya-odejda-narodov-povoljya>

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЖАР-ПТИЦА»

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

Творчество в общем смысле — процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового.

Основной критерий, отличающий творчество — это уникальность его результата. Человек в процессе творчества проявляет определенные

характеристики своей личности, проявляет и выражает свою индивидуальность. Соответственно, произведения искусства, созданные нашими воспитанниками, имеют дополнительную значимость и очень важны для процесса воспитания и обучения. Люди с давних времен, развивая народное искусство, прослеживали его воспитывающую функцию.

Занимаясь изобразительным творчеством в объединении «Жар-птица», дети учатся чувствовать, думать, эмоционально сопереживать, то есть развиваются духовно. На занятиях объединения «Жар-птица» учащиеся получают знания о видах декоративно-прикладного искусства, народной игрушке, о русском костюме и костюме народов Поволжья. Дети овладевают ремеслами, изготавливают предметы декоративно-прикладного искусства. Занятия несут познавательное и воспитательное значение, так как показывают нравственное и эстетическое богатство традиционной культуры, способствуют формированию сознательного патриотического чувства, приобщают детей к традиционному наследию.

Учащиеся знакомятся с историей возникновения и развития художественных промыслов – Городецкая роспись, Золотая Хохлома, Гжель.

Важная роль отводится изучению орнамента. Дети учатся строить растительный, геометрический, зооморфный орнамент. Знакомство детей с новыми орнаментальными построениями, формирует у них приемы народной росписи. Многократно повторяющиеся расписные мотивы позволяют детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка будущего изделия. Именно декор на расписном предмете становится носителем содержания: выражает мироощущение народа, выявляет, подчеркивает социальное положение конкретного человека. Так, например, на занятии по ознакомлению с народной одеждой, дети узнают, что богатство декора в народном праздничном костюме было особым знаком и означало высокую репродуктивную силу одетого в него человека, плодородие матушки-Земли. Велика роль народного искусства в приобщении учащихся к ценностям и гордости за свой народ.

Использование на занятиях литературного и музыкального рада, песен, потешек, закличек позволяет лучше осознать и понять народную культуру и ее быт. Слушая произведения устного народного творчества, знакомясь с народной музыкой, рассматривая изделия декоративного искусства народных мастеров, дети приобретают новые знания о жизни, о труде людей, о том, что ценит народ в человеке, а что порицает, как понимает красоту.

Произведения народного творчества пробуждает в школьниках первые яркие впечатления о Родине, ее культуре. Так, например, при изучении народной игрушки Матрешки, дети познакомились с историей ее возникновения, видами и особенностями изображения каждого вида матрешки, так же выполнили матрешку в национальном костюме.

Воспитание средствами изобразительного искусства включает в себя беседы на патриотические темы, посещение музеев, участие в выставках. Дети выступают с сообщениями о героях, о военных событиях, о участниках сражений, проживающих в нашей республике. Данной теме была посвящена выставка детских рисунков в фойе школы.

Чтобы быть патриотом, нельзя быть равнодушным к судьбе своего двора, школы, близкого окружения. Нужна активная жизненная позиция с детства. С этой целью наши учащиеся принимают участие в благотворительных и общественно-полезных акциях. Например, чистый двор по благоустройству школьной территории. В рамках социальной акции «Осенняя неделя добра» выполняли сувениры и открытки для пожилых людей. Беседуя о правилах поведения в общественном транспорте и на дороге, мы закрепили знания, выполнив рисунки и

наши учащиеся, совместно со школой, приняли участие в акции «Дети против ДТП».

Участие в жизнедеятельности коллектива готовит детей к выполнению обязанностей, возложенных на каждого из нас обществом в решении общественно значимых задач, помогает в жизненном самоопределении, готовит к будущей жизнедеятельности в обществе, в котором человеку важно уметь не только подчиняться, но и управлять и созидать.

Занимаясь патриотическим воспитанием, дети получают возможность легче реализоваться в реальной жизни по данному направлению. Осваивая искусство, постигая основы изобразительной грамоты, создавая оригинальные композиции, учащиеся учатся беречь родную природу, город, страну, учатся гордиться своими героями, учатся жить в мире по законам красоты, добра и гордости.

Любить, уважать свой труд, прививать нашим детям любовь ко всему национальному и патриотическому – дело и благородное, и ответственное. Ведь мы должны воспитать гражданина Отечества, способного сберечь и приумножить лучшие традиции нашего народа, сохранить его целительное зерно, из которого произрастает душа человека.

Список источников:

1. Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М.: Высшая школа, 1986. – 302 с.
2. Бордюг Н.Д., Поровская Г.А. «Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество. Воспитание и дополнительное образование детей». – М, 2006.

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ НА ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ

*Куликова Анна Владимировна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

Пленэрная практика является частью процесса обучения в детской художественной школе. Она проводится обычно, в начале лета, и является продолжением учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавать световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных, даже для профессионального творчества задач, связано с глубоким изучением природы в естественной природной среде.

Цель пленэра: сбор интересного живописного и графического материала для будущих композиций. Задачи пленэра: развивать наблюдательность, изучать природу;– закреплять знания линейной и световоздушной перспективы,– закреплять умение применять их для рисования с натуры.

Перед выходом на пленер необходимо настроить ребят на серьезную, увлекательную работу, создать творческую атмосферу: провести небольшую беседу с показом этюдов из методического фонда, репродукции работ мастеров акварельной живописи, графики (например, В. Серова, М. Врубеля, В. Сурикова, рисунков И. Шишкина).

Обязательна индивидуальная работа с каждым обучающимся. Такая работа предусматривает поиск решений, рекомендации справочного материала, литературы по искусству, зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров. Наиболее подготовленные в изобразительной деятельности обучающиеся должны получить хороший настрой на дальнейшую самостоятельную работу, а средние и слабые – новые знания и умения общаться с природой на открытом воздухе.

Итоговой работой, обобщающей полученные знания на пленэре, является композиция. Здесь можно выделить несколько этапов:

1. *Появление замысла.*

Тема выбирается и продумывается педагогом заранее. Обычно используются темы связанные с историей города, важными событиями, выдающимися земляками. Это помогает глубже изучить историю, помочь духовному развитию обучающихся, воспитать патриотизм.

Примерные темы: «Экскурсия», «Сказки Челнов», «Наши земляки» и т.д.

Тема во многом зависит от возрастных особенностей учащихся.

Примерно, определяется техника и материал исполнения. Изучаются работы художников в этом направлении.

2. *Сбор материала (копилка)*

Работа над композицией начинается с первого дня и включает в себя сбор теоретического и практического материала. Ежедневно собирается натурный материал в виде набросков, зарисовок, этюдов.

В пленэрную программу включены такие темы, как фигура человека на улице, натюрморт на траве, состояние неба, отражение в воде и архитектурные мотивы. В этих зарисовках основной задачей является изучение световоздушной и линейной перспективы в условиях быстроменяющейся природы.

Наибольшей эффективности способствуют совместные просмотры в конце каждого рабочего дня, на которых все ученики вместе с преподавателем проводят обсуждение работ и эскизов.

Теоретический материал собирается в интернет источниках, через литературные материалы и посещение музеев.

3. *Разработка эскизов.*

Опираясь на зарисовки и полученные знания, составляются эскизы композиции. По условиям составления композиции должны присутствовать: первый план, сюжет, узнаваемые архитектурные мотивы. Определяется освещение, выбирается формат.

4. *Перенос эскиза.*

Эскиз переносится в соответствии с масштабной сеткой, относительно диагоналей и вертикалей на формат А3. Находится цветовое решение композиции.

5. *Натурные рисунки людей.*

В соответствии с эскизом, делаются натурные наброски людей, для композиции. Наброски на пленэрной практике выполняются каждый день в количестве 20 шт., что позволяет значительно улучшить качество исполнения.

6. *Работа в цвете.*

Начиная работу в цвете в выбранной технике, стоит вести композицию от больших пятен к маленьким деталям. Учитывать особенности каждой техники. В первый день цветовая раскладка, на следующий день завершение.

7. Итоговая доработка.

Прорисовка деталей, расстановка акцентов и выделение первого плана. В итоге получается серия работ, объединенная одной темой. Проводится итоговый просмотр с целью организации отчетной выставки.

Можно сказать, что пленэрная композиция – это рассказ про лето, про людей, про их увлечения нарисованный живописно или графически.

ГАРМОНИЯ ПО ОБЩЕМУ ЦВЕТОВОМУ ТОНУ И НАСЫЩЕННОСТИ

*Кураева Екатерина Михайловна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны*

Цель: приобретение навыков и умений работы с акварелью; научиться передавать оттенки локального цвета и цветовых отношений, выражать характер формы силуэтом.

Ожидаемые результаты:

- Знать определения: «локальный цвет», «цветовые отношения», техника «аla-prima», техника «по-сырому»;
- Уметь передавать оттенки локального цвета;
- Уметь выражать характер формы силуэтом;
- Владеть навыком передачи материальности предметов при помощи технических приёмов работы акварелью (аla-prima, по-сырому);
- Выполнить:
 - этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок на нейтральном фоне;
 - этюд чучела птицы на нейтральном фоне;
 - натюрморт из двух, трёх предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне;
 - натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом).

Теоретический материал:

В качестве основных принципов цветовой гармонии следует:

1. В гармонии должны быть заметными, по крайней мере, первоначальные элементы многообразия цветовой области: красный, желтый и синий. Будь они неразличимы, как это было бы в черном, сером или белом цвете, то было бы единство без многообразия, то есть лишь количественное отношение красок.
2. Многообразие тонов должно достигаться также через разнообразие светлого и темного и через изменения в цвете.
3. Тона должны находиться в равновесии таким образом, чтобы ни один из них не выделялся. Этот момент охватывает качественные отношения и составляет цветовой ритм.
4. В больших комбинациях цвета должны по порядку следовать друг за другом так, чтобы естественная связь по степени их родства имела место, как в спектре или в радуге. В следовании тонов выражается движение мелодии цветового единства.

5. Чистые краски следует применять экономно из-за их яркости и лишь в тех частях, на которые глаз в первую очередь должен быть направлен.

Локальный цвет предмета – это те чистые, несмешанные, непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, как их объективные, неизменные свойства.

Цветовые отношения – различия цветов природы по цветовому тону (оттенку), светлоте и насыщенности. В природе цвет всегда воспринимается в отношениях с окружающими его цветами, с которыми он находится в строгом взаимодействии и зависимости. Поэтому цветовые отношения этюда должны передаваться пропорционально цветовым отношениям природы. В этом заключается закон колористического переложения красок видимой природы на диапазон красок палитры.

Спецификой акварельной живописи является прием письма «по-сырому». Он заключается в том, что перед работой бумагу смачивают водой с помощью губки, затем быстро пишут по еще мокрой поверхности. Растекаясь, краска может передать мягкие переходы одного цвета в другой атмосферы, отражения облаков в воде, тонушие в тумане силуэты, пушистость меха и т. д. Часто письмо «по сырому» дополняется проработкой по высохшей бумаге, если есть необходимость более четкой прорисовки отдельных предметов и деталей.

А-ля прима (итал. All'prima; произн. – «аля прима») – то же, что и живопись по-сырому. Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс, при которой создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски.

Сыров Валерий Михайлович «Осень»

Практическая работа (задания):

Задание №1

Аудиторная работа:

Выполнить этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок на нейтральном фоне в технике alla-prima.

Материалы: бумага различных форматов, простой карандаш, резиновый ластик, акварельные краски, кисти белка №3-6

Примерные работы:

Самостоятельная работа: этюд ветки со сложными листьями (клен, вяз) на нейтральном фоне.

Задание №2

Аудиторная работа:

Выполнить натюрморт из двух, трёх предметов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне в технике по-сырому.

Материалы: бумага формата А-3, простой карандаш, резиновый ластик, акварельные краски, кисти белка № 3-6

Примерные работы:

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне.

Задание №3

Аудиторная работа:

Выполнить этюд чучела птицы на нейтральном фоне при помощи различных приемов работы с акварелью.

Материалы: бумага различных форматов, простой карандаш, акварельные краски, кисти белка №3-8

Примерные работы:

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных.

Задание №4

Аудиторная работа:

Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по форме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом)

Материалы: бумага формата А-3, простой карандаш, акварельные краски, кисти белка №3-8

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений.

Последовательность выполнения натюрморта:

- подготовить рабочее место;
- определить композицию натюрморта на листе (несколько черновых вариантов);
- выполнить рисунок натюрморта на основном листе;
- сделать анализ на определение основных цветовых отношений в натюрморте:

- что самое темное в натюрморте, что светлее по тону, что самое темное?
- рассмотреть оттенки на свету, какие цвета вы бы смешали для освещенной части?
- относительно освещения, какие оттенки вы видите в тени? Теплые или холодные?
- для работы в технике акварели «по сырому» бумагу смочить водой с помощью губки, затем быстро начать писать по еще мокрой поверхности. Сначала прописать фон картинной плоскости. Далее работу вести по частям, с последовательным увлажнением и проработкой предметов натюрморта;
- в технике а la prima красочные отношения берутся сразу в полную силу, и работа ведется одновременно по всему листу;
- мазки нужно положить вплотную друг к другу. Возможны комбинации работы по сухой и по влажной бумаге. Для плавного перетекания одного цвета в другой можно лист смочить водой. Работая «по-сырому», можно добиться незаметных переходов одного цвета в другой, растяжек цвета от насыщенного к светлому на больших плоскостях бумаги. Так применяя разные приемы в работе можно передать разнообразие материальных фактур;
- работать необходимо энергично, не давая просохнуть предыдущему мазку. Для предотвращения слияния красочных слоев, линии соприкосновения цветowych пятен необходимо просушить сухой кистью. При наложении одного красочного слоя на другой для получения новых оттенков необходимо учитывать влияние цвета нижележащих слоев. Края мазков можно смягчить влажной чистой кистью. Мазки следует укладывать строго по форме предмета;
- окончание работы над натюрмортом - обобщение отдельных оттенков цветов, подчинение их общему колориту.

Критерии оценки натюрморта:

<i>Критерии</i>	<i>Оценки</i>			
	<i>«5» (отлично)</i>	<i>«4» (хорошо)</i>	<i>«3» (удовл.)</i>	<i>«2» (неудовл.)</i>
<i>Композиционное решение</i>	выполнено композиционное размещение рисунка в листе с учётом всех законов, выявлен характер и пропорции натурной постановки	композиционное размещение рисунка в листе выполнено с незначительными отклонениями, нарушены пропорциональные соотношения в конструкции объектов	нарушены пропорциональные соотношения объектов постановки и пространства листа, построение предметов и пространства выполнено с ошибками или отсутствует	отсутствие навыков композиционного размещения рисунка в листе, отсутствие конструктивного построения натюрморта
<i>Передача цветовых отношений</i>	найжены соответствующее натурной постановке большие локальные цветовые отношения,	незначительные отклонения в выборе общего цветового строя композиции, объём предметов вылеплен обобщённо, но без	изменены крупные цветовые соотношения, объём и форма предметов выполнены лишь тонально,	не найжены общие цветовые отношения, пластические характеристик и предметов не читаются,

	выявлен объём и форма предметов тонально и по цвету, раскрыты технические особенности выбранного художественного материала	разрушения формы объектов, раскрыты технические особенности художественного материала	грубое нарушение техники работы с выбранным художественным материалом	объём не выявлен, грубое нарушение техники работы с выбранным материалом
<i>Цельность, общее художественное впечатление</i>	работа обладает цельностью и создаёт положительное художественное впечатление	общее художественное впечатление нарушается недостаточной сбалансированностью тональных соотношений в композиции	общее художественное впечатление от работы разрушается дробностью цветowych пятен или отсутствием гармоничных цветowych соотношений	общее художественное впечатление от работы разрушено отсутствием единства композиции как пластически, так и по цвету

Чтобы оценить свою работу, надо сначала оценить её по каждому критерию, сложить все оценки и разделить на количество критериев.

Список источников:

1. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / Шаров В.С. — М.: Эксмо, 2013.
2. <http://pencilbox.info/tri-tehniki-akvareli-mnogoslojnaya-alla-prima-i-po-syromu/>
3. <http://www.livemaster.ru>
4. <http://www.pencilbox.info>
5. <http://zerocreation.ru/uroki-risovaniya/akvarel-priemy-i-tehniki-risovaniya/>

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ**

*Кушилкива Ирина Евгеньевна
методист первой квалификационной категории
МБУДО «Дом детского творчества»
Лениногорского МР РТ*

На базе Дома детского творчества города Лениногорск с сентября 2021 года реализуется образовательный проект «Внедрение инновационных интерактивных образовательных технологий в образовательный процесс для всестороннего развития детей 3-12 лет». Для реализации данного проекта на средства гранта приобретено инновационное оборудование – интерактивная песочница iSandBOX, которая оснащена песком, проектором, специальным датчиком глубины, ноутбуком с программным обеспечением и позволяет построить процесс обучения в режиме реального времени: продемонстрировать интерактивную географию,

построить свой собственный вулкан с извержением лавы, почувствовать себя архитектором, математиком, физиком, разовьёт познавательную активность детей. Применение современных технологий делает образовательный процесс интересным, увлекательным, полезным и продуктивным.

Программное обеспечение iSandBOX состоит из 31 игрового режима, комбинируя из них самые разные занятия, мы погружаем детей в невероятные и увлекательные истории.

Режим «Раскраска». Технология, которая позволяет оживлять раскрашенных животных, выращивать и раскрашивать растения. Животные оживают и взаимодействуют друг с другом, издают звуки, вызывая у детей неподдельный интерес. Режим сочетает в себе традиционные полезные развлечения (раскраска и игра с песком) с инновационными (дополненная реальность и компьютерная игра). Большую мотивационную помощь оказывают дополнительные предметы (наборы животных). В процессе освоения режима «Раскраска» у детей формируются представления об объектах изображения, их форме, расцветке, орнаментах; о контуре и деталях; о фоне и окраске; о цветовой палитре; об изображении отдельных объектов; объектного и композиционного восприятия пространства. В процессе освоения режима «Раскраска» формируются представления о профессии садовода; о продуктах труда человека; о способности и потребности создавать полезное; об эстетическом и гармоничном восприятии и отражении окружающего мира.

Режим «Художник» демонстрируется на интерактивной поверхности. Это позволяет детям легко повторять движения для создания собственной песочной картины. Создаётся эффект работы с настоящим художником без его непосредственного присутствия. Ребёнок (или педагог) сами могут регулировать скорость прохождения занятия, останавливать видео для детальной проработки элементов, обсуждения или рефлексии. Занятия проходят в сопровождении классической музыки, специально подобранной для детей. На песочное поле проецируется цветовой спектр, который разворачивается в палитру при достаточном углублении и при возвышении над поверхностью песка. Рисование в этом режиме предусматривает создание на песке различных объектов, а регулируя высоту выпуклости или глубину вдавленности раскрашивать их в различные цвета. В процессе освоения режима «Художник» формируются знания об объектах изображения, их форме, расцветке; о контуре и объеме; о фоне и окраске; о цветовой палитре; об изображении отдельных объектов и сюжете; о видах изобразительного искусства, дифференциации цветовых ощущений и

представлений; объектного и композиционного восприятия пространства; отражение или воссоздание наблюдаемых или вспоминаемых, творчески преобразованных объектов; ориентировки в пространстве; крупной и мелкой моторной деятельности; анализа и синтеза, классификации и сериации приобретенных знаний; целенаправленной созидательной деятельности; индивидуальной и коллективной работы; анализа и вербализации результатов своего труда. Формируются навыки: творческого отражения личного опыта; ручной деятельности; достижения поставленной внутренней задачи, задумки. В процессе освоения режима «Художник» у детей формируются знания о богатстве окружающего пространства; о личных предпочтениях выбора объекта и его цветового решения; об эстетическом и гармоничном отражении окружающего мира.

Песочная живопись – это современный вид творчества. Интерес к песочной живописи растёт среди детей и их родителей. Использование в образовательном процессе интерактивной песочницы позволяет существенно повысить познавательную и творческую мотивацию детей, способствует более интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов, творческих способностей, закреплению и обобщению пройденного материала. Интерактивную песочницу можно считать полифункциональным средством творческого развития детей; оборудованием, позволяющим педагогу осуществлять эффективную инновационную деятельность.

Список источников:

1. <https://docplayer.com/187922538-Interaktivnaya-pesochnica-isandbox.html>

ИСКУССТВО КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

*Машанова Анжела Валерьевна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «Центр эстетического воспитания детей»
Елабужского МР РТ*

Как возникает художественный мир, новая реальность, которая не может быть целиком объяснена из уже существующего мира? Начиная с ранних трактатов, посвященных изучению природы художественного творчества, мыслители отмечали иррациональные, непостижимые механизмы этого процесса, невозможность выявления закономерностей, в соответствии с которыми осуществляется творческий акт. В диалоге «Ион» Платон приходит к мысли, что в момент творчества художник не отдает себе отчета в том, как он творит. Акт творчества демонстрирует умение художника выйти за пределы себя («ex-stasis», «исступление»), когда его душа проникает в мир запредельных сущностей. Фиксация не проговариваемых, нерациональных сторон творческого акта как бы сама собой снимала вопрос о выявлении неких формул и алгоритмов в художественном творчестве. Действительно, по самому своему определению творчество – это создание того, что еще не существовало; в этом смысле любой творческий акт не может быть измерен критериями, сложившимися в культуре до него, любое творческое действие находится в оппозиции к нормативности, противостоит адаптированным формам деятельности. Но с другой стороны,

творческий процесс вполне подвластен изучению и структурированию. Принципы художественного творчества обладают своей непреложной логикой, они необходимы как методологическое основание существования искусства. И как бы индивидуальна, неповторима ни была жизнь художника, она неизбежно подчиняется всеобщим законам творчества. Рассмотрению подобных законов, а также этапности создания художественного произведения и посвящен данный реферат.

Законы художественного творчества.

Категориям *художественного творчества* есть категория, в которой раскрывается содержание процесса создания художественного произведения. Создавая произведение, художник подчиняется определенным законам художественного творчества. Один из них – индивидуально неповторимое отношение к миру, феноменологически характеризуемое как талант. Феномен таланта заключается в том, что это оригинальное, не повторяемое ни в ком другом единство эмоциональных и рациональных структур художественного субъекта; неповторимое личностное отношение к миру, фиксируемое в произведении, создаваемом художником. Это вместе с тем неповторимость художественной деятельности, процесса создания художественного произведения, конкретно выражающегося в индивидуальном методе и стиле творчества.

Именно поэтому в художественном творчестве огромное значение имеют врожденные качества: музыкальный слух, способность чувствовать гармонию цветов, ритмику стиха, эстетическую значимость объектов и форм и т. д. Но все же это лишь психофизиологические предпосылки таланта. Сущность художественного таланта образуется из ряда психофизических, духовных и социальных компонентов. Талант, будучи сложной системой индивидуально неповторимой личности художника, определяет направление и возможности творчества; определяет избираемый художником вид и жанр искусства (или несколько видов или жанров искусства), круг интересов и аспекты отношений художника к действительности.

В реализации таланта огромное значение имеют субъективные факторы: величайшая трудоспособность и волевое напряжение, мобилизация художником всех своих эмоциональных и интеллектуальных сил, строгая организация труда и постоянная творческая жажда, постоянное стремление перешагнуть себя.

Другой отличительной особенностью художественного творчества является то, что в нем преобладают эмоциональные реакции и эмоциональное отражение мира.

Анализируя эмоциональный мир художника, следует также сказать, что этот мир в конечном счете детерминирован той социальной средой, в которой живет художник. И чем глубже он отражает основные тенденции социальной жизни, чем более чуток художник к этим процессам, тем значительнее его творчество. Участие в решении животрепещущих проблем современности – это воздух художественного творчества, то, без чего не может жить подлинный художник.

Огромное значение в эстетическом катарсисе и раскрытии смысла создаваемого произведения имеет фантазия, которая является своеобразным сплетением эмоционального и рационального, психического и социального в художественном творчестве. В фантазии художника восстанавливаются в памяти и творчески перерабатываются прошлые ощущения, представления, впечатления, в конечном итоге приводящие к созданию художественного образа. Фантазия является результатом неудовлетворенности и побудительной причиной действия.

Для того чтобы творчество приобрело подлинно эстетический смысл, необходимо, чтобы его замысел был пронизан идеей, то есть таким отношением художника к миру, в котором обнаруживалась бы его концепция жизни. Поэтому

человек, создающий художественный образ, должен обладать не только эмоциональной восприимчивостью, фиксирующей действительность на уровне феномена, но и способностью проникать своеобразно и специфично в его сущность, а это невозможно без развитого мышления. Своеобразной формой такого отражения мира художником является метафоричность его мышления, ведь в метафоре заключается и образ, и понятийное содержание.

Другой существенной чертой художественного мышления является ассоциативность, то есть такая связь представлений и понятий, в которой одна из них, возникнув в сознании, вызывает (по сходству, противоположности, смежности или контрастности) другое представление, или понятие, или же цепь таковых.

Многозначность художественного образа объясняется в значительной степени также тем, что он впитывает в себя огромный (накопленный художником в наблюдениях) материал, возникший в его сознании на основе богатства найденных ассоциаций.

Анализ всеобщих законов художественного творчества позволяет выделить несколько основных стадий, состояний, через которые проходит художник в процессе создания произведения искусства.

Таким образом, разработки в области прикладной (естественнонаучной) психологии помогают детализировать и объяснить ряд наблюдений, накопленных общетеоретической психологией творчества. Взаимодополнительность этих научных сфер очевидна, она позволяет пролить свет на труднообъяснимые процессы рождения, вынашивания претворения художественного замысла.

Список источников:

1. Булатов Д.С. Культурология / Д.С.Булатов. - Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2004. - 500 с.
2. Быстрова А.Н. Мир культуры (Основы культурологии). Учебное пособие / А.Н.Быстрова. - Новосибирск: ЮКЭА, 2002. - 712 с.
3. Волкова Д.В. Культурология: учебное пособие / Д.В.Волкова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 315 с.

«АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ» НА ЗАНЯТИЯХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ

*Михайлова Елена Анатольевна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

Город – это колыбель и вершина цивилизации. Шедевры мирового искусства, неповторимые памятники древности – вечные символы национальной культуры, наивысшие достижения научно-технического прогресса – все это сосредоточено в городах, главных жизненных центрах планеты. Человечество с давних пор задавалось проблемой создания города будущего. Архитекторы и дизайнеры – это художники своей сферы деятельности, и как любая творческая личность способны на удивительные творческие идеи, находки, открытия, архитектурные фантазии.

Способность увидеть красоту и уникальность в привычных предметах и явлениях окружающего мира является главной частью творческого человека.

Источниками вдохновения на занятиях композиции в ДХШ часто бывают предметы материальной культуры, такие как архитектура. Архитектура – богатейшая и захватывающая область человеческой культуры. Каждый источник творчества обладает только ему присущими признаками, которые могут натолкнуть на создание оригинальной идеи. Например, в природных объектах и архитектурных сооружениях вдохновляют пластика силуэтов и линий, пропорции элементов и формы, ритм, фактура поверхностей и т.д.

Предложенное программой задание предполагает создание фантазийной графической архитектурной композиции и пространственной среды. Одновременно с работой над основной композицией учащийся может продумать сопутствующие объекты: машины, растения, а также костюмы и образы жителей фантастического города. Окончательным решением темы является: творческая графическая работа с интересно скомпонованной архитектурной композицией и окружающей её средой. Желательно продумать, каким образом выбранные архитектурные формы отображают специфику среды: город будущего на Земле, условия водной стихии, условия другой планеты, жаркий или холодный климат и т.д.

Цели и задачи:

- поиск и реализации творческого авторского замысла по созданию художественно-выразительного графического образа композиции;
- ознакомление с архитектурной композицией и новыми течениями архитектуры XX и XXI века;
- формирование и развитие фантазии, ассоциативного мышления и пространственно-композиционного воображения в процессе практического выполнения задания с архитектурными элементами, умение претворять замыслы в конкретную художественную форму;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной работы и ведения поиска информации при решении задач в творческой композиции;
- развитие знаний, умений и навыков поискового эскизирования;
- формирование и развитие изобразительных способностей представления графического образа композиции, художественно-выразительная передача авторской идеи.

Для выполнения работы, эскизов необходимо вспомнить законы композиции. Например – закон цельности. Его главная черта – неделимость композиции, которая закладывается через нахождение художником конструктивной идеи листа и способствует объединению в единое целое всех составных частей листа. Сначала следует сочетать основные массы в силуэты, в которые войдут более мелкие детали.

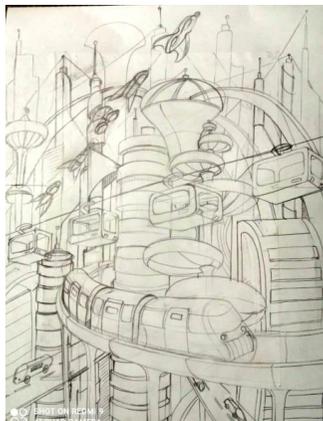
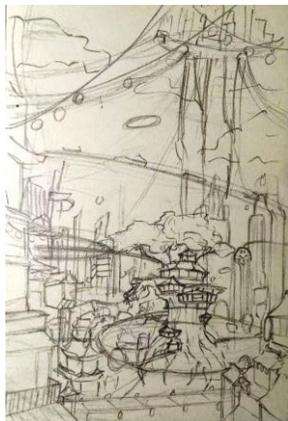
Основными средствами архитектурной композиции являются: пропорции, ритм контраст, нюанс, симметрия, асимметрия. В применении к теме «Архитектурные фантазии» надо еще вспомнить о законе контраста: контраст большого и малого, широкого и узкого, объема и плоскости, контраст характеров, фактур, материалов. Они придадут выразительность композиции. Контраст света и тени, сильный или мягкий, может создать состояние большего или меньшего напряжения.

Иногда учащийся отталкивается от литературного материала, иногда исходит от идеи среды (воздушная, водяная, инопланетная), а иногда сразу пытается получить качественный архитектурный образ в простом сочетании отдельных форм. Цветовые эскизы делаются на основе линейного эскиза, с добавлением цветного акцента для выявления центра композиции, который придает эскизу

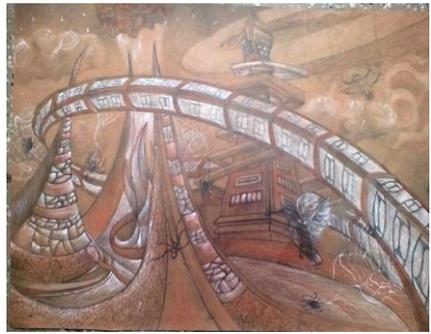
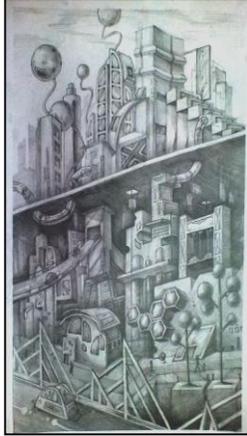
эмоциональную окраску. Количество цвета в архитектурной композиции желательно ограничить, можно выявить цветовые предпочтения. На этапе подготовительных эскизов желательно найти и прорисовать такие объекты как: транспорт, растения, людей и т.д. Продумываются эти детали еще на этапе эскиза (фактуры почвы, растительности, мелкие и крупные животные, детали машин, декор зданий).

Учащиеся должны довести работу до состояния сделанности, стремиться к получению интересного колорита и обобщить работу до степени завершенности, не потеряв при этом свежесть того же восприятия, что и в эскизе.

Работа начинается с поиска схемы композиции. За счет усиления или ослабления группировки предметов, элементов композиции и организации пространства между ними, в соответствии с темой, зависит четкость и ясность композиции. Для раскрытия наиболее интересного образа поможет композиционный поиск с изменением его ракурса, освещения, применения цветового контраста, ритмического ряда. Перспективные изменения зданий, предметов, плоскостей усиливают и изменяют глубину пространства в сюжете, дают учащемуся возможность увидеть неожиданные варианты композиции.

Композиционные поиски и эскизы

Примеры итоговых работ учащихся

Список источников:

1. Кулебакин Г. Н. Рисунок и основы композиции: Учебник СПТУ /под ред. Т. Л. Кильпе. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 1988.
2. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие для вузов / К.И.Стародуб - 2-е изд., - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 190 с.
3. Архитектор Джованни Пиранези http://olgaveiga.ru/giovanni_piranesi/
4. Примеры современной архитектуры <http://art-veranda.ru/architecture-and-design/sovremennaya-arhitektura/>
5. Произведения Д.Б. Пиранези <https://www.wikiart.org/ru/dzhovanni-battista-piranesi/>
6. Произведения М.К. Эшера <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

*Муллахметова Альбина Идрисовна
учитель изобразительного искусства
МБОУ «Гимназия №29»
г. Набережные Челны*

На сегодняшний день важнейшей задачей школы является формирование творческой активности ее выпускников. Учителя должны помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами, как конкурентоспособность, инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, проявлять готовность к самообразованию на протяжении всей жизни.

Каждый ребенок уникален и талантлив, из каждого может вырасти творческая личность. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисовать любят все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интересы. Искусство – это, прежде всего воспитание души, чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представления о

прекрасном, делает богаче человеческую душу.

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей всегда насыщено яркими положительными эмоциями. Благодаря этому обстоятельству, творчество обладает большой притягательной силой. Творческая работа – это возможность выразить языком различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его неприятие.

Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это своего рода связующее звено между ребенком и взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя, его роль – совместно с детьми построить урок так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих творческих работ. Урок должен быть интересным, эмоциональным, чтобы проявить у детей интерес к рисованию.

Для того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности детей. Эти знания помогут найти подход к ребенку, установить с ним контакт, развить его художественные способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память.

Творчество – это не просто всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, а эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека.

Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования. Ведь этот процесс 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.

Подводя итоги, я еще раз хочу сказать, что главное в человеке это творчество. Творчество в своей жизни, профессии, в своих детях. Ведь творческую личность может воспитать только творческая личность.

Список источников:

1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. - М., 2001.
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. - М., 2002.
3. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания. - М., 2004.
4. Лук А.Н. Теоретические основы, выявленные творческих способностей. - М., 2001.
5. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. - М. 2003.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО РИСУНКА

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

Архитектурно-дизайнерский рисунок – особое направление в искусстве рисования. С одной стороны, он имеет выраженный познавательный характер (анализ формы, особенности конструкции, передача пропорций), с другой стороны, архитектурно-дизайнерский рисунок носит прикладной характер, являясь языком профессионального мышления и общения архитекторов и дизайнеров. Поэтому можно говорить об особенностях предмета Рисунок при подготовке дизайнеров и архитекторов.

Важный аспект в работе художника-проектировщика использование рисунка как средства познания при изучении окружающего мира. На занятиях по рисунку много внимания уделяется развитию пространственно-аналитическому мышлению, потому что дизайнер или архитектор часто работают по представлению, перенося свое представление о предмете на лист бумаги или визуализируя его при помощи компьютера на мониторе. Художник-проектировщик видит изображаемый предмет в движении, проникает в его конструкцию, не ограничиваясь внешним восприятием.

Структура занятий:

1. Начальные упражнения

Начертание различных линий, штрих, овладение техникой рисунка, развитие глазомера, композиция на листе.

2. Перспективный рисунок

Общие положения перспективы, основные виды перспективы: фронтальная и угловая, линия в перспективном рисунке, перспектива плоскости.

3. Перспективный линейный рисунок простых геометрических тел

Куб, цилиндр, конус, шестигранник, четырехугольная призма, шар.

4. Светотеневой рисунок простых геометрических тел

Куб, цилиндр, конус, шестигранник, четырехугольная призма, шар, падающие тени.

5. Рисунок бытовых предметов

Чайник, самовар, телефон, швейная машинка.

6. Рисунок архитектурных деталей

Ваза, розетка, балясина, капитель.

7. Композиции из геометрических тел

С натуры и по представлению, врезки геометрических тел.

8. Фантазийный рисунок

Трансформация формы стула.

9. Проектный рисунок

Сравнивая задачи академического рисунка, решаемые в художественной школе и задачи в школе архитектуры и дизайна видно, что в процессе подготовки художника-проектировщика появляется необходимость в постановке новых задач:

- выполнение рисунка по представлению, как основы развития визуального анализа и конструктивно-геометрического построения, то есть изображения

представляемого в натуре, но скрытого от непосредственного восприятия формы;

- выполнение рисунка по воображению, как основы развития объёмно-пространственного мышления, то есть навыка отображения изменённой автором предоставляемой в натуре объёмно-пространственной формы;
- выполнение фантазийного рисунка, как основы развития образно-фантазийного мышления, то есть поиск и графическое выражение ассоциативно-эмоционального состояния объекта изображения;
- выполнение проектного рисунка, как основы развития сугубо профессиональных навыков проектного конструирования объёмно-пространственных объектов.

Для решения поставленных задач уже со второго года обучения вводятся творческие задания: «Куб – модуль» — создание на основе зрительно воспринимаемой формы композиционно преобразованной формы.

«Анализ формы предмета быта» — всесторонний перспективный анализ предмета быта, поиск подобия форм геометрических тел к формам предмета быта, выявление конструктивных и пластических особенностей предмета.

«Фантазийный рисунок геометрических тел с использованием врезок» - развитие пространственно-композиционного мышления.

«Проектный рисунок» — изображение объекта в выбранной графической технике, показ особенностей его конструкции, построение отдельных деталей.

Главная задача художника-проектировщика – создание новых форм. Надо всеми путями подойти к тому, чтобы идеи, мысли объёмно-пространственного порядка, возникающие в голове, могли быть без затруднения поняты и просто выражены в рисунке.

Искусство рисования — это одновременно художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет приобрести теоретические знания и практические навыки, развить координацию руки и глаза, воспитать наблюдательность, фантазию, научиться видеть мир по-особому. Искусство рисования — это процесс и результат художественного творчества.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЖИВОПИСИ

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

Творчество в любой сфере художественной деятельности представляет себе процесс изменения старой формы и поиска новой.

Одной из ведущих целей современного образования становится воспитание личности, способного к творческому развитию в любой сфере деятельности. Основой творческого развития личности является художественное образование, основы которого должны закладываться в раннем детстве и далее формироваться в архитектурно-дизайнерском образовании.

Главная цель в обучении детей на занятиях – это формирование у него творческого мышления и образного представления в его будущих работах. В процессе практических работ приобретаются определенные умения и навыки с

материалом, которые в дальнейшем способствуют накоплению собственного опыта.

Программа курса живописи «Технологические особенности использования живописных техник и материалов в архитектурном и дизайн-проектировании» призвана органично входить в структуру цикла общехудожественной подготовки. Эта дисциплина 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 видения у 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 цветовых композиций».

Видеть, знать и уметь – это важные факторы для обучающихся. А рисунок, живопись и композиция – это основные составляющие в процессе подготовки формирования профессиональных и творческих навыков в процессе образования. Важнейшим звеном при этом должна быть постановка конкретных задач, как учебных, так и творческих в каждом из этих видов деятельности.

Живопись – это одна из основных учебных дисциплин в системе художественного образования и эстетического воспитания молодых специалистов. Эта дисциплина как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей у учащихся. И поэтому перед педагогом стоит задача не только владеть достаточным уровнем умений и навыков рисования, но и в полной мере представлять себе процесс рисования как результат художественного познания окружающей действительности, изобразительной грамоты и творческой самореализации. Ле Корбюзье говорил, что техника дается знанием, а творчество порождается страстью, и является результатом борьбы. с самим собой, а талант с течением времени из-за лени и нерадивости может сойти на нет.

Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитекторов или дизайнеров, а также это основа для живописи. Правила построения и компоновки на формате определяет степень успешности работы, как в учебной постановке, так и в творческой.

Композиция – это построение пространства картины. Композиция имеет свои закономерности – выбор формата, распределение основных масс, ритмический строй предметов. Предмет зависит от пространства, а пространство зависит от предмета. Композиция натюрморта может решаться по-разному, в зависимости от поставленной задачи: конкретной учебно-методической или творческой. Необходимое условие построения натюрморта является его композиционная целостность и цветовое единство. В противном случае получится дробно. Непременным условием обучения, равно как и задачей композиционной подготовки, является развитие аналитического и творческого мышления.

Задача в нашем художественном учреждении – дать учащимся возможность овладения цветом не только как изобразительным средством, (к чему приводит изучение в основном его живописных свойств, присущее обучению художников и ориентирующееся только на принципы натурной академической живописи), но и как мощным средством формообразования и пространственной организации

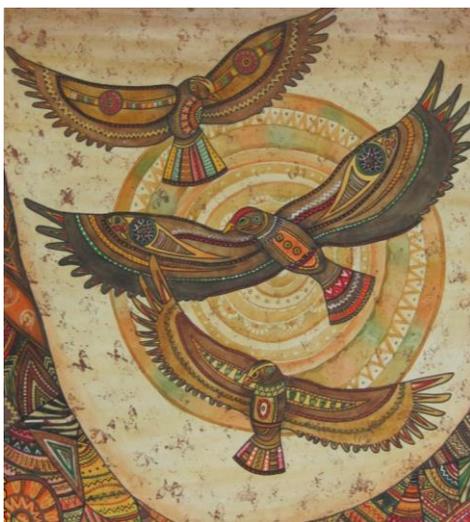
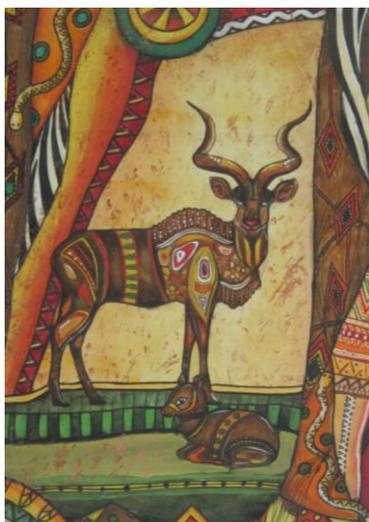
объектов, подвергаемых художественному воздействию. А чтобы деятельность носила творческий характер в работах, необходимо такие создать условия, которые могли бы способствовать развитию и приобретению индивидуальных и творческих способностей художника или дизайнера.

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 удельной доли творческого экспериментального вклада учащихся в работу.

Особое внимание уделяется развитию творческой интуиции, чувству стиля. Важно, чтобы в процессе прохождения курса, учащиеся познакомились 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 дает потенциальную возможность достижения качества художественно-проектного образования и творческого мышления у детей. Любовь к своей работе и эмоциональное отношение преподавателя увлекает детей заниматься творчеством. А также активное участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня - повышает интерес детей к предмету, что является стимулом для их развития.

Список источников:

1. Бадян В.Е., Денисенко В.И. Живопись – М.: Академический проект, 2011.
2. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. – М.: Архитектура, 2010.
3. Волков Н. Н., Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1977.
4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. – М.: Академия, 2008.
5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. – М.: Академический проект, 2010.
6. Штаничев Н.С., Денисенко В.И. Живопись. – М.: Академический проект, 2009.
7. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. – М., 1980.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ART-VOILOK»

*Низамова Лейля Нурмухаматовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Кукморская детская школа искусств»
Кукморского МР РТ*

Новый образовательный стандарт восстанавливает целостность человека знающего, умеющего, морального, так как обязательным компонентом современного образования является духовно-нравственное воспитание обучающегося.

Национальное образование является единым звеном в цепи образовательной культуры каждой страны. Созданная в течение веков самим народом система взглядов, убеждений, идей, идеалов, традиций, обычаев и др. является основой национального воспитания. Активное включение детей и молодежи в сферу восстановления этих традиций говорит о целенаправленной перспективной методике по воспитанию позитивного отношения к местным историко-культурным ценностям.

Декоративное искусство способствует духовному обогащению, творческому развитию учащихся. Ознакомление с произведениями народного декоративно-прикладного творчества побуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее культуре, приобщает к миру прекрасного.

В Татарстане на протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и обычаев. Каждый район республики Татарстан - особое социокультурное пространство, со своими неповторимыми особенностями, богатой историей, традициями, уходящими корнями вглубь веков.

В Кукморском районе живут и трудятся татары, удмурты, марийцы, русские и представители других национальностей. Яркое и самобытное народное искусство Кукморского района входит в общую сокровищницу культуры Татарстана.

Наш район всегда являлся очагом традиционной культуры, центром промыслов и ремесел. Ремесла по наследству передавались от поколения к поколению. С целью сохранения и возрождения промысла и раскрытия индивидуальности ребенка, его творческих способностей через прикладное творчество в Кукморской детской школе искусств нами, преподавателями художественного отделения, был разработан проект мастерской «Art-voilok», которая работает и по сегодняшний день. Основная идея проекта — создание системы работы по становлению духовно-нравственных качеств ребенка через ознакомление с культурным пространством родного края.

Целью нашей работы является раскрытие индивидуальности ребенка, его творческих способностей через изучение народного творчества и местного промысла - войлоковаления.

Мы ставим перед собой такие *задачи*.

1. Научить учащихся различным техникам войлоковаления, развить творческие способности, повысить самостоятельную активность детей, развить способности по декоративно прикладному творчеству.
2. Помощь в профессиональном самоопределении учащихся путем приобщения их к труду и культуре.

3. Воспитание конкурентоспособной личности и содействие приобретению учащимися знаний, умений, навыков в сфере прикладной деятельности на основе имеющихся знаний основ изобразительной грамоты
Работа в мастерской строится по нескольким направлениям, с использованием разных форм деятельности:

- интеллектуально-познавательная: беседы, презентации, исследовательская работа;
- экскурсии;
- творческая деятельность: практическое обучение творчеству народного промысла, мастер-классы, выставки, конкурсы;
- участие в организации праздника ремёсел «Фестиваль валенка» в Кукморском районе.

Мы в учебно-творческой мастерской «Art-Voilok» стремимся сохранять и развивать традиции, используя современные технологии. На занятиях тесно переплетаются традиции и современность. Эскизы будущих изделий создаются как от руки, так и на компьютере в графическом редакторе Corel Draw, так же в работе используется лазерно-гравировальный станок, где по предварительному эскизу, сделанному на Corel Draw, вырезаются орнаменты для сувениров из готового, технического войлока. Технический войлок нам предоставляет Кукморский валяльно-войлочный как спонсорскую помощь. Так же мы участвуем в грантах, что очень помогает технически оснастить мастерскую.

Учебно-творческий процесс проходит в специальной мастерской по предмету «Декоративно-прикладное искусство» для группы ранней профессиональной ориентации и дополнительно к основной программе по прикладному творчеству.

Приобщение обучающихся к изучению войлоковаления осуществляется через знакомство с историей прикладного творчества, народных праздников. Учащиеся и сами ищут исторический материал через интернет ресурсы. Организовываются экскурсии в Кукморский валяльно-войлочный комбинат, в краеведческий музей; дети участвуют с исследовательскими работами на конференциях, конкурсах различного уровня.

Кукморский район многонациональный – здесь соседствуют татары, русские, удмурты, марийцы. В мастерской учащиеся получают знания о традициях и обрядах, орнаментах этих народов. И при работе с войлоком они отражают свои знания на своих изделиях. В их работах можно увидеть национальные традиции этих народов будь то орнамент, вышитый тамбурным швом, гладью или крестиком, уклад жизни и обычаи в сюжетном панно, куклах, костюмах.

Основная тематика работ берется по мотивам татарских, русских, удмурдских народных сказок, преданий, праздников и обычаев. Изучаются национальные орнаменты нашего района для изготовления сувенирной продукции. Это эксклюзивные куклы ручной работы из войлока в национальном стиле, брелоки и броши с орнаментами.

Мы часто участвуем с мастер-классами по войлоковалению на различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах, так же организовываем выставки, участвуем на конкурсах, что вызывает у учащихся положительную мотивацию. У них формируется активная жизненная позиция, повышается интерес, они становятся более уверенными. А это, в свою очередь, дает толчок для их творческой активности. Ведь одаренные, талантливые дети и молодежь — это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться.

Глубокое, осмысленное изучение этнического искусства, создание условий для самостоятельного воспроизводства этого искусства в рамках процесса изучения декоративно-прикладного творчества, способствует формированию у учащихся,

таких необходимых нравственных качеств, как патриотизм, коллективизм, чувство долга, честь, достоинство.

Таким образом, на занятиях в творческой мастерской, в ходе своего духовно-нравственного становления ребенок проходит несколько ступеней или уровней: толерантность, понимание и принятие другой культуры, уважение и любовь к истории и культуре своих предков, желание сохранить свои истоки.

Список источников:

1. Концепция художественного образования в Российской Федерации / Министерство культуры РФ. Приказ от 28.12.2001 г. № 1403.
2. Валиева, Р.З. Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами национального орнамента в процессе дополнительного художественного образования [Электронный ресурс] / Р.З. Валиева // Режим доступа: <http://www.fan-nauka.narod.ru/2009.html>, свободный. (0,6 п.л.)
3. Салахов Р.Ф., Салахова Р.И., Яо М.К., Этнодизайн: синтез традиций и технологий. Евразийство и проблемы современной науки: коллективная монография / Сост. Т.В. Сорокина; науч. ред. Р.М. Валеев, Р.Р. Юсупов. - Казан. гос. ун-т культ. и искусств. - Казань: ИИЦ «Культура», 2013. -ч.3. -289с., С.218-224 с.
4. Шамсутдинова Р.Р. К(П)ФУ Окультурация и Аккультурация –цель поликультурного воспитания // Материалы III НПК, 26_01_2018, часть1. -510

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

*Петрова Елена Юрьевна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
г. Набережные Челны*

В процессе обучения рисованию, наряду с длительными работами с натуры, важное значение имеет организация занятий краткосрочным рисованием – выполнение набросков и зарисовок.

Краткосрочное рисование, в отличие от длительного рисования, основано на гораздо большей свободе в наблюдениях и творчестве и предоставляет обучающимся широкое поле для самостоятельной деятельности. Поэтому целесообразно сочетать эти два вида занятий.

Наброски и зарисовки с натуры фиксируют чаще всего общее впечатление, самое главное в объектах изображения или же, наоборот, отдельные частности натуры. Вместе с тем набросок в не меньшей степени, чем длительный рисунок, должен правильно передавать форму, пропорции, объем, пространственное положение предмета, психологическое состояние изображаемого человека. В процессе постоянной практики учащиеся совершенствуются и их наброски начинают приобретать характерные особенности подобных работ — простоту, обобщенность, широту в передаче формы объекта. Для педагога особенно ценно видеть, если образы и впечатления дополняются накопленными ранее, будят творческую активность учащихся, рождают замысел будущего произведения. Таким образом, рисунки, с которых начинается воплощение творческого замысла, вырастают в эскизы

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
Художественное отделение. Класс преподавателя Петровой Е.Ю.*

Трудно назвать более или менее известного художника, у которого не было бы большого количества разнообразных набросков и зарисовок. Они предшествуют и сопутствуют созданию произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, помогают выделить главное, идею в различных жанрах изобразительного искусства. Десятки и сотни набросков и зарисовок известных мастеров свидетельствуют о внимательном, вдумчивом изучении ими закономерностей формы, объема, строения объектов окружающего мира, о тех чувствах, которые охватили художника при встрече с поразившим его явлением, событием.

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
Художественное отделение. Класс преподавателя Петровой Е.Ю.*

Набросок представляет собой важную составляющую единого процесса обучения рисованию. Занятия краткосрочным рисованием преследуют различные цели, которые условно можно разделить на три группы:

1. документальная фиксация объекта или явления окружающей действительности;
2. создание композиционного мотива с натуры или по представлению;
3. развитие определенного умения или навыка.

Все эти цели краткосрочного рисования эффективно решаются при условии активного развития наблюдательности.

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
Художественное отделение. Класс преподавателя Петровой Е.Ю.*

В методической литературе распространено такое мнение, что занятия краткосрочным рисованием должны начинаться с натурного, и лишь при достижении определенных успехов в этом виде деятельности рекомендуется переходить к выполнению набросков по памяти и представлению. Как показывает практика, более рационально уже с первых дней постижения основ краткосрочного рисования в школе искусств сочетать его различные виды (с натуры, по памяти, воображению). Одновременная активизация этих процессов будет содействовать более эффективному совершенствованию качества восприятия учащихся. Нецелесообразной, как нам кажется, представляется и необходимость выполнения набросков и зарисовок в последовательности, которая часто предлагается в учебной литературе — начиная с зарисовок «мертвой» натуры (предметы быта) и заканчивая изображениями фигуры человека.

Наброски и зарисовки в зависимости от цели, задач, условий выполняются самыми различными способами и материалами. Наиболее часто — линиями без основательной моделировки формы; линиями с тоновой проработкой формы, с применением элементов схемы построения. Иногда наброски могут выполняться тоном, пятном.

Материалы, применяемые при набросках и зарисовках, очень разнообразны. Это графитные карандаши различной мягкости, цветные карандаши, тушь (кистью мокрой и сухой, а также пером), соус (мокрый и сухой), сангина, пастель, акварель, уголь (древесный и прессованный), мел (на тонированной бумаге, картоне).

*Работы учащихся МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»
Художественное отделение. Класс преподавателя Петровой Е.Ю.*

Велика роль набросков и зарисовок как целенаправленного средства активизации внимания, интереса юных художников к изобразительному искусству, к своему художественному творчеству. На занятиях в школе искусств наброски и зарисовки — важное средство воспитания любви к искусству, хорошая школа профессионального мастерства юного художника, развития его художественных способностей, эстетических чувств.

Список источников:

1. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В. С.Кузин. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 232 с.
2. Новоселов Ю. В. Наброски и зарисовки: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Новоселов Ю. В. – М.: Академический Проект, 2009. – 107 с.
3. Скрипникова Е. В., Головачёва Н. П. Наброски и зарисовки как важнейшая часть единого творческого процесса // ОНВ. 2014. №3 (129). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nabroski-i-zarisovki-kak-vazhneyshaya-chast-edinogo-tvorcheskogo-protsesssa-1> (дата обращения: 16.01.2022).
4. Торшенко С. И. Роль набросков и зарисовок в художественной школе. [Электронный ресурс] / URL: <https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2016/04/04/rol-nabroskov-i-zarisovok-v-hudozhestvennoy> (дата обращения: 17.01.2022)

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ ОСНОВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

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

В становлении творческой личности и в формировании художественно-проектного мышления основную роль играет понимание композиции и основных средств гармонизации. Таким образом, основополагающей дисциплиной для изучения основ композиции в многоступенчатой системе ДШИ №6 «ДА-ДА» является «Основы проектного мышления». И продолжает эту дисциплину курс «Основы графического дизайна».

Процесс познания основ графического дизайна начинается рано на занятиях по предмету «Художественные техники и материалы» на отделения «Студия». Именно здесь обучающиеся знакомятся с понятиями: точка, пятно, разные виды линий, графические структуры, буква и шрифтовая композиция.

Позже, во втором классе отделения «Школа», на занятиях по дисциплине «Основы графического дизайна» происходит подробное погружение обучающегося в мир графической композиции. Основной целью данного курса является приобщение обучающихся к графической культуре, выявление способностей, развитие творческого мышления, графического чутья и вкуса, создание необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения обучающихся. Задания направлены на знакомство и приобретение навыков работы с тушью и пером, а также современных графических инструментов- изографов и линеров.

Задачи курса:

- сформировать знания основ графической грамоты;
- сформировать знания о графических средствах выражения;
- ознакомить со стилями и методами работы в графическом дизайне;
- сформировать знания о средствах графической выразительности в проектной деятельности;
- сформировать навыки работы с графическими инструментами.

В рамках программы курса задания строятся на логическом продолжении друг друга с постепенным усложнением и увеличением творческого вклада обучающегося. Происходит знакомство с такими понятиями, как: силуэт, пластичная линия, точечный растр и штрих. Объектом заданий является животный мир. Обучающийся сам выбирает животное, но есть ограничение: животное должно иметь костное строение-скелет. В ходе работы над заданиями реализуется детальное изучение животного: зарисовка набросков, изображение скелета, передача фактуры покрова-кожи или шерсти и окраски в цвете, отработка различных графических техник.

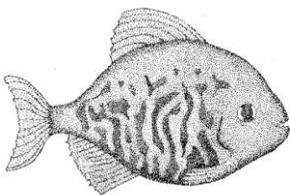

Рис.1. Автор: Полуянова Ева,

Рис.2. Автор: Глухов Назар

Итоговым является творческое задание – композиция, в которой обучающиеся реализуют все изученные ранее техники, чтобы воплотить свой творческий замысел. Композиция может быть реалистичной – животное в своей среде обитания, так и фантастичной.

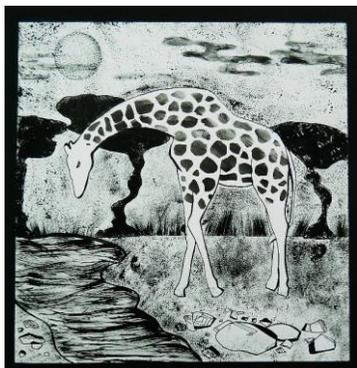

Рис.3. Автор: Кучук Анастасия

Рис.4. Автор: Ежкова Валерия

В разделе «Пропедевтика» происходит погружение и детальное рассмотрение, таких понятий как: статика и динамика, симметрия-асимметрия, ритм.

Рис.5. Автор: Павлова София

Рис. 6. Автор: Шарифуллина Алия

Следующим этапом является стилизация животного, с которым обучающийся работал в прошлом полугодии в знак- создание логотипа.

Рис. 7. Автор:Ильина Екатерина

Далее следует знакомство с шрифтовой композицией: различными видами шрифтов, правилами их построения. Создаются композиции, в основе строения которых буквы, решенные через образные, линейные и архитектурные объекты.

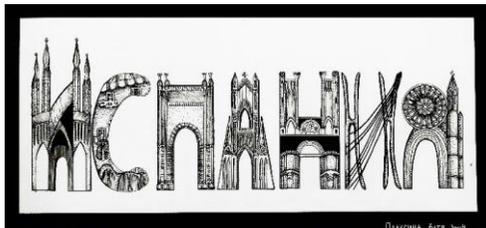

Рис.8. Автор: Плаксина Екатерина

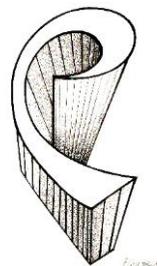

Рис.9. Автор: Волосянкова Виктория

Завершающим является творческое задание- композиция на определенную тематику. Создание творческой композиции, объединяющей полученные ранее навыки и умения, которая призвана воплотить творческий замысел с помощью приемов графики. В зависимости от выбранного произведения в данной теме так же может быть отражены образы различных архитектурных объектов и городов.

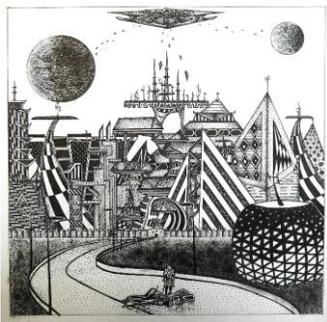

Рис.10. Автор: Ляховетский Тимофей

Рис.11. Автор: Иванова Карина

Таким образом курс «Основы графического дизайна» приобщает обучающихся к основам графической культуры и развивает их образное мышление, дает возможность, в более старшем возрасте, легко и непринужденно решать сложные профессиональные задачи.

Задания направлены на осмысленное восприятие окружающего мира, овладение методами создающего творчества, овладение приемами создания выразительной формы, умение чувствовать возможности художественного материала и владеть различными графическими техниками.

Список источников:

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.

РОЛЬ ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ

*Ризатдинова Регина Изаилевна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
г. Набережные Челны*

Искусство – одно из самых сильных средств формирования духовной культуры. Как источник культуры оно играет особенную роль в силу своего доступного интернационального языка и беспрепятственно может быть использовано как фактор понимания человеком контекста современной мировой культуры.

Искусство – это, прежде всего, воспитание души и чувств, уважения к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представление о прекрасном, окрыляет мечту, делает богаче человеческую душу, учит состраданию, взывает к нашей совести, побуждает задуматься о жизни, о наших поступках. Его воспитательная миссия заключается в призыве к добру и справедливости, в прозрении более совершенного мира. Посредством изобразительного искусства происходит формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности.

Искусство как художественное отражение жизни в своём влиянии выходит на формирование всех сторон жизни, а значит, оно может быть использовано в качестве объективного фактора воспитания личности. Причём, не отдельных её сторон и не эстетической стороны только, а целостной личности как совокупности общественных отношений.

Какими же объективными возможностями воздействия на духовный мир человека обладают произведения искусства? На основе духовного общения между произведением искусства и реципиентом, возникает воздействие произведения искусства на личность, на ее подсознательные установки, вкусы и сознательные идеалы, а через них на поведение и деятельность человека. Таким образом, произведение искусства выступает как субъект, а личность реципиента как объект

его воздействия. Чувства, возбуждаемые произведением искусства, включаются в комплекс высших духовных потребностей человека. Эти чувства связаны с волевым стремлением к совершенству, идеалу, воплощенным в произведениях искусства, доставляют наслаждение.

Искусство помогает растущему человеку постигать мир, даёт пищу уму, учит мыслить широко и нестандартно, приобщает к духовной культуре народа, воспитывая чувство патриотизма, пробуждает нравственную, и гражданскую активность. И в результате способствует гармоническому развитию личности, необходимому для общества. Известна катарсическая («очищающая душу») функция искусства. Воздействие произведений искусства и творческой деятельности на личность настолько велико, что в современной психологии появилось новое направление – арттерапия (исцеление искусством).

Реальность сегодняшнего дня диктует необходимость поиска способов взрастить в душах подрастающего поколения потребность освоения таких вечных общечеловеческих ценностей, как Истина – Добро – Красота – Вера – Надежда – Любовь; и в конечном итоге приблизиться к достижению цели педагогики – воспитанию «человека будущего».

Однако, как сказал А.Ф. Лосев, «без прошлого нет будущего». Такого же мнения придерживался и Л.Н. Гумилев, любивший афоризм: «Кто владеет прошлым – тот владеет настоящим; кто владеет настоящим – тот владеет будущим». А прошлое – это наша связь с народной культурой, культурой нации, национальными традициями, с землей, гармоничные отношения между человеком и природой, между микро- и макрокосмосом.

В связи с этим, на первый план можно выдвинуть следующие идеи:

- культура должна оказывать эффективное воздействие на духовное, нравственное развитие личности;
- индивид, в свою очередь, – испытывать потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями.

Приобщение учащихся к народной культуре – наиболее прямой путь решения этой задачи, что предполагает активную педагогическую деятельность с позиций возрождения национальных устоев, формирования глубокого знания традиций и обычаев у подрастающего поколения.

Для развития культуры в обществе должна быть культурная осведомленность подрастающего поколения, более того – поликультурная среда, то есть среда, владеющая не только отечественными культурными ценностями, но и ценностями, принадлежащими всему человечеству. Большую роль в этом играют конференции и совещания по тем или иным аспектам культурного сотрудничества, различные конкурсы и выставки.

Обращение к искусству, развитие художественно-образного мира ученика, приобщение его к практическо-духовной деятельности художника создаст возможность решения общей проблемы повышения духовной культуры молодёжи. Духовно-нравственная ценность такой работы с молодёжью состоит в формировании у неё чувства сопричастности с окружающим миром и человеком как таковым, формировании неутилитарной ценности жизни. Поэтому, говоря о необходимости формирования национального самосознания, мы делаем акценты на таких его сторонах, как воспитание чувства уважения к другим народам, их культуре, с одной стороны, и признание самобытности, уникальности культуры каждого народа, с другой.

Богатство национальных культур и цивилизаций, разнообразие языков-выразителей этих культур – это самое большое достояние и ценность, которую

имеет человечество, и наша обязанность - сохранить и приумножить его для нынешнего поколения, для наших детей и внуков.

Список источников:

1. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики: (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова): учеб. пособие для студентов вузов / При участии С.Ф. Горбова, Н.Д. Гордеевой. – М.: Гардарика, 2002. — 431 с.
2. Ильин И.А. Путь духовного обновления. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. - 365 с.
3. Интернет-ресурсы

УЧИТЕЛЬ – ПРОВОДНИК В МИР ИСКУССТВА

*Салихова Гузель Марсовна
преподаватель декоративной композиции
высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская музыкальная школа №15»
г. Казань*

Приходя в школу искусств, ребенок погружается в атмосферу, резко отличающуюся от реального мира повседневности. С одной стороны – это прикосновение к миру прекрасного, живописи, музыки, хореографии, созданию прекрасных образов в сотворчестве с преподавателем. С другой стороны, высокое требование к работе над материалом, дисциплина, многократный труд закрепления навыков после уроков.

Дети приходят на занятия с подготовительных групп и словно, по ступеням начинают подниматься шаг за шагом от простого к сложному. Именно с этих первых шагов, в самого начала важна роль учителей и роль родителей. Мы закладываем и интерес и к процессу создания рисунка и желание увидеть законченную работу, и знания о цвете, о композиции, и обязательно выражение своего мира, своего видения, отражение своего взгляда на заданную тему.

В любом возрасте, каждый художник проходит через открытия, подъём, мотивацию, восторг от результата творения, и так же в контраст первой стороне, время уныния, апатии, усталости, когда найдутся любые отговорки, оправдания, а творчеству места и времени нет. И в этом случае лицом и примером могут служить великие личности, ставшие классиками в живописи, скульптуре, в графике, тот автор, который всегда может вдохновить, и подсказать новые повороты создания композиции, раскрытие сюжета с неожиданно новой точки зрения. И этим же примером является учитель, как проводник из мира взрослых, из мира искусства и культуры в мир детей – таких же больших, только маленьких. Речь, внешний вид, работы, созданные учителем, работы, сделанные вместе, в соавторстве, надолго сохраняются в памяти учеников любой школы, во все времена.

Окружающая реальность, родители, учителя, друзья – всё это отражается на личности человека искусства и только внутренняя направленность, принятие своей природы, понимание для чего я создаю, даст ответ и твердую почву под ногами в любых жизненных испытаниях.

ПЕРЕДАЧА ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

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

На планете Земля обитает великое множество народов. У каждого своя культура, самобытная и оригинальная. У каждого своих обычаев и традиции, соблюдаемые на протяжении веков. Некоторые культуры отстоят друг от друга и во времени, и в пространственном отношении (их разделяют и годы, и километры). Поэтому сближение народов через искусство является зачастую тем самым мостиком, который связывает поколения и страны.

Велика роль искусства в сближении народов между собой, их дружбе и сотрудничестве. В различных странах мы можем осязать, прочувствовать предметы искусства, расположенные на разнообразных выставках, в музеях. Проводятся также фестивали искусств, на которых люди обмениваются мнениями о творчестве, обсуждают существующие проблемы, связанные в данной сфере.

С давних времен эта область деятельности человека выступала связующим звеном между целыми странами и отдельными людьми. И если такой вид искусства, как литература, например, был понятен лишь в рамках определенного государства, то живопись или скульптура выступала как универсальный язык общения, обуславливая тем самым важную роль искусства в сближении народов. Так, картины художников эпохи Возрождения или скульптуры мастеров античности были известны далеко за пределами стран, в которых были созданы. Благодаря соприкосновению людей с этими выдающимися творениями становился возможным диалог различных культур.

И сегодня данную роль невозможно переоценить. Искусство является одной из форм коллективного сознания общества. Оно формирует духовность людей, развивает чувства и способность к мышлению. Художественно отображая существующую действительность, искусство воспитывает человека, будоражит его творческую фантазию, формирует международную общность «Люди творческие».

Народность понятия подтверждали многие деятели искусства. Оно призвано объединять народ, формировать его волю, поднимать планку восприятия окружающего, развивать способность широко мыслить. Многие виды национальных искусств отображают идею народа, его нравственные и общественные традиционные стереотипы. Но в то же время роль искусства в сближении народов – это интернациональная роль. Ведь согласитесь, что многие подлинные произведения живописи или скульптуры понятны большинству из нас без учета возраста, веры или национальности. В этом и заключается связующая роль рассматриваемого понятия для всего человечества.

Если искусство – это отображение правды жизни во всех ее проявлениях, то музеи являются подлинными вместилищами этой правды. Шедевры, помещенные в них, окружают ищущих людей и обычных среднестатистических обывателей духовной культурой, благодаря которой жизнь приобретает содержательность. Третьяковская галерея, Эрмитаж, музей Пушкина, Лувр, Британский музей и многие, многие другие - все они призваны объединять народы,

страны, государства, нации посредством творческого подхода к осознанию и отображению действительности.

Тема дружбы – современна и актуальна, но она и вечна. Люди во все времена задумывались над смыслом этого понятия, над значимостью в жизни человека. Еще до нашей эры римский философ Цицерон говорил о дружбе так: «В мире нет ничего лучше и приятней дружбы; исключить из жизни дружбу – все равно, что лишить мир солнечного света».

Многие представители изобразительного искусства воспели в своих произведениях дружбу и братство многонационального народа. **Фонтан «Дружба народов»** – главный фонтан и один из основных символов ВДНХ, является ярким примером. Ступенчатое гранитное основание фонтана, которое в плане напоминает цветок, плавно переходит в гигантский чашеобразный снопок колосьев, подсолнухов и конопли. Вокруг него в серебристом каскаде струй находятся 16 фигур девушек-колхозниц. Скульптуры выполнены из бронзы и покрыты сусальным золотом.

При создании скульптур колхозниц в качестве моделей позировали представительницы национальностей, соответствующих каждой республике. К сожалению, известны имена только нескольких моделей.

Представительница РСФСР со снопом пшеницы в руках.

Украинская ССР: на голове традиционный венок с лентами, в руках главные злаки Украины – пшеница, виноград, подсолнух.

Узбекская ССР: девушка в национальной тюбетейке держит в руках хлопок.

Белорусская ССР: белорусская девушка в одной руке держит лен, а в другой яблоко.

Грузинская ССР: в руках гроздь винограда, как символ грузинского виноделия. Для скульптуры позировала жена поэта Михаила Светлова грузинка Родам Амирэджиби.

Литовская ССР: лента в волосах, в одной руке лен и ячмень, во второй – цветы и дубовые листья, которые украшают герб республики.

Латвийская ССР: в руках пшеница, которая также присутствует на гербе республики. На шее девушки круглая брошь – национальное латышское украшение – сакта.

Таджикская ССР: косички, платье свободного кроя и хлопок в руках девушки.

Туркменская ССР: известно имя девушки-туркменки, которая позировала для скульптуры. Это Гозель Аннамамедова – она была студенткой Московской консерватории, позже стала известной туркменской пианисткой и педагогом. В руках хлопок.

Карело-Финская ССР: через два года после открытия памятника республика превратилась в автономную, но девушка осталась. В руках у нее цветы, а под ногами небольшое хвойное дерево.

Эстонская ССР: сохранились воспоминания эстонской балерины Вирве Кипле-Парсаданян о том, как её, студентку московского ВУЗа, вызвали в деканат и поручили позировать одному из скульпторов, работавших над фонтаном. На девушке национальный костюм острова Муху – третьего по величине в Эстонии.

Армянская ССР: в руках грозди винограда, а на голове у девушки традиционный налобник – лента с монетами под волосами.

Молдавская ССР: кукуруза – царица полей. Её изображение есть на гербе только этой республики. Под ногами гроздь винограда.

Киргизская ССР: головной убор, похожий на тюрбан и гирлянда из хлопка и цветов. Азербайджанская ССР: На голове у девушки шелковая косынка с украшением – часть национального костюма, а в руках хлопок.

Казахская ССР: в руках у девушки пшеница, а на голове национальный головной убор, украшенный пучком перьев.

Фонтан был создан по проекту архитектора-художника К. Т. Топуридзе

Фонтан «Дружба народов» находится в Москве на территории Всероссийского выставочного центра, станция метро ВДНХ.

Наша родина Россия - самое большое государство мира. Её население составляет 143 030 106 человек. В России проживают представители более 160 национальностей, которые говорят более чем на 100 языках.

Россия является светским государством, но в ней проживают люди разных вероисповеданий. В России представлены христианство, ислам, буддизм, иудаизм, язычество и другие религии. 80% верующего населения России считают себя православными христианами. Насколько разнообразна, богата и многонациональна наша великая страна Россия! Все её народы – одна большая семья, все мы, независимо от национальности и вероисповедания, называем себя «россияне». А создать большую и дружную семью всегда нелегко. Веками складывались духовные традиции, объединяющие все нации и народности нашей страны. Одна из них – самая доброй и прекрасная традиция– дружба народов России.

В каждой большой и маленькой республике есть памятники, посвященные дружбе народов.

Монумент «Дружба» стал своеобразным символом Майкопа (Столица республики Адыгея). Этот величественный памятник сооружен в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России. На огромной белокаменной плите высечены цифры 1557-1957 года. Рядом на высоком постаменте, словно братья, стоят вылитые из бронзы русский витязь и адыгейский воин. Надпись на постаменте гласит: «Навеки с Россией». Воздвигнут памятник в 1968 году. Его авторы – известный скульптор и художник Матвей Генрихович Манизер и его сын Гуго Матвеевич Манизер.

В XIII в. турецкие султаны и крымские ханы разрушали и опустошали адыгейскую землю, уводя в плен людей. Адыгеи грозило полное разорение и разрушение, и они обратились за помощью к русскому царю Ивану Грозному. С 1557 года Адыгея присоединилась к России. Иван Грозный женился на дочери кабардинского князя Темрюка, и после крещения в Москве она стала царицей Марией. Так и стала с тех пор Адыгея навеки с Россией.

Монумент «Дружба народов» установлен во Владикавказе (Столица Северной Осетии) на площади Воссоединения в 1982 году в честь 200-летия добровольного присоединения Осетии к России. Авторы памятника: скульпторы Ч. Дзаганов, С. Санакоев, художник М. Царикаев, архитектор А. Арапов. Монумент символизирует дружбу осетинского и русского народов: два побратима на конях едут навстречу счастливой судьбе.

Документ о присоединении Осетии к России был подписан в 1774 году в крепости Моздок. Так Осетия вошла в состав Российской империи. В результате этого присоединения укреплялись дружественные отношения между осетинским и русским населением.

В 2009 года в республике проходили праздничные мероприятия, посвященные 235-летию присоединения Осетии к России. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в своём поздравлении сказал: «Независимая единая Осетия присоединилась к России. Это был добровольный, сознательный выбор нашего народа. Мы едины с Россией по духу, связаны с ней великой историей. Мы гордимся Россией и благодарны своему великому Отечеству за несгибаемое мужество, великодушие и гуманизм»

Памятник дружбы народов открыт в 1973 году в городе Грозном, столице Чеченской республики. Это памятник трём героям Гражданской войны: русскому – Николаю Гикало, чеченцу - Асламбеку Шерипову и ингушу – Гапуру Ахриеву. Николай Федорович Гикало был командующим советскими вооруженными силами в городе Грозном, во время Гражданской войны возглавлял вооруженную борьбу с белогвардейскими войсками Деникина. Асланбек Джамалдинович Шерипов – по национальности чеченец. Был командующим чеченской Красной Армией. После захвата Северного Кавказа белогвардейцами вместе с Гикало создал вёл борьбу с деникинцами, был убит в бою. Гапур Саидович Ахриев был членом Владикавказского совета, народным комиссаром национальной Терской республики, участником Гражданской войны. Во время Первой Чеченской войны этот памятник был взорван. Вновь восстановленный по проекту известного в республике скульптора Абдуллы Сулейманова он станет символом возрождения новой жизни в Чеченской Республике.

«Монумент Дружбы» открыт в Уфе в 1965 г. Он посвящён 400-летию присоединения Башкирии к Русскому государству. Две вертикальные стелы, скрепленные тремя кольцами из серого гранита, символизируют единство России и Башкирии. У основания памятник величаво сидят две женские фигуры - русская и башкирка. Их руки направлены на рельеф, изображающий момент оформления принятия русского подданства. Они увенчивают этот рельеф лавровыми венками. Об этом событии напоминают слова и даты, высеченные на памятнике: «1557–1957», «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Авторы: скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая, архитекторы Е.И. Кутырев, Г.И. Гаврилов.

На памятнике три рельефа: на одном из них изображено крепкое рукопожатие русского и башкирского рабочих, радость их трудовой победы, два рельефа посвящены теме науки и культуры.

«Аллея Дружбы» была заложена в 1985 году в городе Саранске, столице Мордовии в честь 500-летия добровольного вхождения мордовского народа в состав Российского государства.

Памятник «Навеки с Россией» открыт в 1986 году в честь многовековой дружбы мордовского народа с другими народами страны. Авторы: скульптор И.Д. Бродский и архитектор И.А. Покровский. Памятник представляет собой двух женщин в национальных одеждах, которые несут один колос пшеницы, олицетворяющий дары земли. Все мы живём на одной земле, все мы братья и сестры. Женские образы были выбраны из-за того, что Россия и Мордовия женского рода, вот и получается, что они – две сестры. Колени обеих женщин согнуты. Это означает, что они равны, что идут они в ногу и несут в будущее процветание и хлеб. Дружба, поддержка и взаимопонимание – вот главная идея этого памятника.

Россия – единое многонациональное государство. Все республики и народы, проживающие на территории России, равны. Каждый народ имеет право на сохранение своего вероисповедания, языка, своей истории и самобытной культуры. В России много веков назад сложилась традиция дружбы и тёплого уважительного отношения к культуре и традициям соседних народов, и мы должны свято чтить и продолжать эту традицию, а главное, что одной из важнейших духовных традиций многонационального народа нашей великой России является многовековая дружба.

Список источников:

1. <http://fb.ru/article/172084/rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-nebolshoe-esse>
2. uchitelya.com

3. kvarcirka.com
4. nsportal.ru

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ

(инклюзивная практика в работе педагога дополнительного образования)

*Султанова Фируза Марселовна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБОУДО «Центр детского творчества»
Актанышского МР РТ*

Ни для кого не секрет, что в нашем обществе годами складывалось такое отношение, что люди с инвалидностью воспринимаются как нечто инородное и необычное. Изменить это за короткий срок практически невозможно. Но стоит уже сегодня начинать активные действия, и дети с особенностями развития должны иметь равные возможности с другими детьми. Ведь требования, которые предъявляются сегодня – это формирование

социально адаптированной, гармонично развитой личности. Говорить о терпимости к людям с ограниченными возможностями нельзя, если это не воспитывать с детских лет. Только совместное обучение, совместный труд, совместное преодоление трудностей и празднование небольших побед смогут воспитать личность, которую можно характеризовать, как гармоничную. Инклюзивное образование расширяет личностные возможности не только детей с особыми потребностями, но и всех остальных детей, помогает развить гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам и социализироваться в обществе.

Необходимо отметить, что инклюзивная практика для нашего учреждения никогда не была и не является чем-либо абсолютно чуждым и неприемлемым. Для нас каждый ребенок ценен и принимается таким, какой он есть. Хочу рассказать о нашем, уже ставшем традиционным конкурсе оригами «Журавли надежды».

Все началось с того, что, учитывая возрастающий интерес детей, а также спрос родителей, преподавателей общеобразовательных школ, в нашем центре было создано детское объединение «Оригами», которым я стала руководить.

Как известно, в России у древнего

японского искусства оригами своя стезя – педагогическая. Для нас – это ещё один эффективный прием обучения и развития многих навыков у детей. Как уже доказано научными исследованиями, оригами – это искусство, которое:

- помогает развивать художественный вкус и логику;
- эффективно способствует формированию пространственного воображения;
- развивает память, способствует концентрации внимания;
- активизирует мыслительные процессы;
- совершенствует мелкую моторику, точные движения пальцев;
- развивает глазомер;
- воспитывает усидчивость, ответственность, аккуратность, бережное отношение к материалу;
- способствует формированию добрых чувств и дает возможность выразить эти чувства через сделанные своими руками подарки;
- влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки.

А единственный рабочий материал для оригами – самая обыкновенная, доступная, безопасная бумага – знакома всем с самого раннего детства.

Мои ученики с желанием участвуют на конкурсах, выставках творческих работ так в центре, так муниципального, республиканского уровней. Некоторое время спустя возникла идея о муниципальном конкурсе оригами «Журавли надежды» («Ак кәгазь торнарлар»)

для детей с ограниченными возможностями здоровья, который стал очень значительным для нашего объединения и центра в целом. Название конкурса выбрано неслучайно: как известно, сложенный из простого белого бумажного листа журавлик служит визитной карточкой оригами, а сами журавли во всем мире признаны символом надежды и веры в будущее, что так необходимо этим детям. Будучи инициатором и организатором конкурса, я опираюсь на поддержку руководства центра и коллег, а мои юные оригамисты – это первые помощники в подготовке и проведении мероприятия. Они и зал помогут украсить, успеют и подарки смастерить, и выставку красиво оформить, гостей встретить,

и своими выступлениями порадовать. Общение с детьми с проблемами здоровья воспитывает в моих ребятах доброту, человечность; помогает с ранних лет осмысливать реалии жизни, понять, что рядом живут люди, которым, возможно, нужна их помощь и поддержка.

Начиная с 2004 года декабрь для нас – месяц бумажных шедевров. Вот уже 18 лет «Журавли надежды» принимают своих маленьких друзей в стенах нашего центра. Взмах крыла белой надежды ежегодно вдохновляет более 35 особенных детей на творчество и общение. В рамках мероприятия проводятся совместные мастер-классы, игры, веселые викторины, просмотр концертов, детских спектаклей, чаепития.

Уверена, что участие в конкурсе является своеобразной ступенькой в развитии и социализации детей, обиженных судьбой. Так как оригами это не только интересное и увлекательное, но и полезное, разносторонне развивающее, даже, в некоторых случаях, реабилитирующее занятие. Немаловажную роль для этих ребят играет общение и чувство собственной значимости. Для многих из них конкурс становится очень ярким, важным событием в жизни. Нужно видеть их сияющие глаза на церемонии награждения!

Эмоции переполняют и гордых за своих чад благодарных родителей. Каждым годом на конкурс приходит всё больше работ, необычайно красивых и трудоемких. В основном, конкурсанты отдают предпочтение сравнительно новому, своеобразному типу оригами – модульному. Изделия создаются не из

одного листа бумаги, а из множества маленьких частей – модулей. У этого оригами есть очарование свойственное головоломке. Слово интригующая загадка, модульное оригами манит невероятными, чудесными – в детском понимании – превращениями. Освоив первоначальные навыки сложения базовой фигуры – модуля, ребята с увлечением создают свои неповторимые работы. Так оригами дает возможность их творческой самореализации.

Есть дети, которые участвуют в «Журавлях надежды» более пяти лет подряд, можно сказать, они выросли вместе с конкурсом.

Исходя из наблюдений, хочется отметить положительную динамику в развитии их социально-коммуникативных навыков: дети легче идут на контакт, приобрели любимое занятие.

Конкурс ярко освещается местными СМИ: публикуются статьи в газете «Актаньш таннары», транслируются теле- и радиорепортажи, где сообщаются имена победителей и участников, что еще больше

способствует социализации детей, ведь, как говорят, признание таланта окрыляет и вдохновляет.

Муниципальный конкурс оригами «Журавли надежды» - испытанная годами практика, и конечно же, сохраняя традиции, необходимо движение вперед.

Начиная с 2020 года конкурс приобрел республиканский статус. Теперь под названием «Волшебный мир оригами» он вовлекает юных любителей этого необычайно красивого, древнего искусства в мир творчества.

Имея за плечами 29 лет стажа педагогической деятельности, могу с уверенностью сказать, возможностей для реализации инклюзивного образования в дополнительном образовании детей больше чем где-либо. Дополнительное образование – это образование через успех, в процессе которого возможности переживания каждым ребенком ситуации успеха неисчерпаемы, что благотворно сказывается на повышении его самооценки, укреплении его личностного достоинства. Помимо этого, дополнительное образование позволяет не только дать возможность «особым» детям почувствовать себя полноценными членами общества, но и учит обычных детей сочувствовать, думать о другом человеке, помогать ему, видеть в нем равноценного и равноправного партнера.

Список источников:

1. Выгонов В.В. Оригами. - М.: изд. дом МПС, 2003. - 123 с.
2. <http://bozhoklv.ucoz.ru>
3. <http://stranamasterov.ru>

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

*Трохина Татьяна Олеговна
педагог дополнительного образования
МАУДО «Детско-юношеский центр №14»
г. Набережные Челны*

Выявление психологических этапов создания произведения искусства является по сути дела своеобразной реконструкцией этого процесса, который выступает в виде некоторой типической и обобщенной модели. Мы хорошо знаем, что ни один художник не занимается специально фиксацией этапов своей творческой работы. Поэтому воссоздать этапы психологических процессов, которые приводят в конечном счете к завершеному произведению искусства, довольно трудно.

Художественное творчество различных деятелей искусства характеризуется большим разнообразием. Это разнообразие порождается не только свойствами и чертами той области искусства, в которой работает художник, но и особенностями его индивидуальности, а также характером создаваемого произведения.

Одно дело создание песни или же многочастной сонаты, маленькой новеллы или большого романа; небольшого пейзажа или большой многофигурной композиции. В психических процессах, характеризующих творческую деятельность художника, мы можем встретиться и с переплетением нескольких стадий работы, которые выступают в известной одновременности.

Кроме того, в результате накопления творческого опыта у художника часто происходит «свертывание» отдельных актов творческой деятельности. Они становятся более сжатыми и короткими, а потому и хуже осмысливаются в своих составных звеньях художником. Эти особенности изменений в протекании сложных мыслительных процессов способствуют тому, что художник может в состоянии большой активности и эмоционального подъема как бы мгновенно, интуитивно прийти к важному творческому решению.

Однако мы знаем и другое. В ходе накопления творческого опыта художник начинает уже лучше осознавать, какие приемы работы, какие способы подхода к творческим задачам являются для него более плодотворными и успешными и соответственно.

Выявление психологических этапов создания произведения искусства является, по сути дела, реконструкцией этого процесса, который выступает в виде некоторой типической и обобщенной модели. Художник не занимается фиксацией этапов своей творческой работы.

Когда мы наблюдаем, как художник работает над картиной. Перед нашими глазами часто открывается доступный для изучения путь к решению поставленной им перед собой задачи. Стоит нам, однако, расширить область наблюдений до всего творчества данного художника на протяжении его жизни, как наше представление об уровне творческой зрелости и компетентности меняется и уходит в перспективу и цель, складывающиеся в единый стиль с совсем непростой структурой.

Когда мы станем рассматривать целый период, например, всю историю искусств вообще, наше желание сохранить структуру моделей по возможности более простой столкнется с исключительно мощным препятствием в виде огромного количества сил, стоящих на пути нашего стремления к пониманию.

Список источников:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М., 1994.
2. Ароновский М. Опыт построения модели творческого процесса композитора Методологические проблемы современного искусствознания. -М, 1975.
3. Грачева Л.В. «Воспитание» чувств Диагностика и развитие художественной одаренности: Сборник. - Санкт-Петербург, 1992.
4. Мейлах Б. Психология творчества. Вопросы литературы, 1960, № 6.
5. Михалков -Кончаловский А. Парабола замысла. - М., 1970.
6. Психология процессов художественного творчества. – Ленинград: Наука, 1980.
7. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества. - Санкт-Петербург, 1995.
8. Розет И.М. Психология фантазии - Минск, 1991.
9. Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества Художественное творчество: Сборник. - Ленинград, 1982.
10. Рунин Б.М. О психологии импровизации психология процессов художественного творчества: Сборник. - Ленинград, 1980.
11. Смольянинов И.Ф. Сущность человека и гуманизм искусства. - Ленинград, Художник РСФСР, 1983.

ПЕДАГОГИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА. ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Хайруллова Альбина Фидаслевна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «Детская художественная школа №4»
г. Казань*

Занятие – это динамичная вариативная форма организации процесса целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) педагога и ребёнка, включающего содержание, формы, методы и средства обучения, систематически применяемая для решения задач образования.

Прежде всего, не нужно забывать, что любое занятие преследует общую цель, оговоренную требованиями программы. Педагогу дополнительного образования важно помнить, что цель всех занятий - поднять и поддержать у обучающихся интерес к той или иной направленности, повысить эффективность обучения.

Другим общим моментом является традиционная структура. Она может повторять привычный ход занятия с его аргументом, сообщением новых знаний, контролем изученного, а может быть оригинальной, с измененной последовательностью этапов занятия, с игровой основой и т.п. Занятия в системе дополнительного образования всегда предполагают творческий подход, как со стороны педагога, так и со стороны обучающихся. В связи с этим, самым главным являются содержание, средства и формы.

Для гармоничного развития ребенка очень важно, что его творчество дает возможность выражать эмоциональное отношение к миру, чего дети зачастую лишены в привычном течении жизни, особенно в современном компьютеризированном мире. Предложенные задания в программе рассчитаны развивать мелкую моторику, навыки общения и поведения, воображение, память и речь.

Установка занятия должна быть направлена на определённые, конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие, обучающие), выходящие на реальный достижимый результат. В системе дополнительного образования детей на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального воздействия путём реализуемой образовательной области. Педагогом должна продумываться специфика занятия, логика построения и объём образовательного компонента учебного материала.

На первоначальном этапе занятия педагог создаёт благоприятный морально-психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в процессе познавательной деятельности. На завершающем этапе – анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются как самые маленькие, так и самые большие достижения детей.

Задача учителя – обеспечить творческую атмосферу для самовыражения ребенка.

Цель образовательной программы – развитие творчества, эстетического вкуса, чувства образного представления и воображения посредством обучения детей изображению предметов и явлений как образного отражения жизненных впечатлений.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда *задач*:

- научить владеть средствами художественной выразительности;

- научить составлять законченную композицию по эскизам и выполнять ее разными изобразительными средствами;
- формировать интерес к изобразительному искусству;
- углубить и расширить знания о некоторых приемах работы в творческой деятельности.
- формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни;
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности;
- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи.
- развитие у детей фантазии, образного мышления;
- формировать эстетический и художественный вкус;
- содействовать формированию всесторонне развитой личности.

Однако в сфере дополнительного образования далеко не все занятия с детьми ставят именно обучающие задачи. Среди других видов занятий можно было бы назвать общеразвивающие и воспитательные занятия, которые в приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных качеств ребенка. Например, к таким занятиям можно отнести занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные коллективные творческие дела. Кроме того, довольно часто педагог организует специальные занятия (в рамках учебного расписания), направленные на формирование положительного психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным ценностям. К примеру, «огоньки» и коллективные праздники. Эти занятия тоже предполагают образовательные задачи, но отличаются от учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит специально организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным предметом. Достаточно часто занятие педагога с детским коллективом трудно отнести к какому-либо одному виду, поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают, как обучающие, так и воспитательные задачи в комплексе.

Подготовка педагога к учебному занятию.

Конечно же, для проведения результативного учебного занятия необходима достаточно серьезная подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? Что обеспечивает успех занятия? Как удержать внимание ребят, развить интерес к учебному предмету? Эти и многие вопросы волнуют практически каждого педагога. Что же является главным для педагога при подготовке учебного занятия? По существу, здесь необходимо говорить о целой методике подготовки учебного занятия.

Важным методом в работе подготовительной группы является подведение итогов занятий. Лучше всего это осуществлять, устраивая выставки по заданиям и темам, а также итоговые выставки по полугодиям. Обязательно ребятам предлагается участие в детских художественных конкурсах, куда посылаются лучшие работы. Выставки демонстрируют достигнутый качественный уровень подготовки ребят, побудит дальше их к дальнейшему соревнованию в совершенствовании художественного мастерства.

Работы различных авторов убеждают в том, что творческое выражение в рисунке тесно связано с овладением изобразительными навыками и умениями. Чем большими умениями располагает ребенок, чем свободнее их применяет, тем шире и глубже он может передать свой замысел, проявить подлинную свободу творческого решения изображения. Не случайно интерес к изобразительной деятельности, желание или нежелание рисовать дети связывают с умением

изображать. На эту особенность детской изобразительной деятельности указывал советский психолог Г.С. Костюк, отмечая, что все дети сначала, особенно в дошкольном возрасте, увлекаются этой деятельностью. Однако у одних – это увлечение сохраняется и в дальнейшем, у других – спадает. Определяющую роль здесь играют разные успехи в овладении способами графического изображения объектов, в выработке необходимых умений и навыков.

Список источников:

1. Бабаева Ю.Д., Лейтес Н. С. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие. - М.: Академия, 2000.
2. Борисова Е. Развиваем творческие способности старших дошкольников в рисовании. Дошкольное воспитание. – 2002. – №2
3. Доронина Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельностью – М., 2005. – 96 с.
4. Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку. – М., 1986.
5. Михайлова Т. Чувство и цвет. Технология «эмоционального настроения» детей в процессе освоения техники живописи. //Искусство в школе, 2010 – 39 с.
6. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учебное пособие / В.И. Петрушин – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2008 – 490 с.
7. Фомин А.А. Соблюдение педагогических требований как фактор, повышающий профессиональную компетентность современного учителя. // Завуч. – №1. – 2000. С.59–65

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Юманова Елена Рубиновна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр внешкольной работы»
Буинского МР РТ*

В современных условиях особое внимание уделяется дополнительному образованию детей. На государственном уровне активно обсуждаются вопросы эффективности дополнительного образования за счет расширения сети учреждений дополнительного образования и спектра предоставляемых в них образовательных услуг.

Для педагогов, работающих в системе дополнительного образования, важно определить, есть ли у ребенка природные задатки к занятиям тем или иным видом творческой деятельности: художественно-эстетической, технической, спортивной. А для этого необходимо обладать психолого-педагогическими знаниями о том, что такое способности и как они проявляются у ребенка в зависимости от возраста, уровня развития, среды, в которой он растет, в чем отличие художественно-образного мышления от предметно-логического, как индивидуально-психологические свойства личности – тип темперамента, характер, особенности эмоционально-волевой сферы – влияют на расширение творческого потенциала ребенка, его достижений, успехов.

Некоторые специалисты считают, что дополнительное образование является для многих детей «социальным лифтом». Если в школе ученик воспринимается учителем как обладающий средними, невыразительными способностями, то включаясь в активную деятельность по интересам, например, в центре детского творчества, он может развить в полной мере свои творческие способности, проявить себя как лидер, склонный к инициативе, самостоятельности, ответственности. А это те качества, которые необходимы каждому человеку для полноценного существования в современном мире, чтобы чувствовать себя защищенно и уверенно в любой ситуации делового, межличностного, профессионального взаимодействия. Центр дополнительного образования создают условия для социальной адаптации детей и подростков и формирования у них социальной устойчивости. В системе дополнительного образования заложен большой воспитательный потенциал. Общение педагога с детьми изначально положительно эмоционально окрашено. Для их совместной деятельности характерен высокий уровень мотивации достижений, обусловленный интересом и желанием самореализоваться, удовлетворить свои потребности в личностном и профессиональном творчестве. Создавая атмосферу творческого взаимодействия, педагог стремится поддерживать оптимальный уровень эмоционального напряжения, которое позволяет обучающимся раскрыть их творческие способности.

Творчество не терпит принуждения. Занимаясь в центре дополнительного образования, в кружках и секциях, ребенок должен ощущать свободу в действиях, радость творчества. Педагог не вправе навязывать свои идеи, замыслы. Он должен чувствовать тонкую душевную организацию ребенка, своеобразия и неповторимость его мышления, помогать развиваться художественно-эстетическому вкусу посредством гуманного отношения к личности и продуктам индивидуально-творческой деятельности, используя при этом самые разнообразные педагогические методы и приемы.

Нравственность и творчество в системе образования личности неотделимы. В каждом созданном ребенком продукте творческой деятельности, будь то танец, или песня, роль в спектакле или мягкая игрушка, или модель самолета, просматривается личностное начало, духовное и материальное воплощение в жизнь его фантазии. Важно, чтобы ребенок в процессе своей творческой деятельности получал физическое, эстетическое и духовное наслаждение от созидания, чтобы у него возникала потребность к самопознанию, саморазвитию и самореализации своих способностей. В любой деятельности можно проявлять творческое начало. И если говорить в целом о творческой деятельности (не разводя понятия художественного, интеллектуального или технического творчества), то в ней выделяется интеллектуальная, мотивационная и личностная составляющие. Занимаясь творчеством, дети приобретают дополнительные знания о предмете своего творчества, которые превращаются для них в инструменты деятельности. Потребности заниматься именно этим видом деятельности формируют осознанные мотивы креативности, нестандартности на уровне мышления и действий, а сам процесс создания чего-то нового становится личностно значимым. Ребенку изначально присуще эмоционально-образное восприятие действительности, а в дальнейшем он переходит к рациональной деятельности и на этой основе происходит развитие его творческих способностей.

Таким образом, творческие способности понимаются как интегративное свойство личности, проявляющееся на интеллектуальном, мотивационном и личностном уровнях. Развитие творческих способностей детей становится неотъемлемой частью деятельности педагога в системе дополнительного

образования и нуждается в стимулировании. Условиями развития творческих способностей является педагогически целесообразно организованная среда, позволяющая самореализоваться ребенку в определенном виде деятельности и приобрести опыт духовно-творческого общения в коллективе.

Список источников:

1. Йованович Т.Г., Геращенко И.Г., Геращенко Н.В. Педагогические идеи Л.Н. Толстого в контексте творческой самореализации личности// Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. №10(174) / ВолгГТУ. –Волгоград, 2015. –144 с. (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания»; вып. 24). –С. 108-111.
2. Пенягина В.И. Дополнительное образование детей на базе образовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы // Материалы научно-практической конференции: Роль и место дополнительного образования детей в реализации образовательных стандартов нового поколения. – Тамбов, 27 апреля 2012 г. // <http://dopobr.68edu.ru/archives/2388>. –[Дата обращения 11.02.2016].
3. Шарафутдинова Г.Р. Развитие творческих способностей средствами театральной деятельности// <https://openlesson.net/536/>. –[Дата обращения 11.02.2016].
4. Интернет-ресурсы.

РОЛЬ ИСКУССТВА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ

*Яшинина Любовь Константиновна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУДО «Центр детского творчества»
Ново-Савиновского района г. Казани*

Роль искусства в различных сферах — это одна из важнейших ступеней развития общества, которое мы можем видеть сейчас. Оно даёт человеку возможность наблюдать мир с разных точек зрения и посмотреть на привычные вещи с другой стороны, понять, как видел мир человек много столетий назад, как видит его ребёнок или человек культуры, отличной от нашей, пережить те эмоции, которые вложил в свою работу автор. Мы всё время встречаемся с произведениями искусства в повседневной жизни. Продукты творческой деятельности позволяют человеку испытывать эмоции, проникаться чувствами автора. Посещая театры, выставки, музеи, мы полагаем познакомиться с тем миром, который доступен художнику, научиться замечать и понимать вещи, окружающие нас, которые не видели раньше, а также найти в произведениях себя, свои идеи и мысли, тем самым приобщившись к искусству. При знакомстве с произведениями искусства у человека развивается эстетический вкус, порождая способность субъективно оценивать события и явления, отталкиваясь от своих чувств и мировосприятия, эстетических и этических взглядов.

Сейчас существует множество самых различных направлений в искусстве от абстракционизма до реализма, так как каждое поколение вносит свой вклад в развитие искусства, обогащая его. В конечном итоге искусство играет важную роль, как в обществе, так и для каждого человека в частности. Оно меняет жизнь людей и целых поколений, приобщает к прекрасному. Люди стали рисовать,

танцевать, исполнять песни и наигрывать мелодии не для того, чтобы о чем-то сигнализировать или предупредить. Появилось желание показать что-то красивое, рассказать интересную историю, которая смогла бы пробудить эмоции. Новые виды искусства стали передавать из поколения в поколение, своим потомкам, а те, в свою очередь, совершенствовались знания и придумывали новые.

Люди стремились к прекрасному во все времена, старались придумать что-то новое, необычное, красивое и пробирающее до глубины души. Развитие творческого потенциала стало толчком к развитию общества и общественному прогрессу. Что такое общество? Это совокупность всех людей, живущих рядом, бок о бок. Искусство развивает душу людей, заставляет её восхищаться, видеть и чувствовать прекрасное. Ведь развивать душу важно так же, как и развивать тело. Духовность была и остается важной во все времена. Духовно нищие люди не способны к добрососедству, им чужды понятия «любовь», «дружба», «помощь», «сострадание», «диалог». Каким может стать общество, если люди не будут уметь любить и жить с другими людьми в мире и согласии? Оно разрушится, и останется только кучка людей, живущих по своим правилам, а это уже не общество, а племя. Именно поэтому искусство играет важнейшую роль в развитии общества и всего человечества – оно заставляет душу пробуждаться, развиваться, оно является двигателем творческого потенциала, развития общества. Ведь прогресс – это ступенька в будущее. А для того, чтобы свершить что-то новое, нужно обязательно иметь творческие способности. Развивать их способно лишь искусство, которое, как солнечные лучи, нагревающие землю, дают силы расти всему живому на Земле. Роль искусства для человечества велика. Эта сфера жизни не только породило всю эволюционную цепь, не только наделила нас удивительными картинами, книгами и музыкой, но и подарило каждому из нас удивительную возможность – наслаждаться. Эстетическое удовольствие мы получаем при разглядывании продуктов живописи и архитектуры. Удовлетворить потребности в духовном развитии мы можем благодаря чтению литературных шедевров. Функции искусства состоят и в том, чтобы развить в каждом человеке фантазию, талант, способность чувствовать прекрасное. Благодаря творчеству человек познает глубину своей души, раскрывает весь внутренний мир и присущие ему способности и талант, а также вырабатывает вкус и чувство стиля.

Одной из функций искусства является передача информации, эмоций и чувств, которые могут воздействовать на настроение. Еще оно может использоваться в лечебных целях, довольно распространена арт-терапия. Часто психологи на основании рисунков пациентов, могут сделать определенные выводы по поводу его психического и эмоционального здоровья, ведь рисунок передает внутреннее видение мира. Мы учимся у искусства вечным ценностям, благодаря чему искусство воспитывает нашу нравственность. Оно ориентируется и ориентирует на них, постигает и освещает реальность в соотноении с ними. Художественные ценности – способны оказывать возвышающее воздействие на чувства, волю и разум людей. Это совершенные творения искусства, необходимые каждому из нас для полноценного духовного бытия, успешной деятельности людей в разных сферах.

Список источников:

3. Балонина М.Г. Искусство и его роль в жизни общества, (учебное пособие) - Нижний Новгород, 2007.
4. Борисова Е.Г. Культура, ее значение в жизни человека и общества. - Ульяновск, 2004.
5. Интернет-ресурсы

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИКА

ПОЭТАПНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУКЛЫ-ОБЕРЕГА (для учащихся 3 класса художественной школы)

*Аглямова Фарида Максutowна
преподаватель декоративно-прикладного искусства
МБОУДО «Детская художественная школа № 2»
Альметьевского МР*

2
Сделай руки. Положи перед собой цветную ткань углом кверху и лицевой стороной вниз. Боковые уголки загни к середине два раза. Верхний уголок замотай нитками на расстоянии 1 см от верхушки и завяжи на 2 узелка. Так же сделай вторую руку.

3
Сделай сарафан. Сложи 2 оставшиеся куска цветной ткани так же, как для рук, но не перевязывай. Положи руки крест-накрест. Сверху положи заготовку головы. На месте талии нитками свяжи детали. Придерживай внизу, чтобы не съезжилась ткань.

4
Положи на куколку крест-накрест части сарафана. Острые уголки вверху, как и руки. Замотай на талии. Кончики заверни за плечи и еще раз замотай нитками. Расправь руки.

5
Укрась куклу. На маленький кусочек кружева положи ленточку, подогни верхние края и положи на сарафан. Сверху закрепи цветной тесьмой. Уголки одежды подравняй ножницами под углом (каждую часть отдельно).

КУКЛА-ПОМОЩНИЦА

Во многих сказках встречаются и помогают героям волшебные куклы-помощницы. Давай мастерице такую же куклу на ножке.

Материалы

- белая ткань 20 x 22 см
- цветная ткань 25 x 10 см
- синяя ткань 30 x 18 см
- пряжа бежевого цвета
- тесьма 15 см
- белые нитки
- вата, ленточки, кружева
- ножницы

1 Плотнo скатай кусок синей ткани в жгут и замотай нитками. Вату скатай в шарик, положи его на жгут, оберни белой тканью, туго замотай нитками. Это голова.

2 Сделай руки. Расправь с двух сторон уголки белой ткани, заверни края внутрь и соедини стороны. Обмотай нитками на расстоянии 1 см от уголка и завяжи на 2 узелка.

3 Сделай юбку. На талии обмотай заготовку нитками. Ткань для юбки присборь, распредели вокруг куклолки и крепко примотай нитками под руками.

4 Широкую тесьму разрежь вдоль до середины. Надень, как фартучек, привяжи нитками.

5 Сделай волосы. Намотай пряжу на ладонь 15–20 раз и сними. Перевяжи моточек с одной стороны и разрежь с другой.

6 Пучок ниток, затянутый узлом, распредели ровно на голове и примотай этими же нитками. Если сложно закрепить, капни капельку клея.

7 Завяжи ленту или цветную тесьму вокруг головы куклы и подвяжи тесьмой фартучек.

Тряпичные куклы

МАРФУША

Традиционной игрушкой в быту русской деревни даже в самых бедных крестьянских семьях с давних времен была тряпичная кукла. В иных домах их до ста штук накапливалось.

Материалы

- красные, синие, желтые и белые лоскутки ситца
- крепкие нитки
- тесьма или лента
- синтепон
- ножницы

1

2

В середину белого квадрата (20 х 20 см) положи синтепон (с куриное яйцо). Стороны квадрата соедини по диагонали.

Сформируй голову, перевяжи линию шеи. Оформи ладошки куклы. Ниткой желтого цвета перевяжи руку по запястью.

Линию плеча также перевяжи желтой ниткой.

В цветной ситец помести синтепон размером с грецкий орех. Завяжи два шарика.

Ниткой привяжи бюст к туловищу, равномерно распределяя складки.

Фартук, прямоугольник размером 5 х 8 см, привяжи под грудью. Ленту завяжи на голове, сдвинув на лоб.

Платок, треугольник 30 х 20 х 20 см, вырежи из желтого ситца. Повяжи платок кукле, расправив концы на спине. К голове прикрепи нитку и повесь рукотворную куклу на видное место.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕЙДОСКОПА

*Алиакберов Марат Расыхович
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств №6»
Советского района г. Казани*

<https://cloud.mail.ru/public/5Rma/hn5nxksa3>

КОЛЛАЖ В ТЕХНИКЕ «ЖУРНАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ»

*Борзенков Дмитрий Сергеевич
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/rygP/uWKsNBjtU>

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСТИХИНА

*Гиздатуллина Айгуль Альбертовна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодежи №1»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/K7pK/CstgwKfEa>

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛЕПКА»

*Ивыгина Ольга Михайловна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

*«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие рученьки, которые питают источник творческой мысли... Чем больше мастерства в детские руки, тем умнее ребенок»
В.А. Сухомлинский.*

Цель: Создать объемные, декоративные фигуры, развивать творческие способности и мышление.

Задачи:

- знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема;
- упражнения на выполнение шара, конуса, куба, цилиндр;
- закрепление предыдущих тем года, пластилиновая мозаика.

Фигурка робота создается из вылепленных геометрических форм, конструктивным способом.

Мастер-класс предназначен для педагогов дополнительного образования преподающих лепку. В мастер-классе представлен раздел «Объемные формы». В мастер-классе показаны различные приемы и техники, которые можно применить при создании робота. Представлены фото поэтапного выполнения элементов, которые собираются конструктивным способом.

<https://cloud.mail.ru/public/4RLQ/wegETqooC>

РИСОВАНИЕ ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ «КОСМОС»

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

<https://cloud.mail.ru/public/6nb2/usNsZAhuJ>

КОМПЬЮТЕРНОЕ РИСОВАНИЕ «НОЧНОЙ ПЕЙЗАЖ»

*Мингалимова Алия Рафисовна
преподаватель
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижнекамского МР РТ*

<https://cloud.mail.ru/public/i28F/bqEM5iPg3>

КОСМОС В ТЕХНИКЕ МОНОТИПИЯ

*Набиуллина Валерия Эдуардовна
преподаватель, педагог-организатор
первой квалификационной категории
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/ZzAb/adASFn6Ja>

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ ИЗ ГЛИНЫ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ

*Пестерева Светлана Германовна,
Фархуллин Рифат Сунгатович,
заслуженные работники культуры Республики Татарстан,
преподаватели высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств имени композиторов Яруллиных»
Мамадышского МР РТ*

Изучение истории мировой культуры начинается с керамики. Глина – с давних времен и до наших дней остается любимым материалом для художественного творчества детей и взрослых. В последнее время популярны сувениры из керамики, созданные своими руками.

Прежде чем приступить к работе над керамическим изделием, необходимо познакомиться с материалами, специальными инструментами и оборудованием, которые могут понадобиться. Определить цель и задачи.

Цель: Ознакомление с методом литья из жидкой глины (шликера).

Задачи:

- развитие кругозора и познавательной деятельности учащихся,
- сохранение традиций гончарного производства изделий,
- выявление способностей учащихся,
- популяризация изготовления сувениров.

Оборудование:

- Столы, стулья, турникетки, спецодежда,
- Муфельная печь для обжига изделий из глины.

Материалы:

- Заранее нужно изготовить желаемую форму изделия из пластилина;
- Гипс строительный;
- Приготовленный шликер;
- Форма для изготовления штампа;
- Вода;
- Вазелин или машинное масло;
- Стеки, поролоновая губка, кисти.

Содержание:

1. Организационный момент: проверка готовности группы к проведению мастер-класса.
2. Введение в тему мастер-класса.
3. Практическая работа.

1) Изготовление штампа.

Изготавливаем форму из картона для штампа и смазываем заранее приготовленную форму изделия (сувенира) вазелином или машинным маслом. Затем готовим раствор строительного гипса (алебастра).

В форму для штампа наливаем часть гипсового раствора, когда он немного затвердеет, помещаем туда форму сувенира. Закрепляем ее.

Готовим еще гипсовый раствор и доливаем его до середины изделия. Когда гипс немного затвердеет, делаем углубления по углам (замки) и прокладываем полиэтиленовую пленку на поверхность гипса.

Готовим еще гипсовый раствор и заливаем полностью форму для штампа.

Когда гипс полностью затвердеет, убираем картон, очищаем штамп и открываем его. Извлекаем из штампа пластилиновую форму. Готовый штамп нужно поместить в теплое место (батареи отопления) на сутки для просушки. Это необходимо для того, чтобы гипсовый штамп хорошо и быстро впитывал в себя влагу.

У нас получился разъемный штамп, который будем использовать для литья.

Литье – техника формовки керамических изделий, которая основана на свойстве гипса впитывать в себя влагу и свойстве глины отдавать влагу.

2) *Изготовление керамических изделий (сувениров)* начинаем заливкой штампа шликером. Шликер – отмученная жидкая глина, которая используется при литье керамических изделий. Шликер – разведенная до состояния текучести глина с добавлением дефлокулянта, который способствует разжижению смеси при максимальном содержании воды 40%.

Можно использовать силикат натрия и карбонат натрия (сода), который добавляется к сухой глине в пропорции 1%.

Приготовленный шликер заливается в штамп после совмещения и скрепления 2-х его половинок (обычно для этого применяются резинки). Штамп заполняется до самого края. Уровень шликера имеет тенденцию понижаться, поэтому в верхнее отверстие штампа время от

времени добавляется шликер, количество которого поддерживается на одном уровне. Когда стенка штампа достигнет желаемой толщины, лишний шликер нужно удалить. Когда глина приобретет достаточную прочность, она начнет отделяться от штампа, в это время открываем штамп.

На поверхности изделия останутся следы от соединения двух половинок, их нужно удалить влажной губкой. Затем включаем фантазию и доводим полученную форму до образа.

После того как изделия хорошо просохнут их обжигают в муфельной печи при температуре 900 – 920 град.С.

После обжига сувениры можно расписать акриловыми красками.

Видео мастер-класса по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/3Nfn/tLogHdX4J>

Список источников:

1. Бубико Дж., Круус Х. Керамика: техники, материалы, изделия /пер. с итал. – Издательство «Ниола – Пресс», 2009. – 128 с. : ил.
2. Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора. М.; 1982.
3. Евстратова Е. Скульптура. М., 2001.
4. Одноралов Н. Скульптура и скульптурные материалы. М.; 1982.
5. Школа изобразительного искусства: Сб. В 9 т. М. 1960-1988.
6. Юному художнику. Практическое руководство по изобразительному искусству. Раздел «Скульптура». М.; 1963.

ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ИЗ ВАТЫ

*Сушкова Елена Юрьевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Дом детского творчества»
Лениногорского МР РТ*

Наверное, в каждом доме найдется коробочка с ёлочными игрушками, которые имеют свою историю, хранят воспоминания. Предлагаю пополнить домашнюю коллекцию новой игрушкой, сделанной своими руками по старинной технологии «вата+клейстер»

Мастер-класс предназначен для учащихся, педагогов дополнительного образования, совместного творчества детей и родителей.

Нам понадобятся: вата, фольга, проволока, белые нитки, кисть, краски, крахмал.

1. Готовим клейстер: столовую ложку крахмала развести в минимальном количестве холодной воды. Постоянно помешивая, влить полчашки кипятка. Остудить.
2. Из фольги формируем основу- туловище. Из проволоки делаем каркас для рук. Оборачиваем проволоку фольгой.
3. Вату разделяем на тонкие пласты и наматываем на основу тонким слоем. Закрепляем ниткой.
4. Плотнo наматываем ещё слой ваты, сверху наносим кисточкой клейстер.
5. Формируем детали одежды. Для носа наматываем тонкую полоску ваты на зубочистку в форме конуса. Приклеиваем морковку к голове.
6. Просушенную игрушку расписываем акварелью, гуашью, или красками по ткани.
7. Нитку для подвешивания на ёлку протягиваем с помощью иголки сквозь шапку. Концы нитки связываем вместе.

Видео мастер- класса по ссылке <https://cloud.mail.ru/public/FQvy/VS35NjSZE>

СУВЕНИР «КАРАНДАШНИЦА»

*Трофимова Розалия Аглемовна
заведующая отделом,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Детский центр внешкольной работы»
Елабужского МР РТ*

Настроение всегда создают мелочи. Украсить свой рабочий стол при помощи различных милых и полезных мелочей можно своими руками. Всем знакома проблема разбросанных карандашей на рабочем столе. Представляем вам мастер – класс по изготовлению карандашницы. Карандашница изготовленная своими руками - очень оригинальная и нужная вещь, прекрасный подарок, отлично подойдет для оформления рабочего места.

Изделия, выполненные своими руками, позволяют выразить свою индивидуальность с помощью подбора фактуры и цвета материалов, а также оформления изделия.

Цель: Изготовление сувенира «Карандашница».

Задачи:

1. Познакомить с технологией изготовления сувенира «Карандашница».
2. Развить навыки работы с различными материалами и декорирования изделия, самостоятельность и способность решать творческие задачи.
3. Заинтересовать педагогов в применении технологии работы с искусственным мехом на практических занятиях с детьми.

Материалы и оборудование:

- ножницы
- флис
- искусственный мех
- фетр
- синтепон
- нитки

- картонная втулка
- тесьма
- глазки бегающие клеевые
- клеевой пистолет
- стержни для клеевого пистолета
- клей «Момент-кристалл»
- атласная лента, бусинки (по желанию)

Последовательность изготовления сувенира:

1. Картонную трубу, обернуть цветной лентой. Закрепить ленту при помощи клеевого пистолета.

2. Закрепить при помощи клеевого пистолета тесьму, по верхнему краю трубы.

3. Вырезать заготовку из флиса, диаметром 15 см, вышить цветной лентой ромашки, по центру ромашки оформить бусинкой.

4. Вырезать круг из картона, диаметром 13,5 см, заготовку с вышивкой приклеить на картон, клеем Титан подгибая края.

5. Собрать полянку и тубу в композицию, склеить при помощи клея Титан.

6. Для изделия «Цыпленок» из искусственного меха, вырезать 2 круга диаметром 8 см и 9 см.

7. Прошить оба круга, по краю швом «Вперед иголкой». Затем нужно присборить края.

8. Внутри кругов заложить клубочки синтепона, стянуть ниткой, сделать петлю.

9. Меховые клубочки готовы.

10. Склеить их между собой, при помощи клеевого пистолета.

11. Приклеить глазки, гребешок, клювик, на шарик меньшего размера. Дать высохнуть.

12. Приклеить крылья, лапки, и цветной бантик.

13. Собрать композицию, приклеить цыплят, по желанию оформить бусинами. Сувенир готов.

ПЕЙЗАЖ СУХОЙ ПАСТЕЛЬЮ

*Хабибова Мария Анатольевна
преподаватель первой квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1»
Нижнекамского МР РТ*

<https://cloud.mail.ru/public/U82a/pie1y9fvd>

КТО ТАМ СПРЯТАЛСЯ ОТ НАС?

*Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны*

<https://cloud.mail.ru/public/mEg6/ONJTj7rvY>

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ

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

Необходимые материалы:

- Крафт-бумага;
- Белый картон;
- Плотный картон;
- Клей ПВА;
- Ножницы;
- Канцелярский нож;
- Фломастеры;
- Бусинки, атласная лента.

Этапы изготовления открытки:

1. Подготовка основы открытки из крафт-бумаги: делим бумагу (размер А4) на две части и разрезаем. Одну часть складываем еще раз, не разрезая. (Фото 1, 2)

Фото 1.

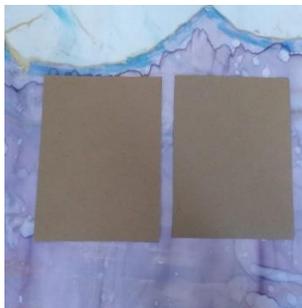

Фото 2.

2. Подготавливаем белый картон: делим картон на две части, как показано на рисунке. Затем одну из этих частей опять делим пополам и разрезаем. Получается размер А5. (Фото 3, 4)

Фото 3.

Фото 4.

3. Белый картон, размер А5, отрезаем с двух сторон примерно 0,5-1 см. (Фото 5)
4. Подготавливаем шаблон. (Фото 6)

Фото 5.

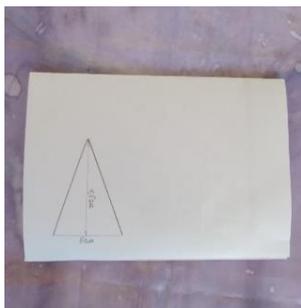

Фото 6.

5. Из плотного картона вырезаем две елочки, накладывая шаблон так, чтобы гофрированные линии смотрели в разные стороны. (Фото 7)

Фото 7.

6. С одной стороны шаблонов снимаем верхнюю часть бумаги, оставляя только волнистую часть. Теперь мы видим текстуру будущих елочек. (Фото 8)

Фото 8.

7. Приклеиваем на белый картон готовые шаблоны елочек, слегка накладывая друг на друга. (Фото 9)

Фото 9.

Приклеиваем на одну елочку бусинки. (Фото 10)

Фото10.

8. Вырезаем звезды, приклеиваем на макушки. Рисуем фломастерами снежинки. Завязываем атласную ленту бантиком. Отрезаем уголки наискосок. (Фото 11)

Фото 11.

9. Приклеиваем готовую композицию на основу открытки из крафт-бумаги. Открытка готова. (Фото 12)

Фото 12

Видео мастер-класса <https://cloud.mail.ru/public/BsQQ/Vu9eGpcum>