

**РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МТОО «СОЮЗ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ»
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №2»**

ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Сборник

материалов по итогам работы республиканского
научно-практического семинара в рамках
XIV Республиканского АРТ-фестиваля
по изобразительному и дизайнерскому искусству

г. Набережные Челны

УДК 371
ББК 74.200.587

Инновации и традиции: теория и практика.

Сборник материалов по итогам работы республиканского научно-практического семинара в рамках XIV Республиканского АРТ-фестиваля по изобразительному и дизайнерскому искусству / ред. Р.Р. Якупова – Набережные Челны, 13 июня 2023 г. – 67с.

Составители:

Белкина М.В., директор МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

Якупова Р.Р., заведующая отделом по МР МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

В сборник вошли материалы по обобщению опыта учителей общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений высшего и среднего профессионального образования по итогам работы республиканской научно-практического семинара «Инновации и традиции: теория и практика» в рамках проведения XIV Республиканского АРТ – фестиваля по изобразительному и дизайнерскому искусству.

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

1	Заляева Г.Н. Мастер-класс «Изонить»	4
2	Елисова А.В. Роль учебных постановок по живописи на начальном этапе обучения в системе дополнительного образования	16
3	Ваткушева Ю.В. Роль проектной деятельности в обучении детей	19
4	Гатина С.В. Рисование чаем и кофе: развитие творческого потенциала обучающихся через нетрадиционные техники рисования	21
5	Гизитдинова Г.А. Применение инновационных цифровых инструментов в дизайн-образовании ФГБОУ во «НГПУ»	25
6	Зайцева Л.И. Приобщение обучающихся к освоению этнокультурных традиций народов Поволжья	22
7	Имангулова Р.И. «Многослойная акварельная живопись «Натюрморт «Баранка с бабочкой на красном фоне»	28
8	Михайлова Е.А. Методическое наследия академической школы рисунка в подготовке учащихся допрофессионального класса в ДХШ	31
9	Яковлева Лилия Шаукатовна Особенности методики преподавания курса «история искусств и архитектуры» в школе архитектуры и дизайна «да-да»	34

МАСТЕР-КЛАСС ПО РУКОДЕЛИЮ «ИЗОНИТЬ»

*Заляева Г.Н.
Преподаватель высшей квалификации
МБУ ДО «ТАМЧЫЛАР»,
Детская школа искусств*

Задачи и цели:

- приобщение детей к миру изобразительного художественного творчества,
- изучение истории возникновения Изонити
- умения применять полученные знания и навыки эстетическом выражении в своих творческих работах,
- воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству разных стран.

Содержание:

- 1.Техника изонити - мастер- класс
- 2.История возникновения изонити
- 3.Достоинства изонити
- 4.Материалы и инструменты
- 5.Инструктаж по технике безопасности
- 6.Упражнения и подготовка рабочего материала.
- 7.Основные мотивы.
8. Технологического карта.
- 9.Шаблоны и схемы
- 10.Литература
- 11.Заключение

История возникновения ниткографии - изонити.

Цель прикладного искусства состоит в том, чтобы «одушевить силою художества» предмет материального назначения, дать ему смысл, сделать его привлекательным. Тем самым формирует сознание и духовный облик человека.

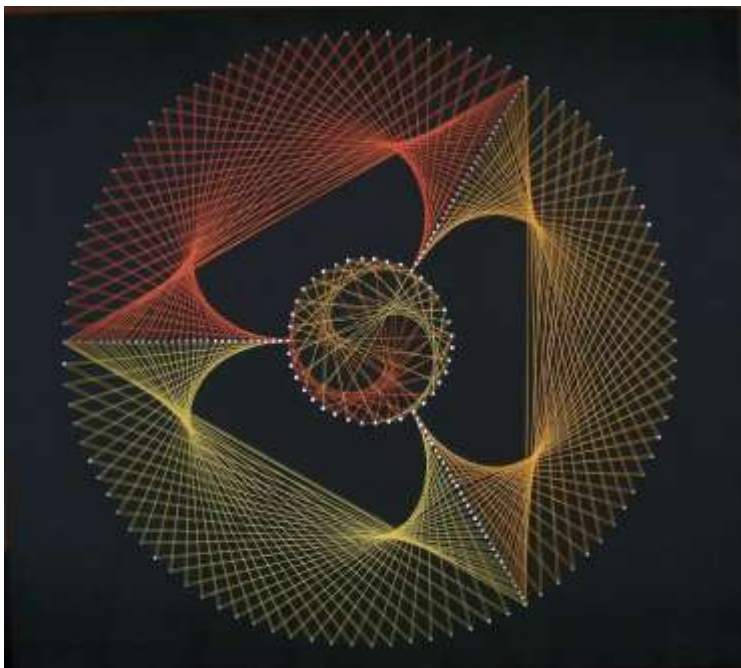
Ниткография или изонить, -это техника создания картин из ниток на твердой основе (картоне, бархатной бумаге, коже и т.п.). Её также называют вышивкой по картону. В настоящее время ниткография пользуется необычайной популярностью. Родиной ниткографии считается Англия.

Одна из версий, - техника была придумана английскими ткачами 400лет назад. Они создавали картины, особым образом переплетая шнуры на деревянной основе с вбитыми в неё гвоздями. Сегодня любители рукоделия упростили эту технику, заменив древесину более современными материалами.

Вторая версия гласит, что создательница ниткография является Мэри Эверест Буль. Это известная английская исследовательница и математик, автор серии книг, одна из которых - «Подготовка ребенка к восприятию науки»(19004)- имела очень большую популярность. Мэри применяла ниткографию для того, чтобы помочь детям в изучении геометрии

Сейчас этим искусством занимаются во многих странах мира (Англия, США, Австралия, Дания, Швейцария и др.)

В России изонитью начали заниматься этим рукоделием в XX веке

Достоинство изонити

- выполняется быстро и придумать можно много интересных узоров
- развивает воображение, глазомер, мелкую моторику пальцев, память, художественные способности и эстетический вкус.
- изонить сочетают с квиллингом, скрапбукингом при изготовлении в различных подарочных изделий и украшений.
- оформить элементы одежды и дизайн интерьера.

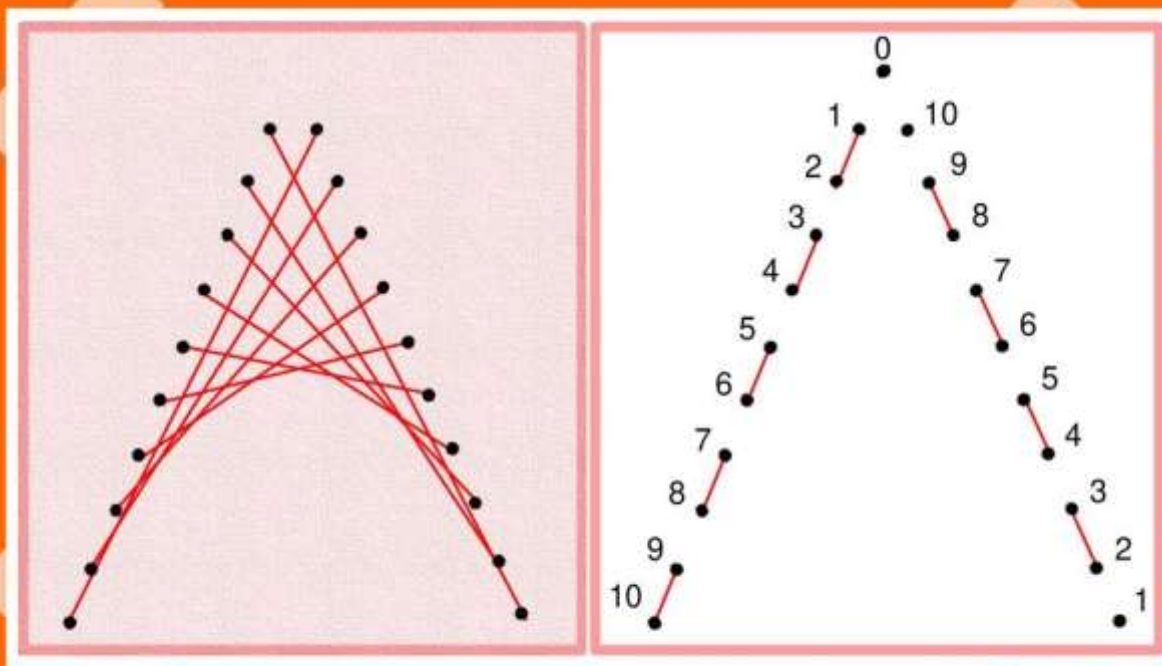

Материалы и инструменты:

- ножницы, шило,
- клей,
- карандаши,
- цветные нитки (обычные швейные, шёлковые шерстяные, мулине и др.)
- картон (бархатная бумага),
- подложка для картона.

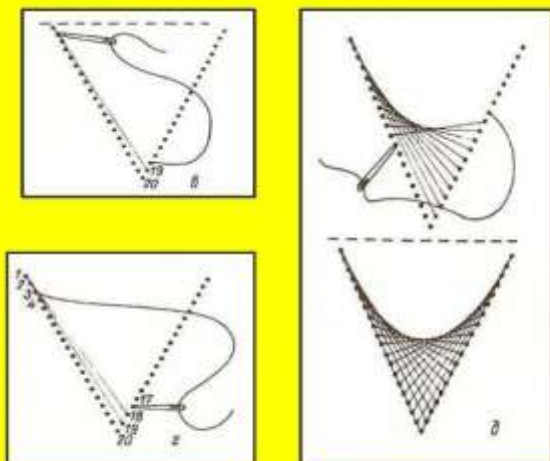
Технологическая карта

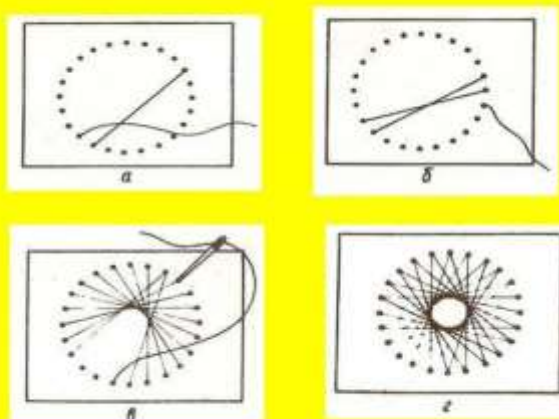
Технология выполнения изонити

Используя основные приемы заполнения угла, окружности, овала, дуг, можно создать различные варианты вышивки и ее композицию

Заполнение угла

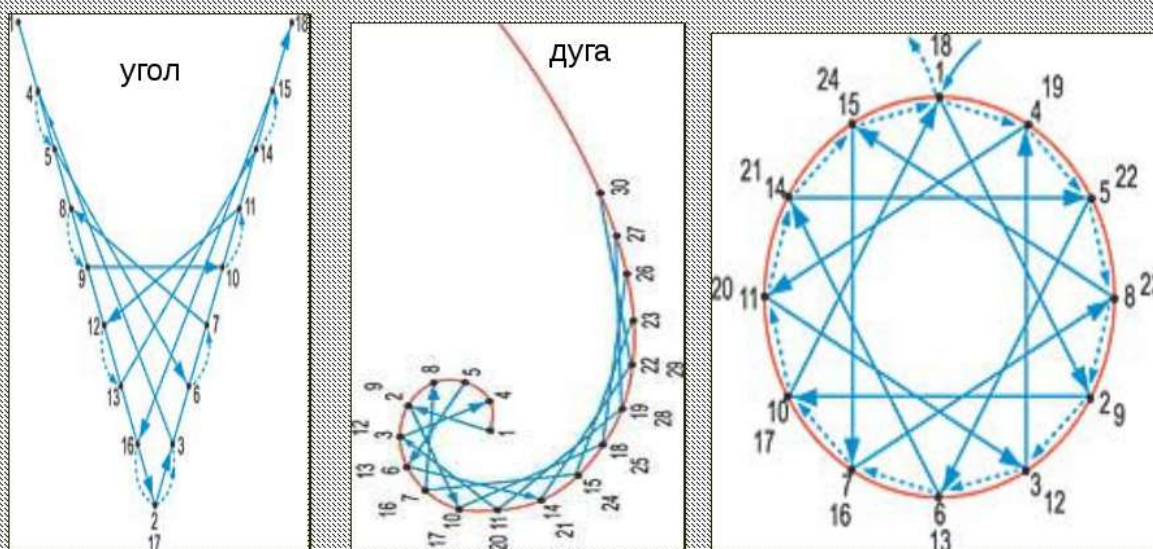

Заполнение окружности

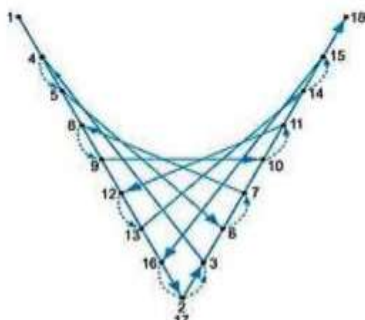

**ВОТ ТРИ ЭЛЕМЕНТА НА КОТОРЫХ
ДЕРЖИТСЯ ВСЯ ИЗОНИТЬ.**

окружность

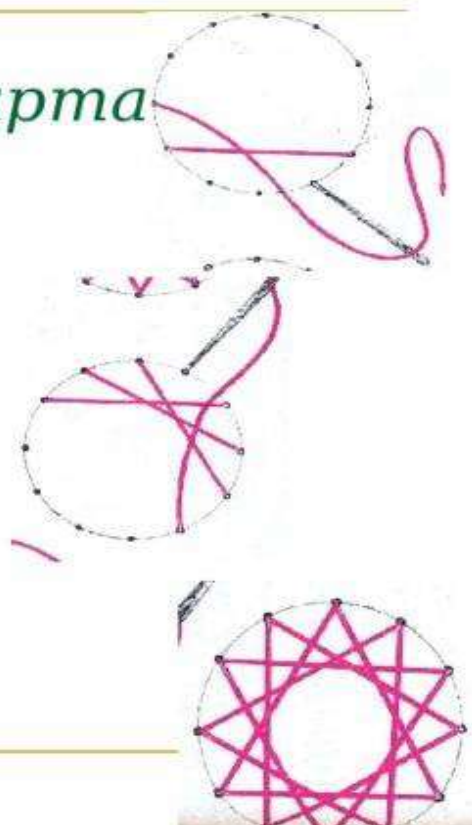
Заполнение угла

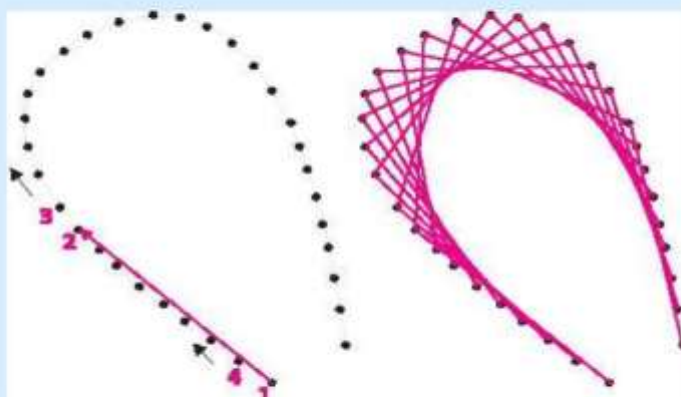
1. На изнанке картона начертить угол.
2. Каждую сторону поделить на равные части и проколоть отверстия.
3. С изнаночной стороны вводим иглу в точку 1 и опускаем в точку 2 на лицевой стороне.
4. Далее нитку проводим из участка 2 в точку 3 по изнанке и выходим на лицевую сторону.
5. Точку 3 соединяем с точкой 4.
6. Далее нитку проводим из участка 4 в точку 5 по изнанке и выходим на лицевую сторону.
7. Точку 5 соединяем с точкой 6 и т.д.
 На лицевой стороне получают протянутые линии с одной стороны угла на другую.
 На изнаночной стороне – линии короткие.

Технологическая карта

- начертить окружность.
- разделить окружность на 12 равных частей.
- сделать иглой или шилом проколы во всех точках.
- вдеть нить в иглу.
- закрепить нить на изнаночной стороне скотчем
- заполнить окружность по предложенной схеме.

Заполнение овала (лепесток)

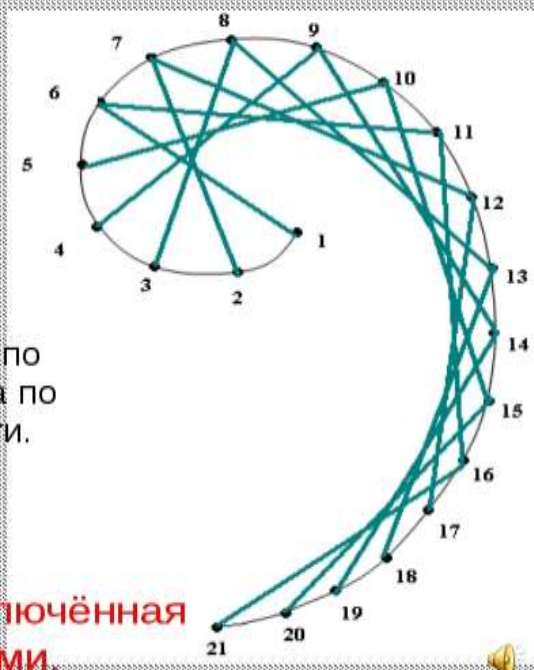

Инструкционная карта № 2 «Заполнение дуги»

- Начертить дугу;
- Разделить её на равные части;
- Заполнить по схеме.

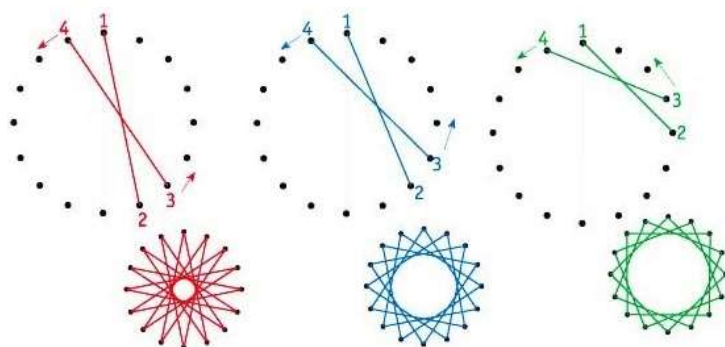
Примечание: при заполнении дуги по лицевой стороне получается рисунок, а по изнаночной - нить повторяет линию дуги.

Дуга - часть кривой линии, заключённая между двумя какими либо точками.

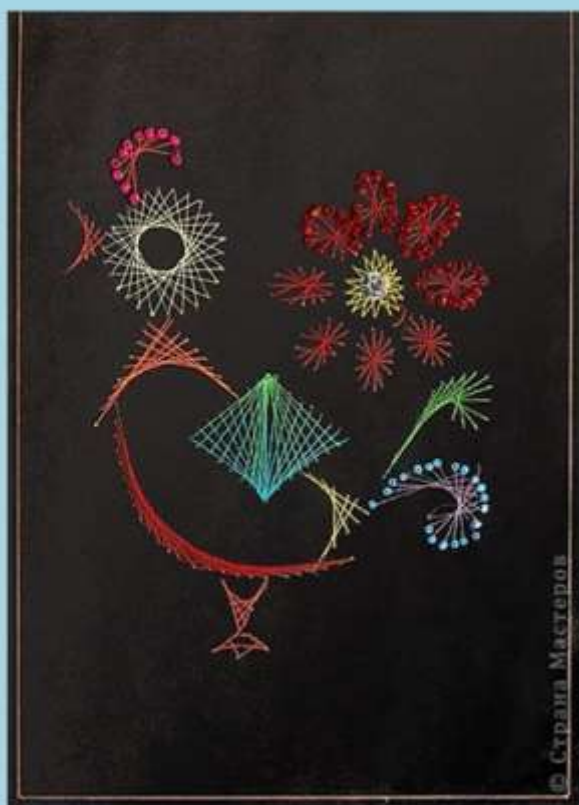
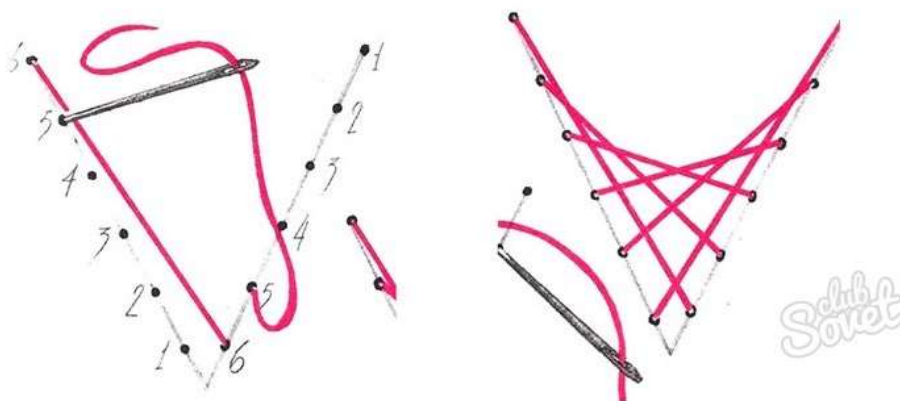

ОБРАЗЦЫ И СХЕМЫ ИЗОНИТИ

Круговое заполнение

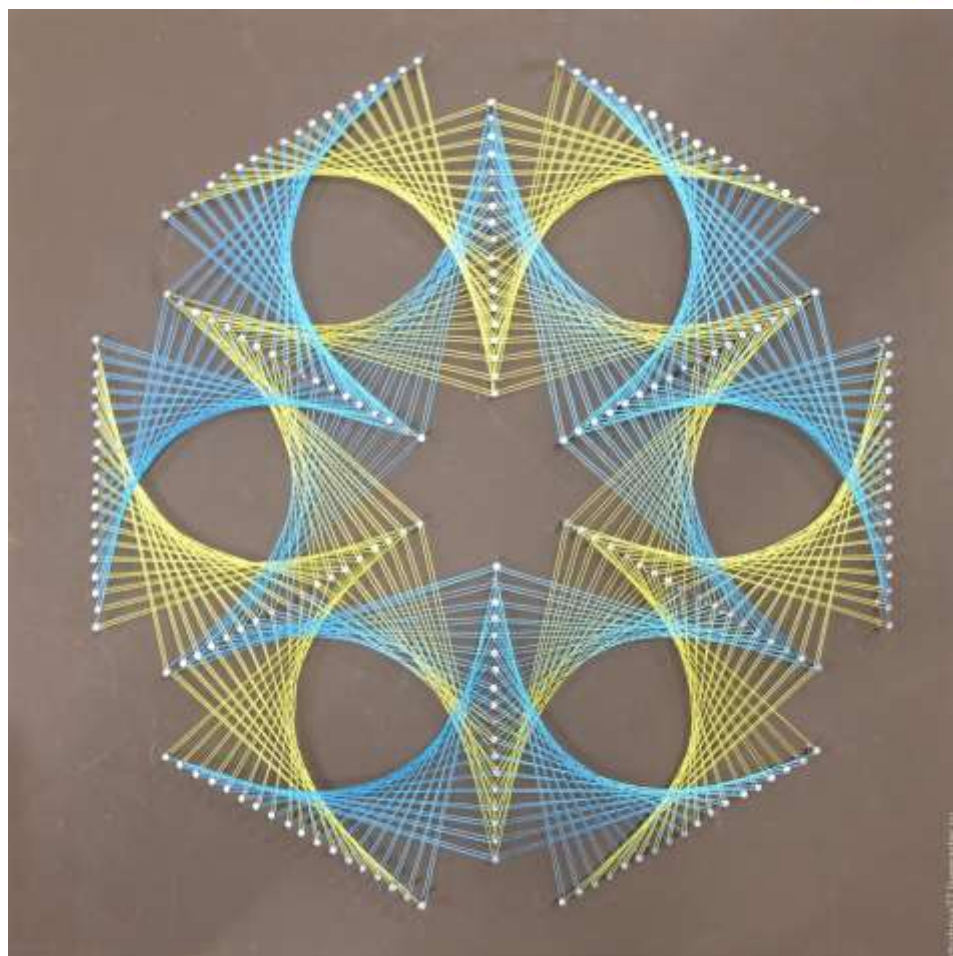
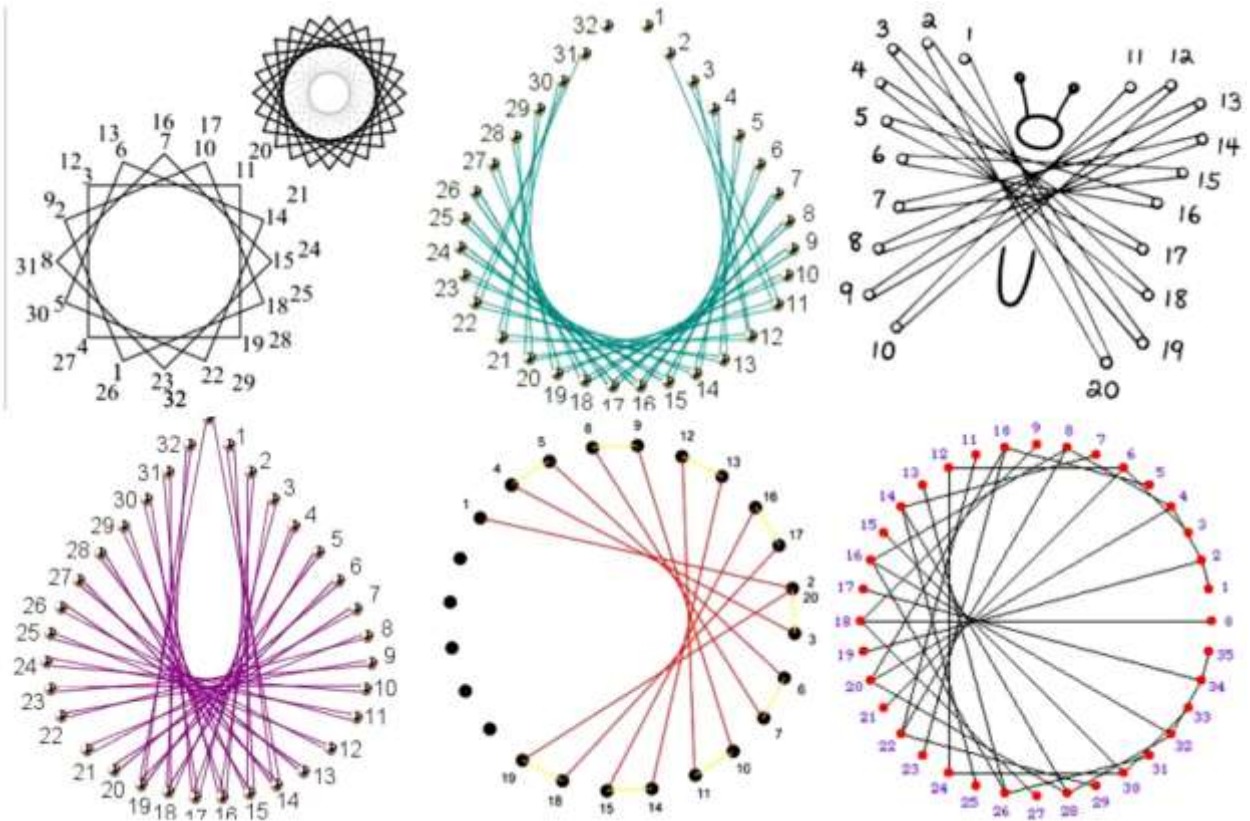
Угловое заполнение

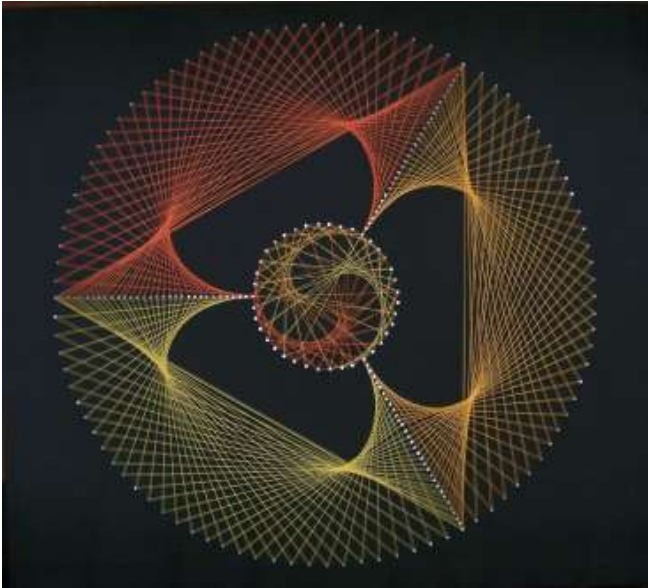

В технике изонить лучше всего получаются геометрические композиции.

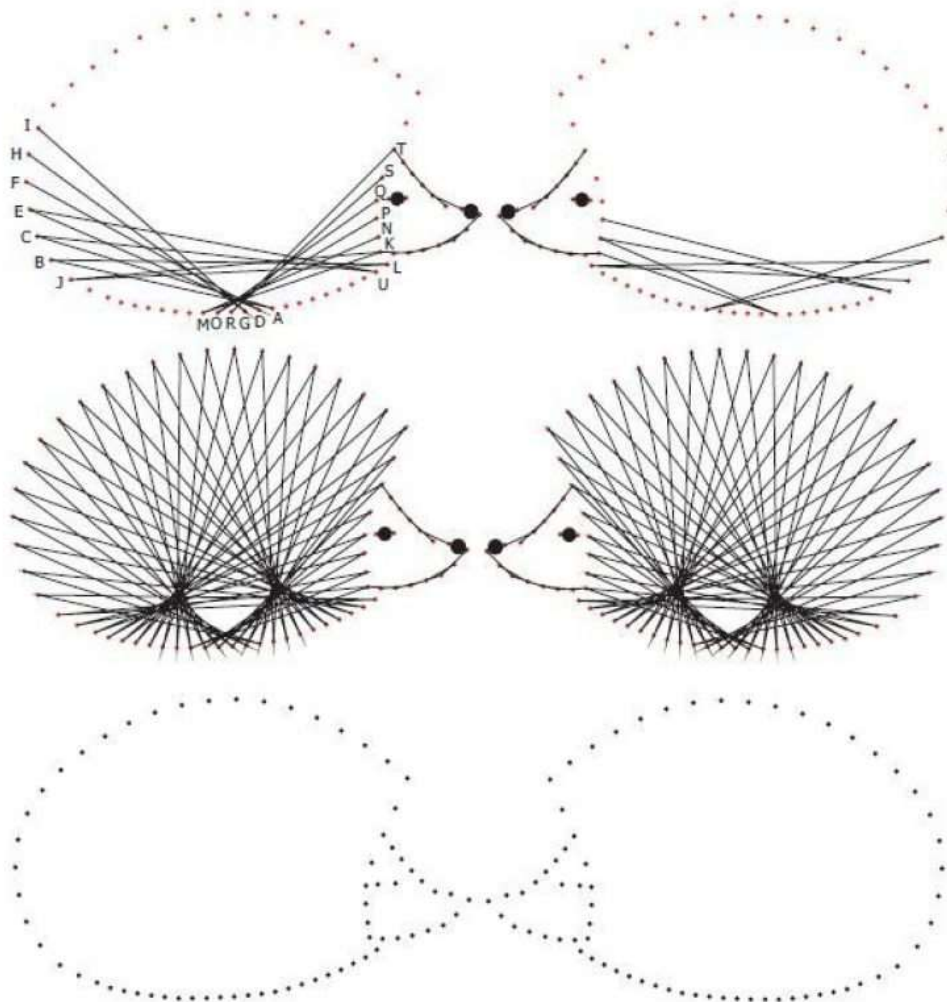
Рисунок нужно перенести на картон с изнаночной стороны, при этом на лицевой стороне рисунок получится в зеркальном отображении.

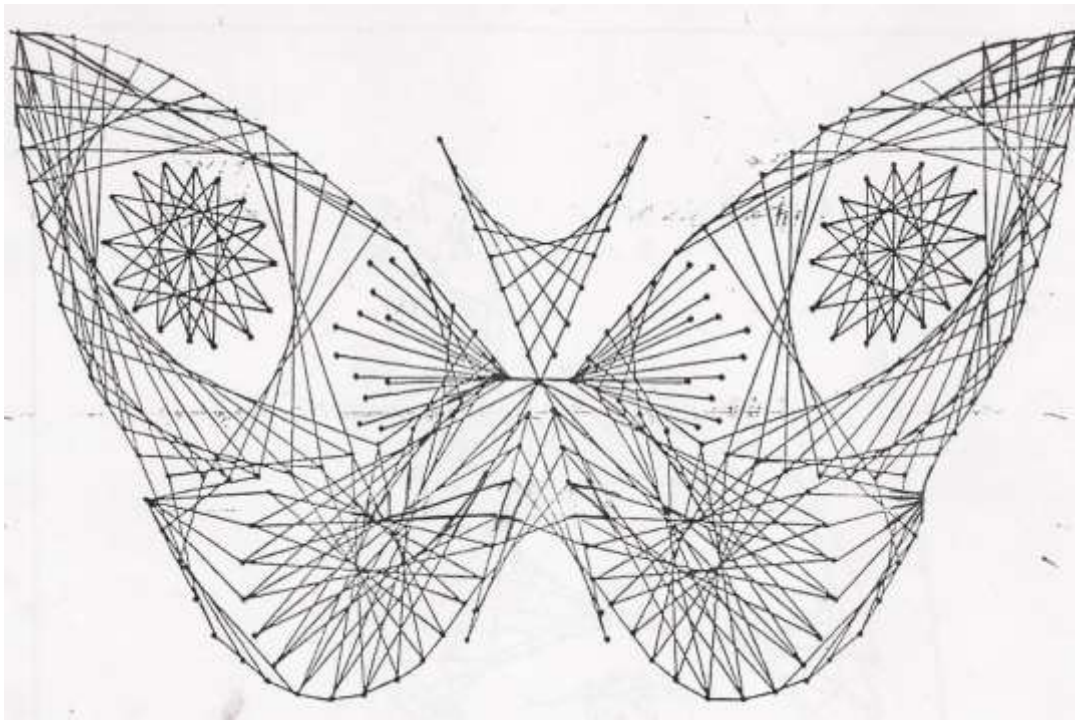
В нитяной графике всего два приема: это заполнение угла и заполнение окружности.

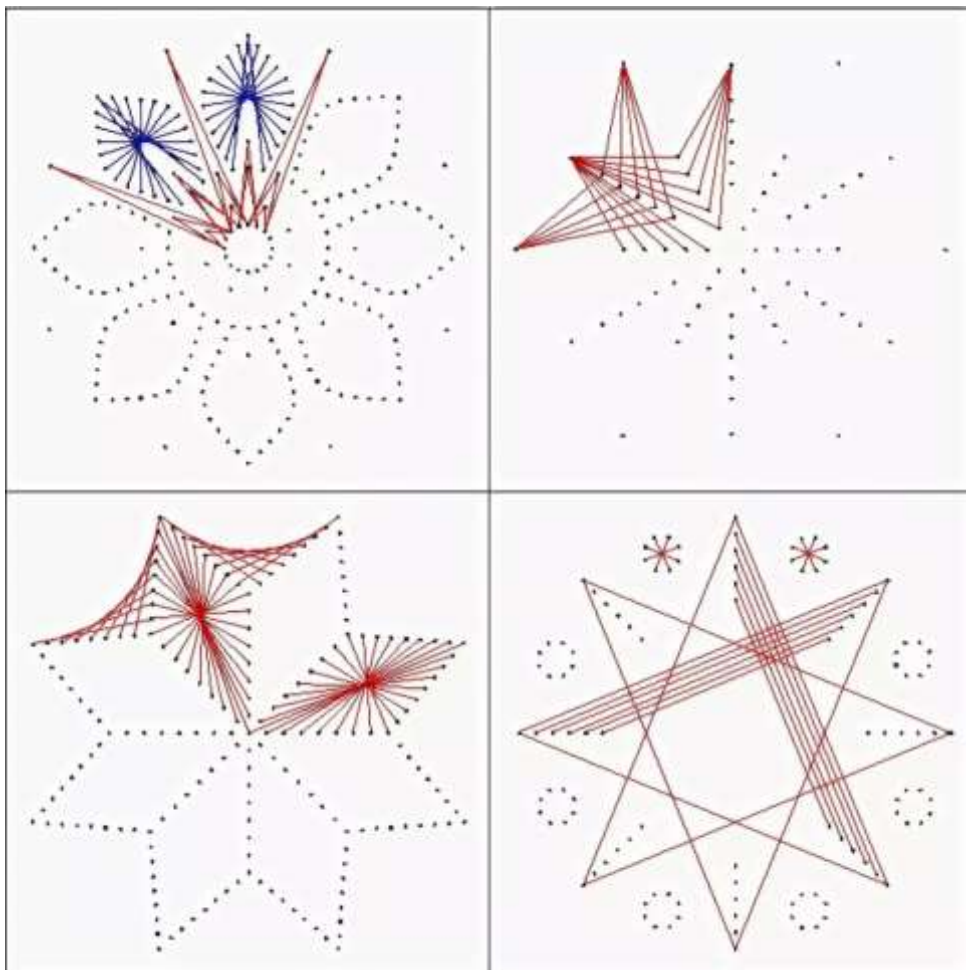

Схемы насекомые и животные

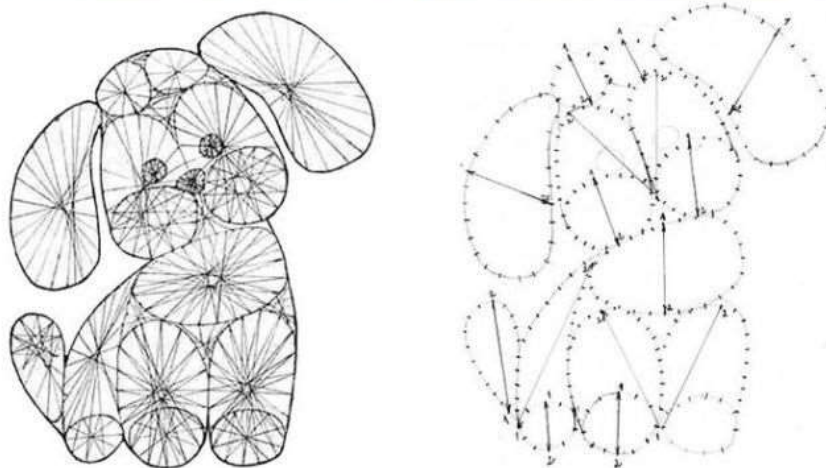
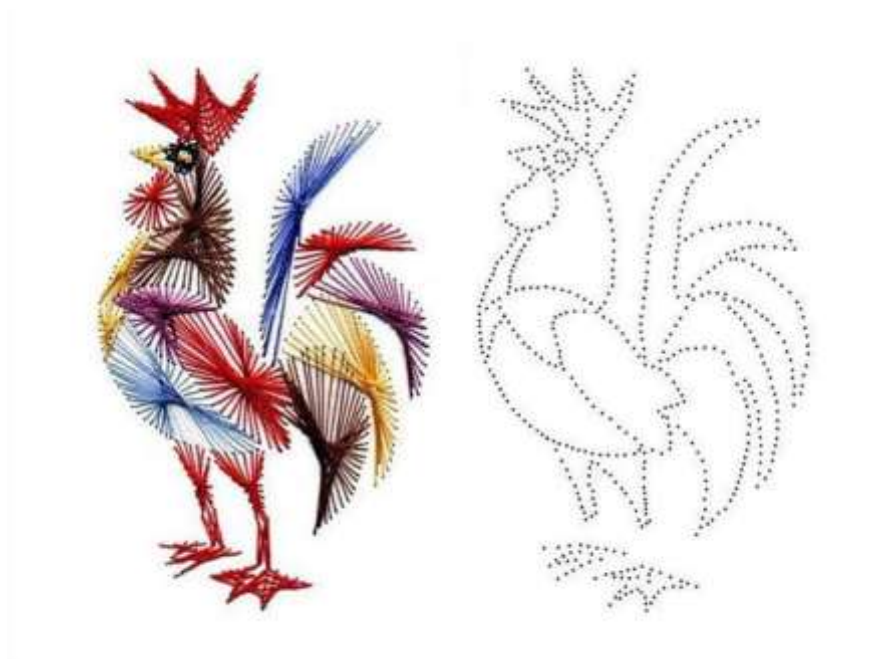

Схемы цветы

Схемы птиц и животных

Литература:

1. Браницкий Г.А. «Рукоделие, Стильный интерьер своими руками, Картины из ниток» 2005г.
2. «Волшебная изонить», Бурундукова Л. И. Серия «Ручная работа»
3. Электронные ресурсы :[https://m/youtube/com\\$hand-made5/ru](https://m.youtube.com/channel/UC5ru)

Заключение. На первый взгляд кажется, что сложно выполнить эту работу изонитью. Принципы работы довольно просты. Но нужно всего освоить три вещи : Заполнение нитками угла, окружности и завитка, фигуры, из которых в последствии можно будет составлять свои композиции.

РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПОСТАНОВОК ПО ЖИВОПИСИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Елисова Антонина Витальевна,
преподаватель МБУ ДО «ДХШ №1 им.Х.А. Якупова» г.Казани,
аспирант ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я.
Яковлева»*

Аннотация: в статье рассматриваются особенности изучения предмета «Живопись» на первоначальном этапе обучения в системе дополнительного образования. Предлагается система учебных постановок и заданий по дидактическому принципу обучения живописи для начинающих, ориентированная на общие методы обучения живописи на начальном этапе.

Ключевые слова: учебная постановка, первоначальный этап обучения живописи, изобразительно-выразительные средства, дидактика, критерии анализа, творческие способности,

Главной образовательной задачей на первоначальном этапе обучения изобразительному искусству является целенаправленное освоение основных закономерностей живописи и самой изобразительной грамоты, развитие эстетических чувств, художественного вкуса, формирование важных компонентов творческих способностей: художественно-творческого воображения и мышления, художественной наблюдательности и зрительной памяти, специфических навыков.

В процессе обучения изобразительному искусству основным дидактическим материалом является учебная натурная постановка. Единство научно обоснованных и целенаправленных учебных постановок, связанных между собой логично в определенной последовательностью, раскрывает основное содержание изучаемого предмета, применительно к поставленным целям и задачам в процессе обучения. При этом система постановок должна соответствовать следующим требованиям:

- соответствие учебных тематических постановок целям и задачам обучения.

Научно - методическая обоснованность каждой постановки, определение ее содержания, задач обучения, воспитания и развития обеспечивают целостность процесса обучения.

- продуманная организация предметной среды натюрморта, как основного дидактического материала, раскрывающего сюжетно-тематическую направленность. Естественность подобранных предметов, их соответствие жизненным ситуациям, разнообразие учебных постановок в плане композиционного построения;

- целостная композиционная организация, направленная на выразительность и образность всей постановки. Удачное сочетание предметов разного размера, формы, гармоничное цветовое сочетание и неожиданное освещение которые обладают образующим, воспитывающим и развивающим характером, усиливающим эмоциональность воздействия учебной постановки на обучающихся.

Понимание целей и задач обучения живописи на первоначальном этапе требует системы продуманных и рационально составленных учебных заданий.

Тематика учебных заданий, дидактическая последовательность, методическое обоснование, поэтапное усложнение задач от постановки к постановке, должны охватывать все элементы изучаемого предмета, без освоения которых, просто невозможно понять основной закон живописи - закон тоновых отношений. «Главной задачей живописи является передача общего тона картины, то есть общее потемнение или посветление светосилы. Только то, произведение можно назвать живописным, где угадана светосила» [2, с.214]. Изучение пяти элементов живописи света, цвета, формы и объема, материальности и фактуры пространства и среды необходимо для освоения всех необходимых знаний умений и навыков, способствующих составить целостность картины изображаемой натуры, включая колорит и общую тональность всего изображения.

В обучении живописи существует обязательность использования натуральных учебных постановок, суть которых раскрывается в различных образовательных, воспитательных и развивающих задачах, во времени, отведенном на выполнение этих работ и доминирующей направляющей роли.

Учебные постановки должны соответствовать следующим критериям:

- соответствие содержанию, целям, задачам и логике изучения предмета живопись;

- выдержка дидактической последовательности освоения дисциплины;
- соответствие учебных постановок задачам развития художественно - творческих способностей;
- четко продуманная система анализа и оценок учебно-творческих постановок;
- определение исходного уровня знаний, умений, навыков и развития творческих способностей.

Важность и значимость постановки на первоначальном этапе обучения живописи нельзя недооценивать. Обязательным условием является соблюдение цели и задач, поставленных перед обучающимися. Необходимость разработки системы постановок, убеждает в том, что формы, методы, приемы и средства обучения и развития должны строиться на принципах изучения предмета и соответствовать логике развития творческих способностей. Следовательно, научная обоснованность системы постановок особенно важна и ответственна на начальных этапах освоения живописной грамоты и азов творческого развития.

Занятия на начальном этапе содействуют формированию у обучающихся таких качеств, как:

- умение целостно воспринимать натуру с учетом общего тонового и цветового состояния, освещенности и находить большие цветовые отношения;
- знание закономерностей передачи света, цвета, тона, материальности, объема и пространства;
- умение писать краткосрочные этюды, для передачи состояния и настроения природы;
- умение вести работы длительного характера, раскрывая сюжетно -тематическую линию, с детальной проработкой общей формы композиции, образа натуры и мотива;
- развитие зрительной и эмоциональной памяти, эстетических чувств и художественных вкусов, т.е. формирование мировоззрения художника и его отношения к окружающему миру;
- умение видеть тему, сюжет, мотив выполняемой творческой работы и собирать необходимый материал для выполнения будущих композиций; умение выявлять в окружающих явлениях главное, типичное, эмоциональное и передавать этот образ языком живописи;
- использование различных изобразительных и выразительных средств для решения поставленных задач;
- формирование творческого подхода, его связи с интересами и потребностями для самовыражения в изобразительном искусстве.

Для успешного и последовательно-методического изучения основ живописи и определения начального уровня владения изобразительной грамотой предлагается следующая система учебных постановок: -на изучение контрастных отношений по тону и цвету; - на изучение тона, монохромная живопись-гризайль.

- на изучение родственных цветов в теплой и холодной гамме;
- на изучение насыщенных цветов;
- на изучение рефлексов на белых и светлых предметах на фоне насыщенных драпировок;
- на изучение влияния светлых и темных, теплых и холодных драпировок на тон и цвет предметов;

Обобщая, можно сделать следующие выводы: обучение живописи требует интенсивного учебно-творческого процесса, важен методический подход, оптимально связывающий

обучение и творческое развитие с учетом мотивации и способностей каждого обучающегося. Оптимизация обучения в системе интенсивного подхода предполагает повышение теоретического уровня содержания образования, обобщение и уплотнение информации, усовершенствование программ, учебников и учебных пособий путем исключения из них всего второстепенного и повторяющегося в смежных дисциплинах, а также подразумевает продуманное распределение времени между теоретическими и практическими занятиями, применение современных форм, методов и средств обучения и развития.

Литература:

1. Аксенов Ю.А., Левидова М.М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. 1 выпуск/Ю.А. Аксенов, М.М. Левидова.-М.: Советский художник, 1976.-304с.:ил.
2. Васильев А.А. Теория и история развития художественного образования: учеб. пособие /А.А. Васильев.3-е изд., испр. и доп. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2014.259 с.

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ

Ваткушева Юлия Вячеславовна

учитель изобразительного искусства

МБОУ «Многопрофильный лицей №185» г. Казань

тел.: 89179200256

e-mail:yulya.vatkusheva@mail.ru

Основная цель школы: раскрытие способностей у каждого ребенка, обеспечение индивидуального подхода, адаптация к коллективной работе, формирование ответственности. Таким образом, школа должна дать ученику полный объем навыков и знаний, необходимых не только для профессиональной деятельности, но и решения жизненных задач.

Современное информационное общество ставит перед образованием новые задачи: «не научить» на всю жизнь, а научить учиться всю жизнь. Развитие способности приобретать знания и формирования умения использовать приобретённые знания на практике.

Что необходимо чтобы быть успешным?

- Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и представлять свои идеи;
- Уметь работать в команде и обладать навыками общения;
- Определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести персональную ответственность за них;
- Эффективно использовать знания реальной жизни;
- Компьютерная грамотность.

Для таких результатов учителю на помощь приходит метод проектов.

Учебный проект - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и согласованные способы,

направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.

Тема должна быть интересна ребенку, должна его увлекать. Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.

Типология проектов:

По доминирующей деятельности учащихся:

- практико-ориентированные (проекты направлены на сбор информации о каком-либо предмете или явлении. Например, проведение опроса школьников для публикации в школьной газете и т.п.);
- исследовательские (направлены на решение практических задач, результат выполнения проекта - конкретный полезный предмет, модель, учебное пособие и т.п.);
- информационные (результатом становится создание литературных произведений, видеофильмов);
- творческие (проекты предполагают подготовку какого-либо мероприятия: игры, состязания, викторины, экскурсии и т.п.);
- ролево-игровые (создание спектакля, сценария, игры).

По продолжительности:

- мини-проекты (один урок), краткосрочные (несколько уроков);
- средней продолжительности (от недели до года);
- долгосрочные (годовые).

По количеству участников:

- индивидуальные (личностные - проект, выполняемый одним учащимся);
- парные (выполняется двумя учащимися);
- групповые - проект, выполняемый группой (группами) учащихся.

По охвату предметов:

- монопроект (монопредметный, - проект по одному учебному предмету);
- межпредметный проект - проект, объединяющий несколько предметных областей;
- свободный - то есть тема проекта выходит за рамки школьного обучения.

К важным положительным факторам проектной деятельности относятся:

- повышение эффективности учебной деятельности;
- развитие творческих способностей;
- развитие критического мышления;
- развитие коммуникабельных способностей;
- формируются личностные качества: ответственность, добросовестность, аккуратность.

Проектная деятельность стимулирует учащихся к творческому поиску, самостоятельному исследованию, способствует инициативности. В процессе выполнения проекта проявляются самые разнообразные практические задачи, которые влекут за собой потребность в новых знаниях и формируют умения и навыки. Они и помогают учащимся реализовывать свои творческие возможности.

Участие в проектной деятельности развивает кругозор учащихся, способствует творческому самовыражению личности, позволяет воспринимать все виды искусства и разнообразные науки в неразделимом единстве. Комплексный подход в проектной деятельности это - всестороннее развитие творческих способностей учащихся на основе: изобразительного искусства, театра, музыки, литературы и точных наук как например математика и т.д.

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении становится все более актуальным. Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, интересным и эффективным.

**РИСОВАНИЕ ЧАЕМ И КОФЕ:
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ**

Для детей 6-11 лет

Гатина Светлана Вячеславовна
Педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУ ДО «Центр детского творчества» Алексеевский МР
Тел: 89625555051
Электронный адрес: gatinasv@bk.ru

Аннотация

В методической разработке описана технология рисования кофе, чаем, а также пошаговый алгоритм рисования. Демонстрируются образцы работ педагога и учащихся. В рамках представленной методической разработки педагоги откроют для себя новую технологию, научатся применять данную технику в своей работе с детьми 6-11 лет.

Данная методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, работающих в школах раннего развития, детских объединениях художественной направленности, учителей, воспитателей. Работа также будет интересна всем любителям нетрадиционных техник рисования.

Введение

Рисование - одно из самых любимых занятий детей. Шаблонное и однообразное изображение предметов детям надоедает, им становится не интересно. Рисовать карандашами, фломастерами или красками - это повседневное занятие, к которому дети привыкли [2].

Рисование необычными способами вызывает у детей желание творить. Новые техники и способы рисования пробуждают у детей творчество и фантазию.

Нетрадиционное рисование раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Разнообразие изобразительных материалов делает самостоятельную творческую деятельность более привлекательной, интересной, а по мере овладения разными материалами, у детей формируется своя манера изображения. Каждая техника – это игра, доставляющая ребенку радость.

Художественные занятия способствуют формированию разносторонней, гармоничной личности. Они тренируют мелкую моторику и готовят руки к письму, учат внимательности к деталям и концентрации. Существует множество техник рисования, но особенно полезным для детей считаются нетрадиционные.

Моя программа «Мир красок» включает в себя много нетрадиционных и интересных техник, и способов рисования. Предлагаю вам, познакомиться с одной техникой рисования кофе и чаем Каркаде, а также с рисованием картин миниатюр на чайных пакетиках. Обучающиеся с удовольствием посещают мои занятия, ожидая каждый раз чего-то нового и интересного.

Новизна представленной методической разработки заключается в том, что предложены необычные нетрадиционные техники рисования. Необычны тем, что можно применить ароматный напиток для художественного творчества. После изучения методического пособия педагоги со своими обучающимися смогут создать свои оригинальные рисунки при помощи кофе и чая, а затем использовать чайные пакетики для создания картин-миниатюр.

Актуальность методической разработки заключается в приобщение детей к художественному творчеству посредством нетрадиционных технологий в дополнительном образовании.

Цель: расширить знания педагогов и обучающихся через знакомство с нетрадиционными техниками рисования: кофе, чаем, показать разные формы работы.

Задачи:

1. Представить обоснование техник и художественные особенности кофейной и чайной живописи, а так же рисование на чайных пакетиках;
2. Описать алгоритм рисования кофе, чаем;
3. Научить практическим умениям в области изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных методов и приёмов; способствовать повышению профессионального мастерства педагогов через использование нетрадиционных техник рисования.

Кофейные фантазии

Прежде чем начинать работу с детьми, я сначала изучила технику сама, попробовала разные способы рисования, интенсивность раствора. Техника рисования кофе схожа с техникой рисования акварелью. Постепенно наноситься слой за слоем, с каждым слоем цвет становится интенсивней.

Работу с детьми начала с небольшой группы. Когда увидела результат, ввела эту технику в программу, разработала цикл занятий. Детям очень нравится рисовать кофе.

Перед тем, как приступить к работе нам нужно подготовить кофейный раствор. Берем небольшую емкость, добавляем растворимый гранулированный кофе и столько воды, чтобы получилась сметанообразная масса. Готовый раствор получается однородный глянцевосиропный без всяких пузырьков и нерастворённых гранул. Предварительно слегка намечаем на листе бумаги эскиз рисунка простым карандашом. На палитру разводим кофейный раствор и добавляем столько воды, чтобы получился светлый оттенок. Широкой кистью или губкой светлым кофейным раствором покрывается лист акварельной бумаги, обходя рисунок, можно и поверх рисунка (фото 1). Можно в некоторых местах поиграть с цветом, взять темнее оттенок. Чем меньше воды добавляем в кофейный раствор, тем насыщенней цвет. Для создания необычного фона можно побрызгать чистой водой, появятся красивые разводы (фото2).

Фото 1.

Фото 2.

После высыхания фона, приступим к прорисовке деталей. Создание рисунка из кофе представляет собой послойный процесс — последующий слой кофе наносится после высыхания предыдущего. Прорисовывается каждый элемент, от светлого к тёмному оттенку, постепенно детализируя рисунок. Всё больше деталей и насыщенности тоном (фото3).

Фото 3.

Если требуется тёмный оттенок - берём кофейный раствор в чистом виде, если требуется более светлый тон - разбавляем водой. Для того, чтобы прорисовать тонкие травинки нужно либо дождаться полного высыхания и прорисовать их тонкими кисточками, либо по влажному фону с нанесенным кофейным пигментом – делать штрихи разной длины с помощью зубочистки. Процарапывая лист, мы создаем бороздки, в которое попадает кофе, и постепенно у нас появляются тонкие травинки. Затем, уже после высыхания можно добавить и другие травинки, но уже при помощи косточек. Последняя прорисовка идёт тонкой кистью по высохшему рисунку. Дорабатываются все элементы. Вот такие картины у нас получились (фото 4, 5, 6).

Фото 4

фото 5

фото 6

Цветы чаем каркаде и картины миниатюры

Еще одна техника рисования - рисование чайными пакетиками. Меня она привлекла своей необычностью, доступностью. Нужна теплая вода и пакетик чая каркаде. Пакетик замачивается в воде, отжимается и можно рисовать. Придаем форму (она может быть овальной, круглой, бесформенной) в зависимости от того, что выбудете рисовать. Чайным пакетиком отпечатываем, примакиваем к листу или наносим мазки (ягоды рябины, лепестки цветов). А теперь можно дорисовать свою композицию акварелью (ветки дерева, стебли, листья). Предлагаю вам для просмотра мастер класс «Букет цветов» (ссылка https://disk.yandex.ru/i/ueU_HLQafQclqA).

Во время рисования у ребенка работают все пальцы рук, он контролирует нажим, поворот руки, чтобы получилось изображение (фото 7,8,9).

Фото 7.

Фото 8

.Фото 9.

В процессе рисования меняется цвет, сначала он ярко красный или малиновый, по мере высыхания приобретает сиренево-фиолетовые оттенки. Таким способом можно нарисовать букет сирени, букет астр, космеи. Так же можно заварить крепкий чай, черный или каркаде в маленьком количестве воды, и нарисовать пейзаж или животных. Принцип рисования как акварелью и кофе. После рисования пакетики не выбрасываем, вынимаем содержимое, промываем и просушиваем. Это прекрасный материал для рисования. Можно сделать открытку к любому празднику. На высушенном пакете рисуем любой сюжет, тонкой кистью, акварельными красками (фото 10,11).

Фото 10

Фото 11

Даем высохнуть, затем приклеиваем пакетик на плотную бумагу, красиво расположив веревочку с этикеткой, вставляем в рамку, подарок готов (фото 12, 13, 14).

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Заключение

Творческий процесс – это настоящее чудо. Используя нетрадиционные техники рисования, дети раскрывают свои уникальные способности и радуются работам. Рисование кофе и чаем - эта оригинальная находка, которая помогает проводить интересные и занимательные занятия, мастер-классы для детей и даже для взрослых (фото 16, 17). У детей развивается творчество и желание создавать красивые картины.

Фото 16

фото 17

Практическая значимость моей разработки заключается в том, что в ней, описана технология рисования кофе, чаем, а также пошаговый алгоритм рисования. Все останутся довольны результатом, ведь вы не только окунетесь в творческую атмосферу и зарядитесь бодростью и позитивом, но и сможете порадовать своих друзей и близких нестандартным подарком, нарисованным и сделанным собственными руками.

Литература:

1. Учебно методический кабинет: <https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-sergeevna-terenteva/risunki-kofeinym-rastvorom.html>
2. <https://www.maam.ru/detskijasad/master-klas-dlja-pedagogov-risovanie-kofeinym-rastvorom.html>
3. https://daynotes.ru/risunki_kofe/
4. <https://www.liveinternet.ru/users/tale-letti/post300605140>
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5
6. Источник: <https://razvivashka.online/tvorchestvo/risovanie-nitkami>
7. Рисование чаем на бумаге: <https://yandex.ru/search/?text=рисование+чаем+на+бумаре+&lr=101344&clid=2270456>

УДК 001.895

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ ФГБОУ ВО «НГПУ»

Гизитдинова Гюзель Ахмадовна

Доцент кафедры Искусств и инновационного дизайна НГПУ

Преподаватель Индустриально-педагогического колледжа НГПУ

Член Союза Дизайнеров России

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»,

г. Набережные Челны

e-mail: guzelahmadovna@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы интеграции инновационных цифровых технологий и инструментов в дизайн-образование НГПУ. Перечисляются современных цифровые технологии и инструменты, которые помогут студентам-дизайнерам в проектной и исследовательской деятельности. Современные компьютерные программы необходимые для двухмерного и трехмерного моделирования в дизайн-проектировании. Применение

искусственного интеллекта, инструментов виртуальной реальности, современных приложений, облегчающих поиск, систематизацию и презентацию нужной информации.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые инструменты, инновационные цифровые технологии, инновационные цифровые инструменты, компьютерные программы, искусственный интеллект, инструменты виртуальной реальности, шлем виртуальной реальности, дизайн-проектирование, дизайн городской среды.

Gizitdinova Giuzel Ahmadovna

Naberezhnye Chelny State Pedagogical University

THE USE OF INNOVATIVE DIGITAL TOOLS IN DESIGN EDUCATION OF "NGPU"

Annotation. The article considers the issues of integration of innovative digital technologies and tools into the design education of NGPU. Modern digital technologies and tools that will help design students in project and research activities are listed. Modern computer programs are necessary for two-dimensional and three-dimensional modeling in design design. The use of artificial intelligence, virtual reality tools, modern applications that facilitate the search, systematization and presentation of the necessary information.

Keywords: digital technologies, digital tools, innovative digital technologies, innovative digital tools, computer programs, artificial intelligence, virtual reality tools, virtual reality helmet, design engineering, urban environment design.

Современное сообщество требует повышенного внимания к образованию будущих специалистов, к увеличению инновационных процессов в образовании, увеличения цифровых навыков обучающихся.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года [1] [2].

Частью национальной программы является федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», паспорт которого утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [3].

Цель проекта: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики [3].

Цель образования: подготовка специалистов из разных предметных отраслей, обладающих компетенциями информационных и сквозных технологий и смежных с ними (узкопрофессиональных) [3].

Профессия дизайнера и архитектора всегда была одна из самых цифровых, компьютер как основной проектный инструмент используется уже с конца прошлого века.

Поэтому новые требования к подготовке специалиста нами выполняются и постоянно развиваются с появлением все новых и новых цифровых и инновационных цифровых технологий.

Давайте перечислим, какие информационные технологий (сквозные и узкопрофессиональные), в том числе инновационные, применяются при обучении дизайнеров в НГПУ на примере учебной дисциплины «Дизайн городской среды».

В результате освоения дисциплины обучающийся учится:

- работать в коллективе и команде с использованием облачных сервисов, таких как доска Miro, Яндекс, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами через мессенджеры Telegram, ВКонтакте;
- создавать разные виды цифровых материалов в области дизайна;
- работать с облачными хранилищами Яндекс.Диск;
- ориентироваться и работать в Электронной образовательной среде вуза (ЭИОС), в виртуальной среде обучения Moodle.
- проводить проектный анализ для разработки дизайн-проектов с использованием Яндекс поиска, искусственного интеллекта (Алиса, Маруся);
- создавать дизайн-проекты городской среды, визуализировать их, собирать компоновочные планшеты в специализированных компьютерных программах для двухмерного и трехмерного моделирования, как иностранных, так и в отечественных;
- анализировать 3D визуализацию своего дизайн-проекта городской среды с применением технологии виртуальной реальности;
- делать презентации для защиты своих проектов в компьютерных презентационных программах и в облачных сервисах;
- выполнять и оформлять пояснительные записки к дизайн-проекту в компьютерных программах и проверять текст на оригинальность в Antiplagiat.ru;

В результате освоения дисциплины обучающийся узнает:

- цифровые способы обмена информацией;
- онлайн-приложения;
- облачные технологии для хранения и работы;
- возможности облачных сервисов для работы, поиска и хранения информации, таких как доска Miro, Яндекс;
- функции мессенджеров Telegram, ВКонтакте и др.;
- компьютерное программное обеспечение для двухмерного и трехмерного моделирования;
- технологии виртуальной реальности;
- электронную образовательную среду вуза (ЭИОС), виртуальную среду обучения Moodle.

Все цифровые и инновационные цифровые технологии обучающиеся оттачивают во время практических занятий, в том числе на базе Технопарка педагогических технологий НГПУ. Одним их инновационных инструментов, применяемых в дизайн-образовании нашего вуза можно считать использование искусственного интеллекта для поиска, анализа и систематизирования информации в исследовательской предпроектной части, таких как Яндекс поиск, облачный помощник Алиса и Маруся. Еще одним из инновационных цифровых инструментов является применение технологии виртуальной реальности. Шлем виртуальной реальности помогает на любой стадии обучения проанализировать спроектированную обучающимся среду, откорректировать проект в случае обнаруженной ошибки, довести до высокого уровня свой дизайн-проект. Виртуальная реальность позволяет создать реальное присутствие в еще не построенной среде, проверить свой проект на удобство эксплуатации в будущем и исправить недостатки еще на стадии проектирования, что в будущем уменьшит количество ошибок при реализации проекта и повысит удовлетворенность будущего пользователя.

Такой инновационный подход в дизайн-образовании нашего вуза помогает мотивировать и заинтересовывать обучающегося, повысить его профессионализм, удовлетворенность своим образованием в целом. Конечно же роль преподавателя, как

профессионала в своей области, как знатока инновационных цифровых технологий и инструментов, несомненно, имеет большое значение в системе дизайн-образования Набережночелнинского государственного педагогического университета и тем самым повышает качество образования в целом.

Литература:

1. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». – Текст: электронный // Правительство России: официальный сайт. – 2019. – URL: <http://government.ru/info/35568/>
2. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». – Текст: электронный // Правительство России: официальный сайт. – 2022. – URL: <http://government.ru/rugovclassifier/614/events/>
3. Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». – Текст : электронный // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации : официальный сайт. – 2019. – URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/pasport-federalnogo-proekta-kadryi-dlya-tsifrovoj-ekonomiki.pdf?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЖИВОПИСЬ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССОВ
(С ЧЕТЫРЕХЛЕТНИМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ) И 5 КЛАССОВ
(С СЕМИЛЕТНИМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ) ДХШ
«МНОГОСЛОЙНАЯ АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
«НАТЮРМОРТ «БАРАНКА С БАБОЧКОЙ НА КРАСНОМ ФОНЕ»**

*Имангулова Резида Ильдаровна
преподаватель рисунка, живописи и станковой композиции
высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны*

Аннотация

Тема, представленная в учебно-методической разработке, знакомит учащихся с многослойной акварельной живописью на начальном этапе освоения дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы «Живопись». Данный методический продукт разработан для учащихся вторых классов ДХШ, ДШИ. Так же пособие может быть актуально для преподавателей и учителей художественно-эстетической направленности. Обозначена понятийная система, представлен ряд ученических работ.

Введение

Одной из целей обучения живописи является изучения техники ведения многослойной акварельной живописи. Учащиеся должны понимать разницу в количестве слоев на свету, в полутени, тени. Применять в работе метод «от куска»

Опорные термины и понятия

Локальный цвет - это цвет объекта изучения, без учёта влияния на предмет освещения, рефлексов от окружения, расположения предмета в пространстве.

Дополнительные цвета – цвета, которые располагаются напротив друг друга на цветовом круге.

Рефлекс — происходит от лат. reflexus, что означает отражение, т. е. в нашем случае рефлекс — это отраженный свет от драпировки в теневой части предмета.

Основная часть

Тема: «Многослойная акварельная живопись «Натюрморт «Баранка с бабочкой на красном фоне»»

Учебные задачи:

- скомпоновать изображений баранки с бабочкой на формате листа;
- построить лист с учетом линейной перспективы, бабочку, форму баранки;
- передать объем формы баранки;
- передать влияния на цвет баранки цвета фона;
- выполнить работу в технике многослойной живописи.

Условия: баранка, красный лист для фона, бабочка, боковое верхнее освещение, акварельный формат А 4, акварель, беличья кисть № 3 - 6, палитра.

Задание: На формате А 4 выполнить натюрморт «Баранка с бабочкой на красном фоне»

Этапы ведения работы.

- Анализ картины Сергея Андрияки «Хлеба» При анализе картины основное внимание обращается на цветовой контраст, в тенях хлебобулочных изделий присутствует оттенок зеленого цвета.

- Анализ натурной постановки по форме;
- Компонировка предметов на листе и их построение;

- Изучение изменения красного цвета в пространстве;
- Написание красного листа бумаги с учетом изменения цвета в пространстве;

- Прокладка локальным цветом баранки и бабочки;

- Прописывание мазками по форме полутеней, теней с сохранением бликов баранки. Применяя прозрачные слои на свету, густые в тенях.

- Добавляем на бабочке рисунок на крыльях, дописываем усики.

- Изучение изменения цвета плоскости в пространстве;
- Написание плоскости с учетом изменения цвета в пространстве и падающих теней;

- Подбор цвета баранки на свету, в полутени, тени

Примеры работ учащихся

Ожидаемый результат

- способность следовать заданному условию поставленных задач: работа в рамках заданного формата, обозначенными инструментами и материалами;

- навык композиционной организации листа;
- способность решать поставленные учебные задачи по изображению натюрморта «Баранка с бабочкой на красном фоне»;
- владение акварельной многослойной техникой;
- навыки работы графическими и живописными материалами и инструментами (высокий исполнительский уровень – четкость и аккуратность в работе).

Литература:

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: в 4ч. - Обнинск; Титул, 1996г.-ч.1. Основы рисунка; ч.2. Основы живописи; ч.3. Основы композиции; ч.4. Краткий словарь художественных терминов.
2. <https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/lokalnyy-tsvet>
3. <https://kulturologia.ru/blogs/090121/48665/>

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ РИСУНКА В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА В ДХШ

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

Художественно-педагогическая практика, обращаясь к методическому наследию русской академической школы рисунка, движется по пути создания стройной системы преподавания, применительно к современным требованиям подготовки учащихся старших классов.

Академическая система преподавания рисунка еще с XIX века, является одной из самых научно обоснованных и методически развитых, которая уже тогда достигла наивысшего расцвета. Была выработана концепция художественного образования, основанная на дидактических принципах систематичности, последовательности, научности. Здесь были заложены основы эстетического воспитания молодых художников, найдены удачные формы и методы обучения рисунку.

Подготовка учащихся старших классов в ДХШ требует постоянного совершенствования методики обучения, нахождения новых, более оптимальных форм и методов обучения рисунка, направленную на формирование, развитие и совершенствование творческих способностей обучающихся, что призвано сделать учебный процесс максимально качественным и эффективным.

При предпрофессиональной подготовке учащихся старших классов, важное значение приобретает изучение основ рисунка как базиса творческого акта, способного превратить рисование в творческий метод познания мира и самый оперативный инструмент решения сложнейших задач. Отсюда обоснованная необходимость освоения накопленного методического опыта прошлого с внесением нового, с позиций современной науки и культуры весьма важного для подготовки учащихся.

Рисунок можно рассматривать как специфическое средство познания окружающей действительности. Основная задача познавательного рисунка - изучение форм природы. Но это изучение обязательно содержит элементы творчества. «Чем глубже рисующий, знакомясь с природой, проникает в законы ее красоты и гармонии, тем совершеннее будут его образы, тем ему легче будет добиться законченности в работе и тем красивее будут вещи, созданные им», - писал архитектор В. А. Веснин в статье «Мысли о воспитании архитектора».

Изучение основ изобразительной грамоты в области рисунка – сложный познавательно-практический процесс, важнейшее место в котором занимает эмоционально-активное и художественно-творческое отношение к явлениям окружающей действительности; анализ в рисунке, обучение объемно-пространственному восприятию формы, постижение ее конструктивной сути.

Рисунок в допрофессиональном классе формирует знания, умения и навыки через систему последовательно усложняющихся заданий. Первые задания наиболее аналитические, приучают видеть в окружающем многообразии «геометрическую» первооснову, прозрачность конструкции, круглую объемность отдельных предметов. Освоение «культуры гипсов» формирует классически строгие представления о гармонии. На каждом этапе обучения идет открытие способов изображения пространства с помощью линии, рельефа, разработанных тональных отношений. Постепенно формируется умение объединять «аналитику» в композиционное единство, согласующее пространство «листа» и пространство изображения.

Методика развития графических представлений на занятиях по рисунку построена на основе принципа целостной системы формирования целенаправленного восприятия и освоения научно-теоретических основ рисунка на практических занятиях, включающих знания композиционных закономерностей; перспективы; теория теней; изобразительных и выразительных средств рисунка. Происходит целенаправленное формирование способов познавательной деятельности учащихся.

Логика художественного познания природы предполагает обучение разнообразным видам и способам изображения: зарисовкам, наброскам, конструктивному построению, эскизам, форэскизам, краткосрочным этюдам и долговременному академическому рисунку, рисунку по памяти, стилизованному рисунку, и различными графическим композициям.

Приобретение практических навыков в области рисунка – процесс интересный и сложный, связанный с развитием таких качеств, как наблюдательность, зрительная память, чувство формы, линии. Овладение выразительными средствами требует повышенного внимания, сосредоточенности, упорства и трудолюбия.

Выбор методов педагогического руководства процессом обучения на занятиях учебным рисунком зависит не только от конкретных целей и задач очередного этапа обучения. Учитываются индивидуальные различия учащихся, их природные задатки, уровень подготовки, психологическая готовность к решению творческих и учебных задач, степень самостоятельности и креативности мышления.

Таким образом, художественная подготовка в ДХШ основывается на последовательном, поэтапном обучении, где учебный рисунок играет одну из ведущих ролей. Эта дисциплина выполняет активную функцию в становлении, развитии, утверждении творческих задатков, предпрофессиональных навыков и подлинно творческого характера мышления учащихся.

Литература:

1. Кулебакин Г. Н. Рисунок и основы композиции: Учебник СПТУ /под ред. Т. Л. Кильпе.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 1988.
2. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. - М.: 2003.
3. Паранюшкин Р. В. Техника рисунка. -Ростов- на- Дону: 2002.
- 4.Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская школа рисунка. Учебное пособие.- М.: Просвещение, 1982.
5. Строгановская школа рисунка. Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова: Альбом / Авт.-сост.: В. Ф. Губко и др. - М.: 2001.

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ»
В ШКОЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «ДА-ДА»**

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

Освоение современного социального пространства невозможно без целенаправленного воспитания и образования детей: «образованность и есть культура, явленная в человеке, а культура - это образованный человек...»

У культуры много образов, один из них – визуальная культура – особо важен. Под этим термином подразумевается воспитание осознанного творческого отношения к окружающему миру, освоение навыков и умений изобразительного творчества, развитие способностей к художественному анализу, привитие проектного мышления. Формирование этих качеств невозможно в отрыве от наследия мировой материальной культуры прошлого. Таким образом, курс «История искусств и архитектуры» является обязательным в любом творческом учебном заведении художественно-проектного профиля. Особенно он необходим в таких молодых городах как наш – Набережные Челны, где еще не сложилась культурно-историческая инфраструктура с музеями, выставочными залами, памятниками истории и культуры, где существует явный информационный и визуальный дефицит. Поэтому так актуален углубленный и интегрированный подход к изучению культурно-исторического процесса и роли в нем искусства и архитектуры. Таким образом, мы способствуем формированию такого типа мышления, «который поможет в будущем стать специалистом в любой области творческой деятельности...»

В 90-е годы автором на базе экспериментальной школы-студии архитектуры и дизайна «ДА-ДА» была создана и апробирована программа «История искусств и архитектуры». Программе в 2000г. присвоен гриф «Рекомендовано отделом дополнительного образования и воспитания Министерства образования РТ». При формировании структуры и содержания программы был использован собственный опыт, а также опыт ведущих

архитектурно-художественных школ и организаций высшего образования как нашей страны, так и зарубежья.

Главной отличительной особенностью программы является интегрирование теоретических знаний по истории искусств и архитектуры с практическими занятиями, которые в свою очередь объединяют широкий спектр знаний и мастерства как по специальному, так и по общехудожественным дисциплинам отделений «Студия» и «Школа» МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА».

Не менее важным аспектом данной программы является учет регионально-национальной специфики Республики Татарстан и, в связи с этим, большое значение придается изучению истоков истории искусств и архитектуры Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Булгарского периода татарской культуры.

В теоретическую часть программы входит всемирная история развития живописи, скульптуры, архитектуры и материальной культуры от древности до современности, где рассматривается взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств и архитектуры с эпохами всемирной истории, а также историей развития больших художественных стилей от античности и до начала XX века.

Основной целью программы является формирование в детях мировоззрения творческой личности через овладение системой общекультурных и художественных ценностей, расширяющих интеллектуальную, эмоциональную, нравственную и проектную сферы. Реализация поставленной цели стала возможна при решении образовательных, воспитательных и развивающих задач.

Данная авторская программа является долгосрочной: 3 учебных года в отделении «Школа»; комплексной – предполагает обучение по трем направлениям: теория, практика и исследовательская деятельность; многоуровневой: трансляция и репродуцирование знаний через эвристическую работу к творчеству. При определенном корректировании программы возможно ее автономное существование и применение в учебных заведениях подобного типа.

Программа рассчитана на учащихся 10-13 лет с еженедельным проведением занятий по 3 академических часа в течение 3х учебных лет. При приеме детей на обучение с помощью специально разработанных заданий-тестов проверяются природные данные: фантазийность, пространственное мышление, чувство цвета, умение рисовать.

Структура программы выстроена в целом по хронологическому принципу: с постоянным расширением и усложнением понятий в теоретической части, увеличением требований к качеству художественно-проектного исполнения практической части и умению решать творческие задачи на заданном уровне в зависимости от возрастных особенностей учащихся.

Программа всего теоретико-практического курса строится таким образом, что, решая специфические и творческие задачи, она органично интегрирует знания и умения, приобретенные на специальных дисциплинах, таких как «Основы графической и объемно-пространственной композиции» отделения «Школа» и общехудожественных учебных предметах отделения «Студия». Подобный подход, как показал многолетний опыт, способствует формированию целостного образовательного поля и является базой для последующих курсов: «История костюма», и «Теория и история проектной культуры».

Основной методологический принцип обучения, который заложен в программе – спиралевидность: как по всем трем курсам, так и по каждой теме в отдельности. Поэтому

первый цикл теоретических занятий каждого учебного года (кроме первого) является ретроспективным, где учащиеся, пользуясь личными конспектами, терминологическим словарем, видеоматериалом репродуцируют свои прежние знания, а преподаватель по мере необходимости и возможности «погружает» их еще глубже, раздвигая рамки прежних понятий.

Метод интегрирования применяется и в практической работе, где происходит возврат к полученным на параллельных курсах знаниям и навыкам в художественно-проектной сфере на более высоком уровне.

Важное значение при овладении новым теоретическим материалом и объяснением практического задания имеет качественный иллюстративный материал: редкие альбомы, книги, журналы, фотографии и визуальный ряд на цифровых носителях, видеоматериалы, фильмы, а также лучшие работы учащихся школы «ДА-ДА». Не менее важно непосредственное соприкосновение, если есть возможность, с историческими памятниками и современными образцами материальной культуры и искусства: посещение выставок, музеев, творческих мастерских, познавательные экскурсии во время выездных пленэров и путешествий.

«Погружение» в каждую тему курса данной программы осуществляется поэтапно с применением различных форм и методов.

1. Ретроспективное занятие по предыдущей теме – «выныривание». Используется фронтальная форма в диалоге-игре «Словарный штурм». Участвуют две команды – все учащиеся группы и преподаватель, задающий вопросы;

2. Изложение новой темы преподавателем «окувание». Важная роль отводится зрительному ряду. Каждый учащийся записывает словарные термины и кратко конспектирует тему, выполняя необходимые зарисовки.

3. Дальнейшее «погружение» происходит с помощью самих учащихся, которые имеют возможность выступить с материалами своих домашних изысканий на темы, заданные преподавателем и сделать презентацию. Важно содействие родителей в этом процессе подготовки. Для контроля уровня знаний выступающих с каждым из них так же проводится игра-диалог «Словарный штурм». Участники второй команды – вся группа и выступавший учащийся. Выступление, ответы и удачные вопросы игры оцениваются преподавателем.

4. Обобщающие занятия по теоретической части каждой темы проводятся в форме «Словарного штурма» (зачета) и узнавания визуального ряда по изображению или по устному описанию преподавателем или учащимися.

5. Окончательное «погружение» учащихся осуществляется в творческой практической работе. В процессе выполнения каждого подобного задания происходит переосмысление всего теоретического материала, «шлифуется» художественное мастерство и проектное мышление учащихся. Работы выполняются каждым индивидуально. Часть практических заданий предполагает дальнейшее объединение работ в коллективные произведения.

Завершающей курс тестовой практической работой является философская инсталляция, к которой прилагается мини-эссе. Родители с согласия учащихся имеют возможность познакомиться с произведением своего ребенка. Подобная практика способствует сближению и взаимопониманию обеих сторон.

Учащиеся среднего школьного возраста, имеющие склонность к научно-изыскательским работам занимаются с преподавателем по индивидуальным программам с последующим участием в конкурсах и научно-исследовательских конференциях.

Знание теории и уровень выполнения практических заданий оценивается по 10-балльной системе, принятой в школе. Интегрированная оценка за весь курс выставляется в свидетельстве об окончании отделения «Школа».

Необходимым условием эффективности реализации настоящей программы являются: эрудиция, практический опыт, профессиональная грамотность и артистизм педагога, а также, взаимопонимание между педагогом и учащимся, что так же способствует созданию творческой обстановки и, следовательно, достижению желаемого результата.

Литература:

1. Сидоренко В.Ф., Устинов А.Г. Разработка методов и средств развития проектной культуры. - М.: ВНИИТЭ, 1993
2. Яковлева Л.Ш. Теоретическо-практический курс «История искусств и архитектуры». - 2-е изд. - Набережные Челны: ВНИИТЭ, 2021