

Изобразительное искусство в школе

16+

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ

2022

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Научно-методический журнал «Изобразительное искусство в школе» издаётся с 2001 г.

Наш журнал нацелен на создание дискуссионной площадки, обсуждающей современные проблемы обновления содержания обучения изобразительному искусству детей и подростков, юношества и молодёжи. Поскольку содержание обучения и воспитания является междисциплинарной проблемой, журнал приглашает к сотрудничеству художников, педагогов изобразительного искусства, культурологов и искусствоведов, методологов и философов, методистов и представителей других областей знания, задействованных в процессах обучения и воспитания не только на уровне основного школьного, но и на всех образовательных уровнях.

Научное направление издания по отраслям наук: изобразительное искусство, искусствоведение, педагогика, культурология.

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципами научности, объективности, информационной поддержки наиболее значимых профильных исследований, соблюдения норм издательской этики.

Редакция оставляет за собой право отклонения статей, не соответствующих требованиям предоставления материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.

Авторы несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несёт ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Опубликованные материалы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без письменного разрешения редакции

КОНТАКТЫ

Учредитель: Нариман Азисович Кушаев

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №77-1860 от 10 марта 2000 г.

Издательство: Международный Центр «Искусство и образование»

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Хохловский пер., 3-16

ИНН 7715576892, **ОГРН** 1057748371856, **ОКПО** 78928720

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Хохловский пер., 3-16

Телефон: (495) 917-84-41

Веб-сайт: <http://www.art-in-school.ru>

Электронная почта: kushaev38@mail.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

БУРОВКИНА

Людмила Александровна,

доктор педагогических наук, профессор департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», член Союза художников Российской Федерации, член Союза дизайнеров РФ, почётный

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Правления Международного молодежного союза художников России; член International association of art education Международной ассоциации деятелей художественного образования (МАДХО)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ФИЛИПОВА

Людмила Сергеевна,

кандидат педагогических наук, доцент департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», член секции графики Московской областной общественной организации «Союз художников» (МОООСХ)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

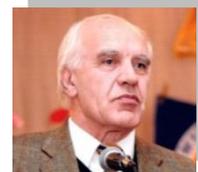
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

БАРЦИЦ Рауф Чинчорович, доктор педагогических наук, профессор кафедры рисунка, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

КУШАЕВ Нариман Азисович, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Учредитель и Главный редактор Объединённой редакции научно-методических журналов по художественному образованию и эстетическому воспитанию

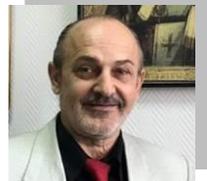
ЛОМОВ Станислав Петрович, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», академик РАО, академик РАХ

ПОТАПОВ Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель Главного редактора журнала «Искусство и образование» Международного центра «Искусство и образование»

ПРИЩЕПА Александр Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)»

РОЩИН Сергей Павлович, доктор педагогических наук, профессор департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»

СОКОЛОВ Максим Владимирович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства института искусств ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»

ЧИСТОВ Павел Дмитриевич, кандидат педагогических наук, профессор, декан Факультета изобразительного искусства и народных ремесел ФБОУ ВО МО «Московский областной педагогический университет»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Крамаренко Д. А., Валикжанина С. В.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ..... 7

Волков Д. В.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО РИСУНКА21

Валикжанина С. В.

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА30

Сухачева А. М., Барциц Р. Ч.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ48

Чистов П.Д., Красикова К.Л.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСКУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ60

Уласевич А.А., Синдеева К.Д.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 77

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Караваяева К.К., Опарина Н.А.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ85

Деминова С.В.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ РАБОТЫ МАРКЕРОМ НАД РИСУНКОМ ПЕЙЗАЖА93

Сибгатовая Л.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЕРИИ ПОРТРЕТНЫХ РИСУНКОВ МУЗЫКАНТОВ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 103

Чуваткина К.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 109

Красильникова В., Плищенко Н., Караваяева К.

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 122

КРАМАРЕНКО Д. А.

магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

ВАЛИКЖАНИНА С. В.

кандидат педагогических наук, доцент
департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
e-mail: valikjanina@gmail.com

**ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ**

Аннотация. В статье рассматриваются законы и правила композиции в декоративно-прикладном искусстве, раскрываются общие закономерности и приемы использования выразительных средств для формирования композиционного строя. Показывается, что знание о законах декоративной композиции позволяет сохранять веками накопленные традиции. Отмечается, что композиционные приемы зависят от характера, назначения художественного произведения, специфики видов и жанров искусства, от творческой индивидуальности художника.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, композиция, законы композиции, виды и средства композиции, художественная выразительность.

Декоративно-прикладное искусство является одной из главных областей пластических искусств,

охватывающее различные отрасли творческой деятельности и направленное на создание художественных изделий. Его отличительной чертой считается не только эстетическое наслаждение произведением, но и утилитарные качества, которые удовлетворяют практические потребности людей. Выполненные народными мастерами произведения поражают рациональностью форм, гармоничностью цветовых сочетаний, богатством орнаментов, что свидетельствует о высоком художественном вкусе и таланте народных художников [10].

Декоративно-прикладное искусство берет свое начало в раннюю пору развития человечества и является важнейшей областью художественного творчества. Оно отражает культуру и быт, интересы и художественный опыт народных мастеров. Сегодня одной из главных задач воспитания подрастающего поколения является сохранение, понимание и развитие национальной культуры, традиций, заложенных в народном искусстве. Справедливо замечено, что любой «человек должен знать свои духовные корни, свой язык, свою культуру» [3, с. 28]. Но развитие интереса к искусству не происходит стихийно. Оно воспитывается.

Народное декоративно-прикладное искусство чрезвычайно разнообразно по видам, материалам и технологиям художественной обработки. Оно включает в себя такие направления как художественная обработка дерева и металла, керамика, ювелирное искусство, текстиль и многое другое. Каждый вид декоративно-прикладного искусства и народных промыслов обладает специфическими требованиями к профессиональным знаниям, умениям и навыкам художника. «Художники декоративного искусства в своей практике имеют дело с

формой, объемами, поэтому важным в обучении является воспитание восприятия, образного мышления и овладение спецификой языка декоративного искусства» [11, с. 201].

Рисунок 1. Роспись на ручной прялке XIX века.
Архангельская область

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Рисунок 2. Абрамцево-кудринская резьба

Современное отечественное декоративное искусство продолжает свое развитие, опираясь на сложившиеся национальные традиции и в результате социально-культурных изменений и научно-технических преобразований последних десятилетий [1]. Для создания самобытного художественного изделия старшему подростку необходимо изучить сложившийся опыт и овладеть различными технологиями обработки материала, важно обладать соответствующими компетенциями, развитыми композиционными

способностями, которые обеспечат возможность создания оригинальных выразительных изделий. Важной составляющей является умение воплотить творческие замыслы в материале [6]. Это умение складывается из различных компонентов. В первую очередь необходимо иметь четкое представление о законах и особенностях декоративной композиции.

Композиция в декоративном искусстве – важнейший организационный элемент художественного произведения. Слово композиция происходит от латинского «compositio» – объединять в единое целое, соединять в соответствии с какой-либо идеей, в случае с декоративной композицией необходимо подчеркивать форму изделия, чтобы она смотрелась более выразительно. Формообразование должно подчиняться прикладным назначением вещи [12]. Все это достигается путем использования закономерностей построения художественного произведения, которые можно назвать законами, средствами и видами композиции.

Художественный язык в декоративно-прикладном искусстве отличается от языка станкового искусства. Здесь реальные образы окружающего нас мира природы превращаются в орнаментальные мотивы. Для декоративной композиции, в отличие от живописной, в большинстве случаев характерен плоскостной характер изображения мотивов, отсутствие воздушной перспективы, отказ от передачи пространства, реального цвета. Декоративная композиция в народном декоративно-прикладном искусстве строится на основе приемов построения орнамента, а сюжетная декоративная композиция может напоминать узор, свободно заполняющий плоскость. Пространство может

решаться при помощи фризовой трехъярусной композиции, например в росписи прялок.

Один из основных законов композиции – создание гармонии всех составных частей и элементов композиции – выразительность произведения. Гармоничность композиции, соразмерность и расположение в пространстве цветовых и тоновых пятен по отношению друг к другу, приводит к ощущению единства всего произведения.

Рисунок 3. Дымковская игрушка.
Село Дымково Вятской губернии (Кировская область)

Другим важным законом считается целостность и неделимость композиции. Целостность создает центр внимания и полную подчиненность этому центру всего второстепенного. Все элементы и части произведения должны быть соразмерны друг с другом, должны быть подчинены целому, не должно возникнуть желание что-либо добавить или убрать. В гармоничной композиции все уместно. Главный смысловой элемент является центром

композиции, и он ясно выражает содержание сюжета и должен в первую очередь привлечь внимание зрителя.

Центр композиции в декоративном искусстве может выделяться объемом, освещенностью и цветом, размером, фактурой. Он так же взаимосвязан со всеми элементами композиции. Форма и место расположения центра композиции могут быть любыми, но главная часть композиции всегда содержит внутри себя точку или линию, относительно которой устанавливается равновесие боковых частей, или верха и низа. Композиционное равновесие – это состояние устойчивости композиции, Сбалансированность между собой всех элементов произведения, формы, размеров, пропорций, а так же пластика, тон, цвет, фактура.

В процессе создания декоративной композиции необходимо подчиняться основным правилам, к одному из них относится «золотое сечение». Художнику так же необходимо решить, что он хочет передать в композиции, состояние покоя (статики) или движения (динамики). Для статичной композиции характерны линии, которые направлены к центру, также характерно построение по форме квадрата, круга, четкие внешние контуры. Композиция динамичная, в отличие от статичной, передает движение, ощущение простора. Основное направлений динамичной композиции – от центра. Так же необходимо уравновесить части композиции и выделить сюжетно-композиционный центр.

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

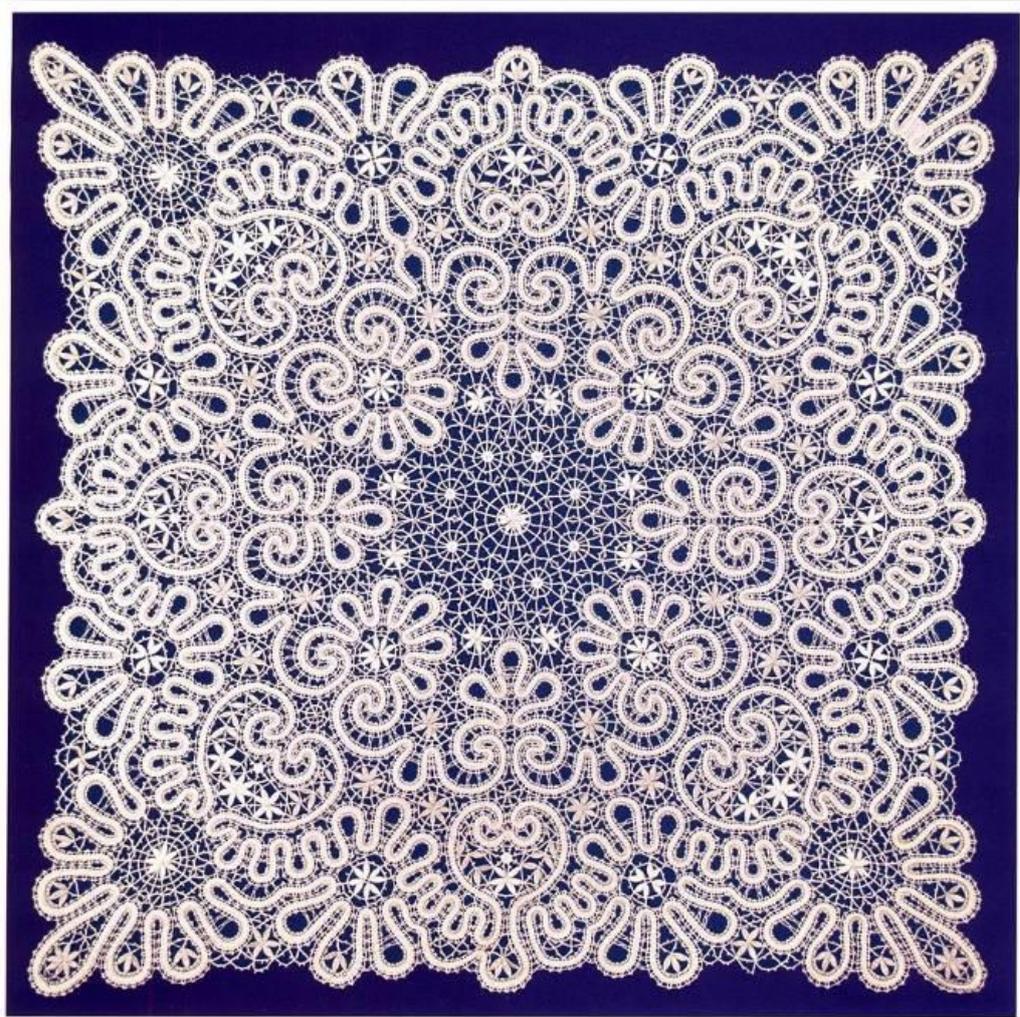

Рисунок 4. Вологодское кружево

Сюжет в композиции играет немаловажную роль. Им называют рисунок или изображение, нанесённый на поверхность изделия, передающее определённое событие, действие или явление, несущее смысловую нагрузку. Орнаментальные и сюжетные композиции мы можем встретить как в росписи, так и в резьбе, вышивке, плетении. Они обладают выразительными качествами и самобытностью.

Для решения законов декоративной композиции используют различные художественные средства.

Средства выразительности придают изделию яркость, усиливают эмоциональное воздействие. К ним относятся – симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, ритм, пропорция.

Рисунок 5. Мезенская роспись по дереву

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. Ритм можно задавать линиями, пятнами цвета, света и тени. Еще его можно создавать чередованием отдельных элементов композиции, например, фигур людей, растений,

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ В
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

геометрических фигур. В русском народном искусстве простейшая форма ритма использовалась и используется очень широко. Примером может быть кайма, которая состоит из орнамента, на салфетке, скатерти, полотенце, узор в центре подноса, шкатулки.

Для того чтобы подчеркнуть, выделить отдельные детали композиции художники используют контраст и нюанс. Контраст – эффективное средство композиции, представляет собой сочетание противоположного. Он помогает создать яркое и выразительное произведение. Контраст может выражаться в цвете, тоне, в противопоставлении плавных и ломаных линий, простых и детализированных элементов. В декоративном искусстве часто композиция строится на выразительном контрасте светлого пятна на темном фоне, либо наоборот темного на светлом.

Рисунок 6. Поднос с жестовской росписью

Иногда композиции строятся не на ярко выраженном контрасте, а на слабых различиях, нюансах. Нюанс характеризуется плавностью переходов между противоположными элементами композиции. Например, постепенное укрупнение или уменьшение деталей, ослабление насыщенности цвета. Нюанс часто смягчает контрасты между элементами композиции и придает произведению элегантность, мягкость. Нюансы могут проявляться в ритме, цвете, пропорциях, пластике, декоре, фактуре поверхности.

Пластичная форма – это рельефная форма, с мягкими переходами основных элементов. В создании композиции декоративно-прикладного изделия играет важную роль фактура и текстура. Слово фактура происходит от латинского слова, которое обозначает обработка или строение. Это свойство, которое характеризует внешнее строение поверхности материала. Фактура может быть гладкая, шероховатая, матовая, глянцевая и так далее. Текстура, в свою очередь, это рисунок материала, который создала природа. Искусственные материалы могут имитировать текстуру древесины, камня, кожи и так далее. Для художественной выразительности они играют важную роль. При создании изделий декоративно-прикладного искусства необходимо учитывать фактуру и текстуру материала, знать технологию работы с ним, так как не все задуманное возможно воплотить в материале [5].

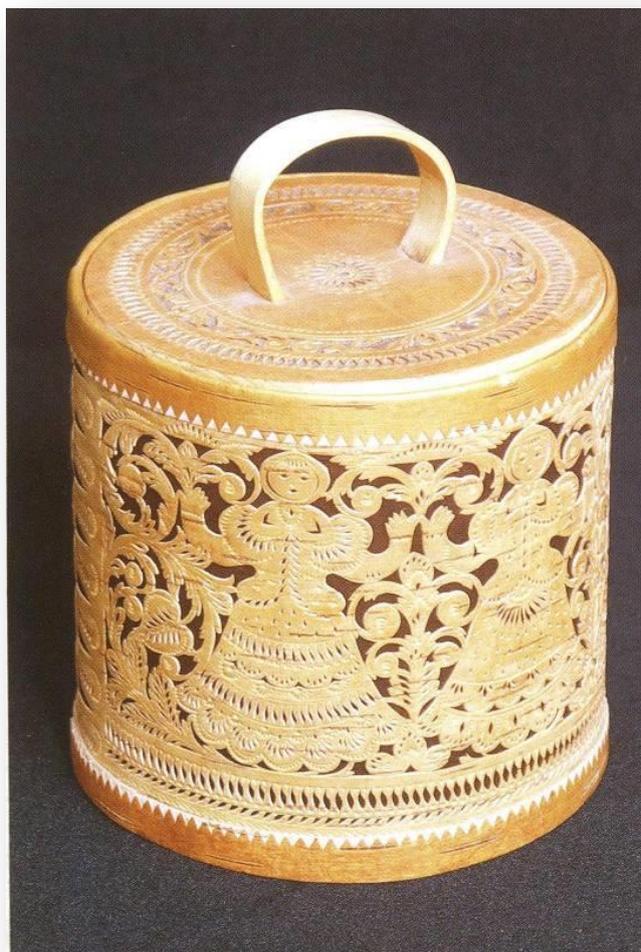

Рисунок 7. «Берестяное кружево», Шемогодская резьба.
Великий Устюг, Вологодская область

Говоря о произведениях прикладного искусства, невозможно не упомянуть о стилизации. В декоративно-прикладной композиции зачастую отсутствует реалистичное изображение природы, она вся подчиняется стилизации и упрощению, но при этом, не теряя своей выразительности и эстетической красоты. «Стилизация – это средство композиции, которое связано с изменением реальной формы фигуры или предмета, ее объемных и цветовых отношений» [7]. Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет

можно изучать и отображать бесконечно, постоянно открывая его новые стороны.

Сегодня декоративно-прикладное искусство остается самым распространенным и востребованным видом изобразительного искусства. «В изучении народного искусства педагоги видят разрешение проблем нравственного и эстетического характера: восстановление духовных ценностей, формирование чувства Родины (в том числе и малой Родины), освоения национальных культурных традиций» [2, с. 103]. Знание законов и средств композиции поможет старшим подросткам на практических занятиях решать сложные задачи стилизации, обобщения, переработки сложных природных форм в декоративные образы, создавать выразительные, эмоционально насыщенные композиции, соответствующие выбранному материалу, фактуре и функциональному назначению декорируемого предмета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буровкина Л. А. Культурное наследие как фактор духовного развития личности в системе художественного образования // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. – С. 152-156.
2. Буровкина Л. А., Прищепа А. А. Культурное наследие народа как средство воспитания национального самосознания обучающихся на занятиях изобразительным искусством // Искусство – диалог культур: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. – Грозный: ЧГПУ, Алеф, 2020. – С. 102-106.
3. Валикжанина С.В. Изобразительное искусство как источник духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения // Региональный компонент в решении проблем современного художественного образования: сб. научных трудов / Отв. ред. и составитель М. А. Семёнова. – М.: МГПУ, 2018. – С. 28-44.
4. Василенко В. М. Народное искусство XVIII-XIX вв. // Антология гуманной педагогики. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1974. – 224 с.

5. Ганова Т. В., Игнатъева А. В. Творческий поиск и его роль в формировании творческого сознания будущих художников декоративного искусства // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 91-98.
6. Ганова Т. В., Игнатъева А. В., Сизова И. Н. Решение задач профессионального развития личности при разработке содержания обучения бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2017. – С. 127-136.
7. Голубева О. Л. Основы композиции: учеб. пособие. 2-е изд. – М.: Искусство, 2004. – 120 с.
8. Корешков В. В., Новикова Л. В. Декоративная деятельность – активный фактор формирования развития личности // Научное мнение. – 2017. – № 11. – С. 66-70.
9. Косогорова Л. В., Неретина Л. В. Основы декоративно-прикладного искусства – М.: Академия, 2012. – 23 с.
10. Ноздрачева М. В., Буровкина Л. А. Народная культура как комплексная система трудового, духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 214-220.
11. Ноздрачева М. В., Валикжанина С. В. Курс живописи в системе подготовки студентов по направлению декоративное искусство // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – № 63-4. – С. 201-204.
12. Роцин С. П. Композиция как учебная дисциплина // Наука и школа. – 2018. – № 2. – С. 80-83.
13. Устименко Ю. А. Особенности построения композиции в декоративно-прикладном искусстве // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 11-7. – С. 100-103.
14. Khairullina E. R., Oshchepkov A. A., Burovkina L. A., Lushchik I. V., Lampsi O. E., Romanov I. V., Krupnov Yu. A., Butyrin A. Yu. The influence of the pedagogical technology for motivationdevelopment on the value self-determination of students with ahigh level of creative thinking // Revista on line de politica e gestao educacional. – 2021. – Т. 25. – № S6. – С. 16161.

ВОЛКОВ Д. В.

доцент кафедры рисунка,
Институт изящных искусств
ФГБОУ ВО

«Московский педагогический государственный университет»
e-mail: art-portrait@inbox.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО РИСУНКА

Аннотация. В статье обращается внимание на важность традиций портретного рисунка, заложенного русскими художниками-педагогами, начала, середины XX века. В основе традиций портретного рисунка определяется значение уникальности художественного восприятия, личностные качества педагогов.

Ключевые слова: гуманистическое отношение; воспитательные функции портрета; традиции рисунка портрета; феноменологический аспект личности; социально-психологический портрет; художественное мнение; композиционное решение портрета.

Проводя анализ портретного рисунка на художественно-графическом факультете Московского педагогического государственного университета, всегда обращаешься к традициям, заложенным в процессе основания факультета. Педагоги и художники, обращавшие внимание на искусство создания портретного образа с самого детства воспринимали культуру большой многонациональной страны. Гуманистическое отношение к человеку, забота о ближнем, чувство ответственности за ближнего помогало

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО РИСУНКА

им лучше видеть сущность человеческих качеств и характеров.

В сложное послевоенное время, трудности сформировали уважение к культуре своей страны. Педагогам и руководителям предстояло выполнить большую работу по систематизации истории и теории изобразительного искусства.

Н. Н. Ростовцеву, последователю традиций русской академической школы П. П. Чистякова и Д. Н. Кардовского, удалось объединить и укрепить кафедру рисунка за счет педагогических кадров и новых научных работ в области изобразительного искусства. Заведующие кафедрой рисунка ХГФ МПГИ им. Ленина воссоздавали лучшие методы работы над рисунком, где портрет занимал одну из лидирующих позиций в образовании. Ещё К. И. Финогенов сумел обратить внимание на связь образовательной и воспитательной функции рисунка портрета. Теоретически углубленно психолого-педагогический аспект создания портрета исследовал В. С. Кузин, доказавший фундаментальную основу работы над набросками и портретными зарисовками.

Огромный вклад в развитие учебно-творческих традиций рисунка на факультете внесли народные художники В. П. Ефанов, Ф. П. Решетников, В. А. Игошев, Б. М. Неменский. Педагоги искусством создания портрета показывали пример истинно человеческих тем, определяющих будущее образовательных тенденций в период с 1945-го по 1970-е года. Данный феноменологический аспект личности педагогов-художников является примером исторического времени и событий, происходивших на их глазах (рис. 1).

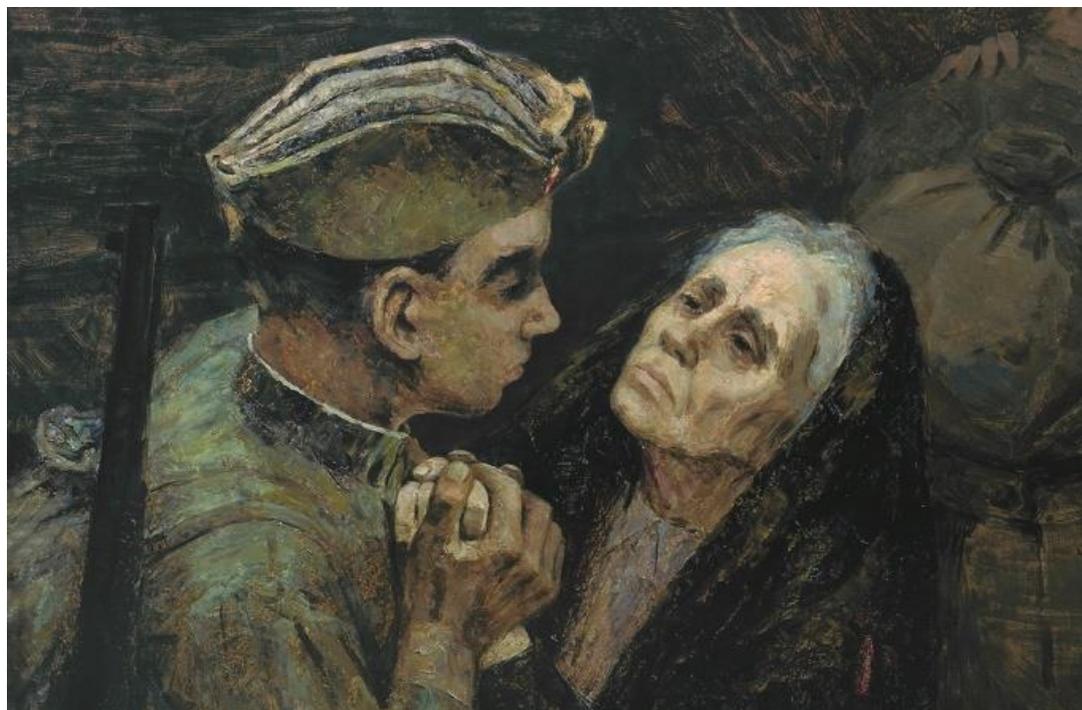

Рисунок 1. В. А. Игошев. Прощальный взгляд. 1971-1972 г.
Фрагмент. Картон. Масло. 87x108

Живя настоящим и смотрящим в будущее молодым педагогом сложно определить значимость исторического времени и характер происходящих в художественной педагогике событий. В изобразительном искусстве, в частности, рисунке портрета, передача знаний, все чаще определяется наличием в вузах гармонии теории и практики, подчиненных ценностно-нормативному и гуманистическому содержанию, приобретающему в последние годы региональный и всероссийский статус. Значение высокого уровня квалифицированных педагогических кадров, их развитие определяет в итоге профессиональный уровень учителей, высокую заинтересованность изобразительным искусством учеников школ.

Портрет как часть нашего сознания и аутентичности позволяет найти точки соприкосновения с содержательным аспектом образа. Направляя учеников на заданные портретные темы, раскрывается возможность создания актуального портретного содержания в связанных аспектах: профессии и среды; социально-психологического жеста и эмоций. Особое место для педагога в данных характеристиках занимает соответствие образа, однозначность или двусмысленность социально-психологического портрета.

Точность и правдивость портрета невозможно создать без академической школы и учебно-творческих традиций педагогического рисунка, заложенных в «Московском педагогическом государственном университете». Заложив в основу фундамента психолого-педагогический аспект обучения и воспитания, осуществляется приобщение к учебно-творческим традициям рисунка, графики.

В академическую подготовку с первого по третий курс входит этапы изучения геометрических фигур, перспективы, объёмно-конструктивного рисунка формы бытовых предметов, пластической анатомии человека. Затем с третьего по пятый курс углубленно изучается графическая композиция, изобразительные возможности графических материалов и техник, включающих в себя копирование, работу с натуры, создание учебно-творческого портрета.

Проходя поэтапную подготовку в области рисунка портрета, студенты знакомятся с широкими возможностями научной, образовательной и просветительской деятельности вуза и факультета. Через прохождение учебных программ студенты впервые знакомятся с особенностями создания натуральных

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО РИСУНКА

набросков и зарисовок, раскрывают свои способности восприятия человеческой природы. Педагоги и профессор кафедры рисунка А. И. Филимонов, К. В. Макарова, А. П. Каретникова большое значение передают портретным зарисовкам, наброскам проводят открытые мастер классы, учат передавать композиционный замысел, опираясь на традиции русской академической школы – мыслить творчески (рис. 2).

Отдельно нужно привести пример таких исследователей и педагогов как Б.В. Лушников, В.Л. Илющенко, В.А. Шведул, работавших на кафедре рисунка МПГУ, исследовавших процесс создания рисунка портрета, методику его преподавания с первого по пятый курс.

Рисунок 2. А. П. Каретникова.
Мастер-класс по портретным зарисовкам

Получая от преподавателей сведения о возможностях портретного рисунка, студенты изучают учебно-методическую и экспериментально исследовательскую литературу, являющуюся теоретической основой для научной и выставочной работы. Понимание и анализ внешней сопутствующей информации, позволяет перенести психологические заметки в зарисовки портрета определить художественно переработанную суть портрета. Тем самым решаются композиционные задачи, часто рассматривающиеся в темах докладов и выпускных квалификационных работах. Все чаще студентами озвучиваются теоретические вопросы психологического портрета как одного из возможных методов обучения рисунку.

Со второго по пятый курс студенты проявляют повышенное внимание к портрету, интересуются арт проектами, приуроченными к юбилейным датам известных ученых, деятелей педагогики и искусства. При этом обучающийся делает выбор исходя из научного направления кафедры, целей и задач, характеризующихся традициями и актуальными тенденциями в художественной педагогике.

Исходя из возможности выполнения такого рода работ, выстраивается концепция, основанная на умении использовать психологический очерк, передавать художественное мнение в рисунке портрета. Проводя анализ художественных работ, важно основываться как на изобразительных, так и на фактологических анализах, укрепляющих и расширяющих доказательную основу научной работы.

Анализ и решение композиции портрета начинается с понимания изобразительного замысла, однозначности или неоднозначности изображаемой личности. Объектом

для исследования и выполнения учебно-творческой работы на этапе обучения являются хорошо знакомые люди. Портретный очерк о счастливых или трагических событиях, простых или сложных условиях жизни, участником которых являлись портретируемые, выстраивает канву композиционного решения, определяет новизну портрета.

Данные высказывания часто подкрепляются педагогами и художниками МОСХ России. «Портрет напоминает нам о сакральных истоках, об уязвимости человека и его открытости смерти и одновременно о способности портрета защитить нас от небытия и, возможно, оправдать перед вечностью».

Художественная трактовка графического изображения позволяет увидеть, контрасты, переработанную суть социально-психологического образа. Иногда главным может быть среда, иногда лицо или руки, поэтому именно графика является самым лаконичным и информативным способом передать суть, внутреннее эмоциональное «движение» в портрете. Говоря о законах, композиции необходимо сказать, что исследование Е. В. Шорохова определяет значимые, образовательные, развивающие и воспитательные цели, являющиеся примером научного обобщения. Данная работа позволяет понять пример преемственности традиций, заложенных во время основания художественно графического факультета: педагогами, художниками и методистами, создававшими фундамент образования.

Творческий вклад Василия Прокофьевича Ефанова, учившегося у К. П. Чемко, ученика И. Е. Репина, П. П. Чистякова, Д. Н. Кардовского, несомненно, определяет статус и значение его личности для

образования на художественно-графическом факультете МПГИ им. Ленина. Опираясь на традиционную русскую академическую школу, Е. П. Ефанов создает много графических портретов, отличающихся своим психологическим содержанием. Он, так же, как и И. Е. Репин, пытается понять главное в характере своего современника.

Известно, что в творчестве И. Е. Репина приоритет был в сторону портретного жанра. «К какому бы сюжету он ни обращался, во главе угла его творчества всегда оказывался человек. Художник погружался в анализ психологии отца и сына, сына и матери, палача и жертвы, священника и узника... Прочнейший реалистический фундамент его живописи таился именно в жанре портрета, который стал своего рода лабораторией точных наблюдений человеческих типов».

Под данными сравнениями понимается важность гуманистических ценностей, мотивирующих педагогов к последовательным шагам по обучению и воспитанию нового поколения учителей изобразительного искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архипов А. А., Пензин И. С., Рощин С. П. Рисунок головы человека: Монография. – М.: МГПУ, 2016. – 80 с.
2. Барциц Р. Ч. Основы академического рисунка: Учебное пособие для студентов / Науч. ред. С. П. Ломов. – М.: МПГУ, 2016. – 140 с.: ил.
3. Буровкина Л. А., Дубровин В. М., Валикжанина С. В., Титов А. А. Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-художников в процессе освоения образовательной программы // Искусство и образование. – 2017. – № 6 (110). – С. 131-140.
4. Буровкина Л. А., Новикова Л. В., Ляпина Е. М. Интеграция учебных дисциплин как фактор формирования творческих способностей и цельных представлений личности о народном искусстве // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 1. – С. 24.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКОГО РИСУНКА

5. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Academia, 2004. – 228 с.: ил.
6. Лушников Б. В. Рисунок. Портрет: Учебное пособие для вузов по специальности "Изобразительное искусство". – М.: ВЛАДОС, 2004. – 141 с.: ил.
7. Рощин С. П., Филиппова Л. С. Выставка творческих работ преподавателей кафедры рисунка и графики института культуры и искусств Московского городского педагогического университета // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. – Т. 2. – № 1-2. – С. 40-48.
8. Смирнов Г. Б. Рисунок головы: Учебное пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов – 2. изд., перераб. – М.: Просвещение, 1976. – 36 с.: ил.
9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн: Учебное пособие для пед. вузов по специальности "Педагогика и методика нач. образования" – 3. изд., стер. – М.: Academia, 2006. – 364 с., 12 л.: ил.
10. Унковский А. А. Рисунки-наброски: Учебно-методическое пособие для студентов-заочников художественно-графических факультетов педагогических институтов – 2. изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1980. – 38 с.: ил.
11. Филиппов В. А. Основы техники рисунка. – М.: Профиздат, 1966. – 47 с.: ил.

ВАЛИКЖАНИНА С. В.

кандидат педагогических наук,
доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет»
e-mail: valikjanina@gmail.com

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки будущих педагогов изобразительного искусства, в основе которой лежат прочные знания, умения, навыки. Автор акцентирует внимание на изучении возможностей педагогического рисунка, что является важнейшей составляющей профессиональных качеств личности будущих педагогов-художников. Подготовка студентов к практике работы с детьми включает в себя изучение натуры, знакомство с художественными материалами, умение делать быстрые зарисовки и вести работу по памяти и представлению, умение работать на вертикальной плоскости, акцентировать внимание на важных этапах работы. Использование методики наглядного обучения позволяет учителю решать образовательные и воспитательные задачи, интересно и доступно демонстрировать учебный материал.

Ключевые слова: изобразительное искусство, методика преподавания, метод наглядного обучения, педагогический рисунок, художник-педагог.

Профессиональная деятельность художника-педагога имеет свои специфические особенности. Наряду с академической подготовкой по рисунку учитель

должен обладать знаниями и навыками педагогического рисунка, где важным условием является умение рисовать быстро, грамотно, ясно и лаконично. Методика наглядной демонстрации средствами графического языка дает возможность детям ясно понять и представить сказанное [10]. Хороший педагогический рисунок облегчает понимание материала урока, передает основную мысль учителя, способствует проявлению фантазии и творческой активности.

Метод наглядного показа в обучении изобразительному искусству всегда являлся одним из действенных средств. Этот метод в целом характерен для русской академической системы обучения. Учителя демонстрировали перед учениками последовательность ведения рисунка, поясняя свои действия словом, акцентируя внимание на узловых моментах.

Художник Василий Поленов, говоря о методах обучения П. П. Чистякова, описывает, как последовательно ученик осваивал задачи рисунка: «Мы рисовали с гипса глаз и ухо, добиваясь точности рисунка и силы светотени, и увлекались тонкими указаниями учителя. Рисунки эти до сих пор хранятся у меня, и я всегда показываю их ученикам, как пример того, как надо рисовать» [11, с. 18]. Павел Петрович Чистяков выстраивал систему обучения, искал доступные методы. Он не только передавал информацию, отрабатывал с обучающимися определенный навык, – он был организатором процесса учения, идущим вместе с обучающимися к мастерству. Его ученики вспоминают: «Он часто стоял за спиной и смотрел и приговаривал: – не попал, ну-ну... Опять не попал, а вот сейчас попал» [11, с. 389]. Постоянный контроль результатов творческой работы позволял видеть

уровень подготовленности учащихся и находить подход к каждому.

Известный педагог-художник Д.Н. Кардовский, создавший цельный логически построенный метод обучения, так же говорил о важности педагогического рисунка. В его системе обучения лежал глубокий анализ различных методик и взглядов его современников на принципы реалистического построения формы на плоскости и понимании последовательности ведения работы над изображением. Дмитрий Николаевич Кардовский, будучи еще учеником и наблюдая за процессом обучения в мастерской профессора И.Е. Репина, отмечал, что учитель чаще сам брал кисть и учил примером, работая с тем или иным учеником. «Репин больше показывал, чем говорил, но иногда увлекался и рассказывал. Репин был большой мастер, умел показать, как надо делать...» [6, с. 48-49]. Показывая собственной рукой тот или иной способ работы над рисунком, педагог добивается решения поставленной задачи. Показ должен быть организован таким образом, чтобы ученик верил в свои силы, а не был подавлен рисунком учителя. Такой наглядный показ перед глазами ученика должен быть точным и продуманным, поскольку, демонстрируя процесс работы над рисунком, усваивается не только учебный материал, но и возможность техники исполнения.

Художник И.Э. Грабарь, обучавшийся в школе известного словенского педагога-художника А. Ашбе, вспоминает, как учитель наглядно демонстрировал принцип построения формы на основе «принципа шара»: «...он взял уголь и нарисовал шар, покрыв его общим тоном; затем нанес тень, выбрал рефлекс, отбросил падающую тень и вынул хлебом блик. «Вот в этих

пяти элементах заключается весь секрет лепки. Все, что ближе к вам, – светлее, все, что дальше от вас, – темнее; все, что ближе к источнику света, – тоже светлее, что дальше от него, – темнее. Запомните это и применяйте во время рисования: нет ничего проще». ... Целую кучу аналогичных истин мы шаг за шагом узнавали в отношении построения головы и ее деталей – глаза, носа, рта, построения человеческой фигуры и т. п.» [4, с. 120].

В условиях школьного урока, где изложение нового материала четко регламентировано, учитель должен обладать не только знаниями, но и прочными навыками быстрого и выразительного рисования. На уроке в школе важно «создать условия приобретения учащимися знаний и умений» [9, с. 151]. Учителю в процессе обучения часто приходится выполнять быстрые рисунки на самую разнообразную тематику, иллюстрировать свои объяснения, работая с натуры и по памяти. Очевидно, что для педагога-художника важны понимание и знание особенностей строения тех или иных объектов изображения и уверенное владение художественными материалами. Все это требует соответствующего развития мышления рисующего, памяти, восприятия и технической подготовки.

В то же время любая изобразительная деятельность учителя на уроке должна сопровождаться комментариями, рисунок является лишь графическим отражением мысли педагога, он тесно связан со словом. И это обстоятельство, безусловно, требует от учителя особой организованности. Важно, чтобы рисунок учителя, оставаясь лаконичным, был содержательным и хорошо согласован с ходом изложения учебного материала.

Рисунок 1. Наглядный показ конструктивной формы предмета. Бумага, карандаш

Для успешного решения этих задач от будущего учителя требуется определенная подготовка. Прежде всего, на начальных этапах обучения, работая над академическими постановками, студентам необходимо научиться свободно владеть быстрыми зарисовками и набросками [7]. При этом решается главная задача овладения основами рисунка – изучение линии, перспективы, конструкции (рис. 1). Работая над набросками, рисующий неограничен в выборе сюжетов,

тем и материалов, техник исполнения, что, безусловно, развивает творческое начало и является базой для педагогического рисунка.

На практических занятиях по методике преподавания изобразительного искусства студенты третьего курса знакомятся с основными принципами применения педагогического рисунка в курсе школьного обучения. Важным для будущего учителя изобразительного искусства должно быть знание особенностей методики построения формы на плоскости [8].

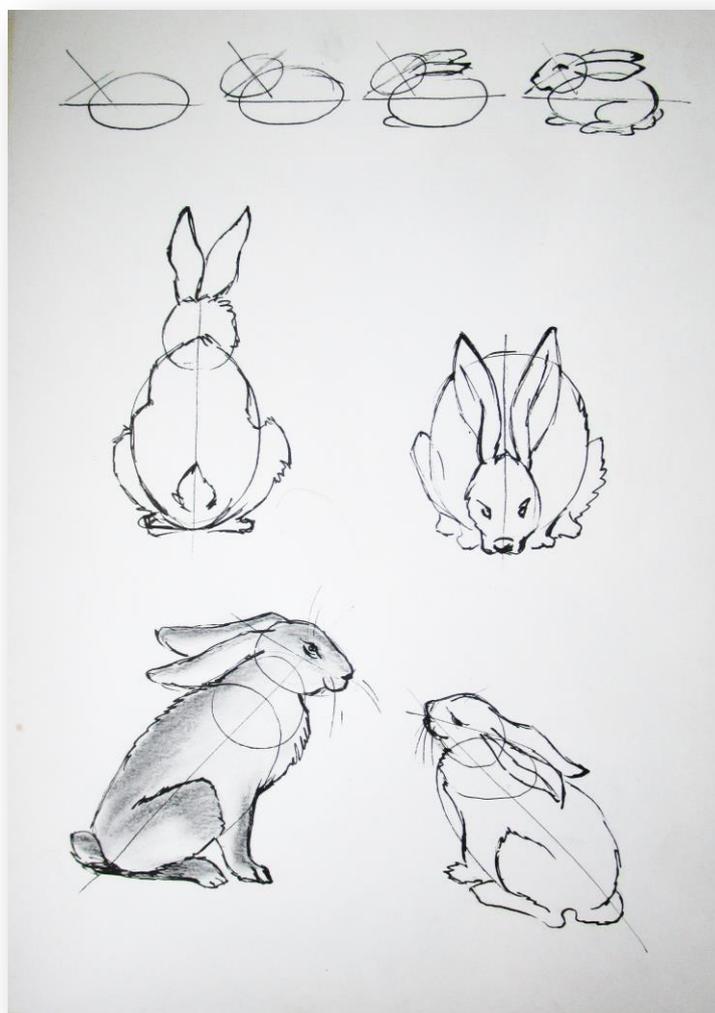

Рисунок 2. Рисунок зайца в различных ракурсах.
Бумага, карандаш

Проведение тестовых заданий на первых занятиях по методике показывает, что студенты, хотя и имеют определенную подготовку по композиции, рисунку и живописи, испытывают значительные трудности в изображении элементарных объектов. Для успешного решения данной проблемы требуется основательная подготовка, свободное владение разнообразными методами наглядного пояснения.

Приобретение методического опыта осуществляется в различных формах на практических занятиях по методике преподавания изобразительного искусства [2]. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют зарисовки отдельных объектов флоры и фауны, предметов быта и памятников деревянного зодчества, фигуры человека (рис. 2, 5, 6). На практических занятиях студенты приобретают опыт в педагогическом рисовании объектов на вертикальной плоскости, овладевают законами художественной переработки реалистических форм в декоративные мотивы, выполняют упражнения на освоение навыков работы разнообразными художественными материалами (рис. 3). Особое внимание уделяется рисованию предметов по памяти и представлению, а также методической последовательности изображения различных предметов.

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ХУДОЖНИКА ПЕДАГОГА

Рисунок 3. Этапы последовательного решения декоративного пейзажа. Гризайль. Акварель, бумага

К сожалению, многие студенты, объясняющие учебный материал у классной доски, допускают ряд типичных ошибок, которые в дальнейшем на

педагогической практике негативно отражаются на изобразительной деятельности учащихся.

Прежде всего, при выполнении педагогического рисунка студент с трудом преодолевает психологический барьер при устном пояснении, не может последовательно излагать ход выполнения рисунка, путается в понятиях и определениях.

Во-вторых, при работе над рисунком часто упускаются важные этапы работы, такие как, выбор формата листа, определение поля композиции, выявление центра композиции, определение способа работы графическим материалом, и т.д. [5].

В-третьих, студенты стараются показать на доске законченный рисунок, затрачивая на него достаточно большой объем времени, что в условиях школьного обучения недопустимо.

В-четвертых, при изображении и объяснении рисунка у доски студент постоянно загораживает свой рисунок, плохо ориентируется в пространстве класса.

Для преодоления всех этих проблем необходима постоянная тренировка. Занятия академическим рисунком и набросками следует сочетать с регулярными упражнениями в рисовании по памяти и представлению, а также упражнениями по выполнению пробных педагогических рисунков (рис. 4).

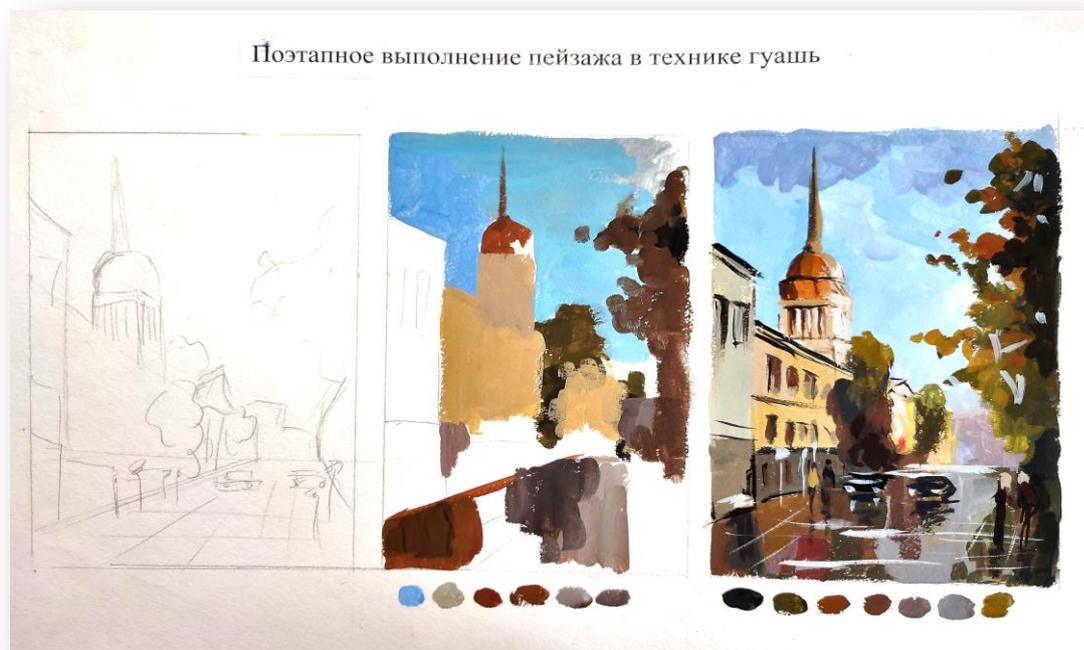

Рисунок 4. Зарисовки мотивов пейзажа. Гуашь, бумага

Чтобы приобрести профессиональный уровень педагогического и художественного мастерства студенту необходимо заниматься набросками, зарисовками, краткосрочными рисунками и этюдами, но данные занятия необходимо систематизировать в методическом плане, решая при этом ряд задач, важных для овладения навыками педагогического рисования. «Понимание этих задач и постоянная практика в работе приводит к тому, что студенты приобретают уверенность и опыт», развивают образное мышление [1, с.77].

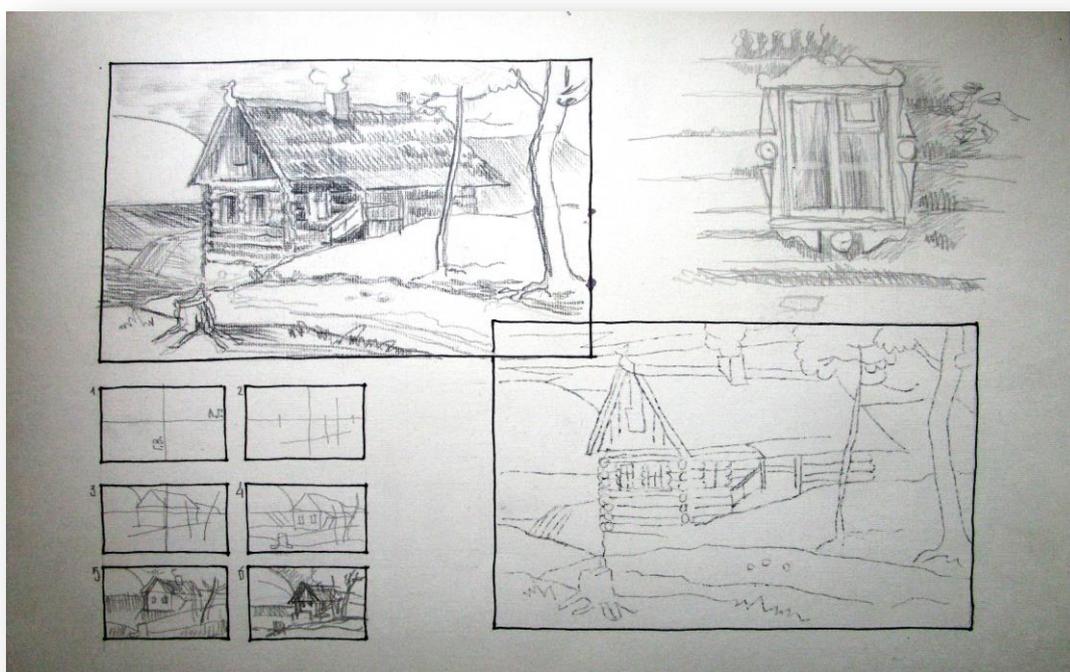

Рисунок 5-6. Зарисовки мотивов пейзажа и этапы построения композиции. Карандаш, бумага

На практических занятиях по методике преподавания изобразительного искусства следует организовать работу следующим образом:

1. Студенты должны знать особенности работы различными художественными материалами, а также особенности работы мелом на классной доске. Должны знать, как пользоваться мелом, как заточить мел, чтобы получить в рисунке различные по характеру линии.

2. Выбатывать навыки изображения на вертикальной плоскости и научиться в процессе работы постоянно поддерживать контакт с учащимися класса, демонстрировать свой рисунок, акцентируя внимание на ключевых моментах построения формы. Первые упражнения на классной доске – проведение линий – должны сопровождаться словом. Рисунок должен быть четким, красивым, аккуратным.

3. Выбатывать координацию между движением руки и словом. Для преодоления психологического барьера необходимо начинать с простых упражнений. Первые рисунки могут быть довольно продолжительными по времени. Рисующий должен медленно проговаривать каждое свое действие, пояснять каждую линию, что она выражает.

4. Будущий учитель изобразительного искусства должен научиться объяснять ученику самые сложные моменты построения изображения на плоскости, подвести его к образованию правильных понятий (например, о конструктивной основе формы, о законах перспективы, о вспомогательных осях построения), давать четкие определения (что такое линия горизонта, композиция, какое изображение называют «портрет», «пейзаж» и т.п.).

5. Выполнять рисунки и конструктивные схемы мелом на классной доске в течение 2-3 минут (предметы быта, растения, животные, человек). Первые задания могут

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ХУДОЖНИКА ПЕДАГОГА

выполняться в течение 10-12 минут, постепенно время сокращается.

6. Выполнять беглые лаконичные наброски с натуры и по памяти в течение 2-3 минут на больших форматах, используя различные материалы (пастель, сангина, уголь, фломастер с толстым стержнем, кисть и тушь, кисть и акварель, кисть и гуашь).

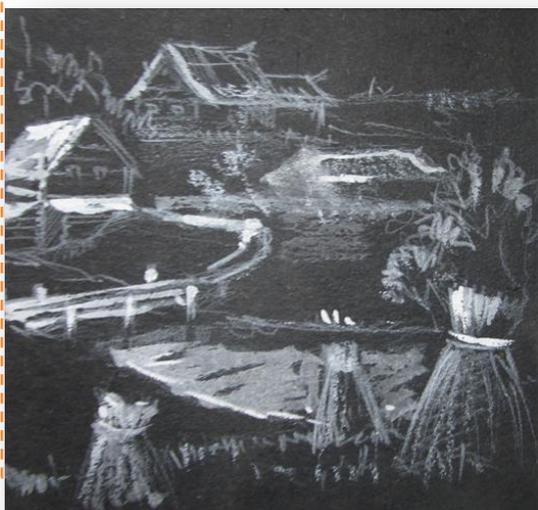

Рисунок 7-8. Зарисовки мотивов пейзажа на темной фоне. Белый мел, черная бумага

Выполнение крупных выразительных рисунков и набросков сопряжено с определенными психологическими и исполнительскими трудностями пока еще недостаточно опытных рисовальщиков. При работе над крупными рисунками заметно труднее осуществляется координация зрительных и мыслительных процессов, чем при выполнении маленьких зарисовок. Большое рабочее поле требует высокоразвитого цельного видения, умения быстро оценивать элементы изображения и, уверенно ими оперировать (рис. 12). Поэтому тренировку необходимо проводить постепенно, начиная с маленьких форматов. Такие упражнения

студенты осуществляют самостоятельно в специальных альбомах педагогических рисунков различными художественными материалами и техниками (рис. 9, 10, 11). Использование различных материалов, дающих возможность работать быстро и лаконично, способно влиять на ход работы, на процессы восприятия и мысленной переработки зрительной информации.

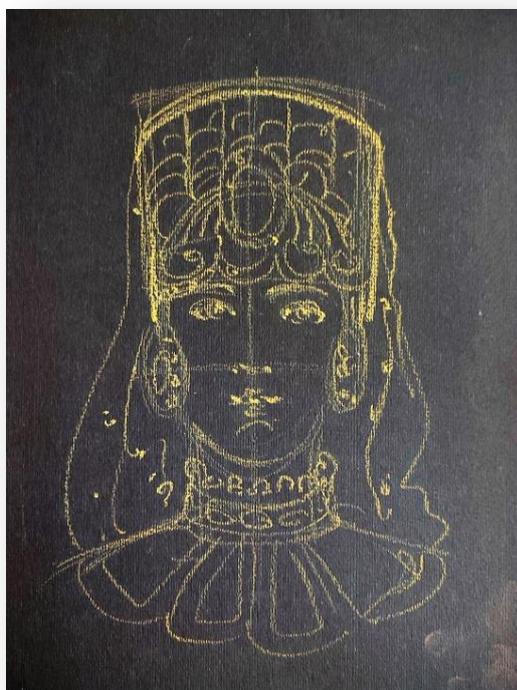

Рисунок 9-10. Портрет. Белый и цветной мел,
школьная доска

Рисунок 11. Демонстрация этапов построения композиции сельского пейзажа. Карандаш, акварель, бумага

При работе мелом на классной доске необходимо добиваться четкости, цельности и хорошей читаемости изображения. Это приучает студентов искать выразительные возможности линии, контура, обрисовывающего форму предмета. Приводит к пониманию передачи в рисунке самого главного, избегать дробности, пестроты.

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ХУДОЖНИКА ПЕДАГОГА

Рисунок 12. Демонстрация этапов построения натюрморта. Гуашь, бумага

Осваивая методику применения педагогических рисунков, необходимо также учитывать и возрастные особенности учащихся. Студентов необходимо научить умению грамотно вводить педагогический рисунок в сюжет урока, решая конкретные задачи, связывая объяснение нового материала с его иллюстрированием

ЛИТЕРАТУРА

1. Буровкина Л. А., Валикжанина С. В. Методические основы подготовки будущих учителей изобразительного искусства на занятиях по живописи. // Научное мнение. – 2021. – № 12. – С. 73-78.
2. Буровкина Л. А., Дубровин В. М., Валикжанина С. В., Титов А. А. Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-художников в процессе освоения образовательной программы // Искусство и образование. – 2017. – № 6 (110). – С. 131-140.
3. Буровкина Л. А., Жуйко Т. С. Последовательность постановки педагогических задач для будущих художников-педагогов в процессе освоения ими специальных художественных дисциплин // Изобразительное искусство в школе. – 2021. – № 1. – С. 22-29.
4. Грабарь И. Э. Моя жизнь: Автобиография. Этюды о художниках. – М.: Республика, 2001. – 495 с.
5. Дубровин В. М., Буровкина Л. А. Особенности работы над тематической композицией в школе // Воспитание школьников. – 2018. – № 7. – С. р. 06.
6. Кардовский Д. Н. Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. – М.: Академии художеств СССР, 1960. – 339 с.
7. Пензин И. С. Зарисовки и наброски // Современные наукоемкие технологии. – 2004. – № 6. – С. 67-68.
8. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. институтов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 2000. – 251 с.
9. Роцин С. П., Филиппова Л. С., Темченко Ю. В. Развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста на занятиях изобразительным искусством // Искусство и образование. – 2019. – № 4(120). – С. 148-155.
10. Филиппова Л. С. Значение рисования с натуры в развитии навыков художественного восприятия у детей // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – М.: МГПУ, 2016. – С. 220-224.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

УЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
ХУДОЖНИКА ПЕДАГОГА

11. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919: материалы подгот. к печати и примечания к ним составлены Э. Белютиным, Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – 590 с.
12. Khairullina E. R., Oshchepkov A. A., Lushchik I. V.; Lampsi O. E.; Romanov I. V.; Burovkin L. A.; Krupnov Y. A.; Butyrin A. Y. The influence of the pedagogical technology for motivation development on the value self-determination of students with a high level of creative thinking // Revista on line de Politica e Gestao Educacional., 2021. T. 25. № S6. С. 16161.

СУХАЧЕВА А. М.

магистрант кафедры рисунка,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: sasha.zamanova@gmail.com

БАРЦИЦ Р. Ч.

доктор педагогических наук,
профессор кафедры рисунка,
Художественно-графический факультет,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: raufbartsits@gmail.com

**ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ**

Аннотация. В статье анализируются возможности техники печатной графики, рассматриваются области применения техник на практике в процессе художественного образования.

Ключевые слова: выразительные средства графики, печатная графика, линогравюра, гравюра – сухая игла.

Учебно-творческая деятельность студентов на занятиях по дисциплине «Печатная графика» предполагает наличие нового совершенно иного подхода к творческой деятельности, чем в графической композиции. Процесс подготовки преподавателей изобразительного искусства на художественно-графическом факультете Института изящных искусств МПГУ предполагает разработку новых форм и методов обучения основам печатной графике. Вероятно,

причина создавшегося положения заключается в том, что у многих студентов существует устойчивое представление, что печатная графика – это «простая» и общедоступная учебная дисциплина. Художественно-графические и выразительные достоинства техники печатной графики заключаются в ее лаконизме, множестве художественных образов, в четком выборе средств языка графики. Освоение специфического языка печатной графики, изучение условных обозначений предмета, проработка его силуэта, четкое понимание формы и игры света и тени составляют решающую роль при создании графического изображения. Каждая часть, фрагмент графического замысла композиции, творческой работы направлена на процесс развития творческого осмысления сюжета, образа, развития воображения зрителя. Несмотря на различие видов и подвидов печатной графики, количество отведенного времени на создание графической композиции, процесс создания графических листов требуют особого понимания учебно-творческих задач. Краткосрочные рисунки, зарисовки, беглые наброски, эскизы поиска композиции или зарисовки с натуры приобретают особый характер, используя характерные средства, способности языка изобразительного искусства, в частности, графики. Необходимо с самого начала тонко чувствовать и передавать идею творческой работы.

С помощью линии, точки, пятна, ритма и всех выразительных и вспомогательных средств и с помощью того, на чем наносится изображение и воспринимается зрителем, все это относится к выразительным средствам художественной графики. Если автор

графической композиции вносит и подчеркивает некоторые элементы конкретизации форм, предметов и объектов, то, в итоге может получить выразительные художественно-графические образы, используя выразительные возможности разных видов и подвидов печатной графики. В графике особое значение имеет линия как абрис, как край формы изображаемого объекта, существует множество вспомогательных графических элементов.

Например, использование таких выразительных средства графики как линия, штрих и пятно, которые определенно дают четкие границы основных элементов изобразительного языка изображаемых предметов и образов в пространстве, есть осознанный процесс поиска и уточнения особенностей строения форм и предметов в пространстве. С помощью выразительных средств печатной графики, грамотной и умелой организации композиции и эффективного использования материалов и инструментов печатной графики можно добиться хороших учебно-творческих результатов. Сплетение разнообразных форм, методов, процессов использования всех видов выразительных средств печатной графики позволяет студенту бакалавриата создать творческие работы с учетом особенностей создания художественно-графического образа. Можно совершенно точно утверждать, что у выразительных средств нет границ по воздействию, как между собой, так и отдельно друг от друга. Размер и количество линий, точек, пятен может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от творческих задач художника при создании ритма выразительных графических средств [2].

Работая над каждым эскизом композиционного замысла с целью воплощения в материале техники печатной графики, художник старается максимально точно использовать характерные особенности выбранной техники, инструментов и материалов для передачи верного, правдивого впечатления от замысла, до окончательного воплощения. Это может быть собственные наброски, эскизы, проанализированное и разработанные построение формы и предметов в пространстве с использованием линии, штриха, точки и пятна. Например, к выразительным средствам относится и упорядочение, определение ритма, сочетание нескольких техник или же применение разнообразных инструментов и материалов при печати на профессиональном офортном станке.

В процессе создания учебно-творческой работы на печатной доске студенту бакалавриата нужно пользоваться разработанным эскизом будущей композиции в эстампе. В работе студентов важным аспектом является выбор темы графической композиции, это важный шаг для будущего художника-графика – поиск темы и выбор техники, соответствующей для её воплощения. В полном объеме выразить композиционный замысел её во всей полноте затруднительно в одной работе, поэтому чаще всего художники разрабатывают, создают серию графических работ из нескольких листов.

Исходя из процесса и способов использования печатной формы, не исключая метода печати, техники печатной графики, эстампа, можно объединить в три большие группы: плоскую печать, высокую печать и глубокую печать.

Выпуклая или высокая гравюра включает в себя два направления, зависящие от гравированной доски. Первое направление, которое считается самым ранним и старшим – ксилография. Гравированная доска в данной технике – дерево. С гравированной доски, используя подходящие штихели или резки, удаляются все выделенные на эскизе места, которые на оттиске по эскизной зарисовке должны выйти, получится белыми, не гравированные линии и плоскости должны остаться не тронутыми, в последствие на них остается нанесенная краска. Образуется выпуклый рельеф на доске, выступающие части которой являются отличительным признаком и характерной особенностью, способствующей созданию данного названия. Вторым направлением считается, молодая по сравнению с ксилографией, техника, гравированной доской которой является линолеум, отсюда и название данной техники – линогравюра.

Следующим видом техники печатной графики принято считать глубокую технику печати гравюры. В используемой технике разработанный эскиз переносится на гравированную поверхность, тоновой перевес достигается использованием углубленных пятен и штрихов. Углубления заполняются разведенной с льняным маслом типографской краской, которая при печати на специальных офортных станках под сильным давлением переносится на бумагу.

Помимо высокой, глубокой техники завершающей является плоская гравюра известкового камня. В данной технике основного ряда печатной графики эскизные зарисовки и фон располагаются на одном уровне поверхности. Известковый камень проходит ряд важных этапов, начиная от обрабатывания химическим

составом, шлифованными работами до нанесения краски, в составе которой есть любой растительный или животный жир, который отталкивает воду, но дается возможность краске закрепиться на поверхности доски. Кроме камня в технике плоской печати практикуется использования стекла или оргстекло, которое является печатной формой для техники монотипия.

Более подробно остановимся на технике высокой печати, а именно линогравюре. Как упоминалось ранее, этот вид печатной графики относительно других техник считается одним из самых ранних. Линогравюра возникла на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков с изобретением линолеума, будущей гравированной основы. Впервые его использовали в художники немецкой группы «Мост» в 1905 году. Возросла необходимость крупноформатных плакатов, которые были больше, чем спил дерева и было бы устойчивее.

Линолеум как раз отвечал всем требованиям. Критерием для гравирования является толщина от 2,5 до 5 мм, сейчас подходящим является гомогенный линолеум. Рабочие инструменты техники высокой печати угловые и продольные штихели с деревянной ручкой, а также острый канцелярский нож для точной обрезки деталей.

Ксилография, сухая игла – родственные техники линогравюры, они имеют один процесс печати, включая «отзеркаливание» эскиза и выбора краски, единственное отличие материал гравированной доски. Процесс накатки типографской краски играют важную роль, так как на линолеум краска накатывается плотным резиновым валиком без дефектов тонким слоем.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

За рубежом в печатной технике линогравюры работали Анри Матисс, Пабло Пикассо, Ханна Томпкинс. Стоит отметить немецкого художника Георг Базелиц и американского гравера Билла Файка, которые являются современными хранителями линогравюры.

Расцвет гравюры произошел в России некоторыми годами позже, чем в странах Европы. Самостоятельное значение русская гравюра приобрела в эпоху Петра I. Широкое распространение у графиков получила архитектура Петербурга, её многообразие и красота. В этот период гравюра без исключения стала репродукционной, служила целям журнального оформления, а также играла ведущую роль в оформлении и иллюстрировании книжных изданий. Начало девятнадцатого века приходится и на время создания линолеума.

Основателем печатной техники высокой печати линогравюры в России по праву считается русский ученый Иван Павлов. Он работал в типографии, где первый стал использовать линогравюру, вместо литографии и ксилографию для создания иллюстраций и обложек печатных изданий уже с 1909 года.

Сухая игла относится к технике глубокой печати. Распространилась как самостоятельная техника в XIX веке. Техника сухой иглы среди многих художников достаточно распространена и популярна. В технике сухой иглы используют в качестве доски – металлические пластины, оргстекло или пластик, в качестве инструмента – специальную иглу с держателем, гвоздь и многие подобные аналоги, при использовании которых получится сделать углубления на доске изначально, изобразительные качества техники

«сухая игла» использовались в роли вспомогательной доработки резцовых гравюр. Выразительные возможности сухой иглы обогащали такие техники, как мягкий лак, акватинта, травленный штрих.

А. Дюрер работал в различных техниках печатной графики, сухая игла не была исключением. Он свободно применял сухую иглу в сочетании с офортом и резцовой гравюрой. Эта комбинация предвещает поиски Рембрандта, который часто совмещал сухую иглу с травлением, добиваясь удивительных эффектов.

Работы в технике «сухая игла» отличаются выразительностью, интенсивностью, глубиной и широким диапазоном тонального растяжения. Все эти качества приобретаются работой глубокой печати. Впечатление создается сильным давлением пресса, которое выбивает краску из углублений печатной доски. Оттиск имеет небольшой рельеф над плоскостью бумаги и характерную для данной углубленной техники глубину, и интенсивность. Глубина и ширина штрихов и точек на печатной форме, различной толщины создают широкое тональное разнообразие, которое недоступно другим графическим техникам. При создании печати важны все ее аспекты. Рамка при создании оттиска, которая получается при печати, придает печати целостность, концентрацию и является вспомогательной органической связью изображения с бумагой.

Штрихи бывают насыщенными, густыми, а могут быть редкими и прозрачными. Чтобы создать на работе ощущение глубины можно воспользоваться тональным разбором, которой достигается при снятии излишек краски с доски. Кроме этого, на характер тоновой растяжки в работе влияет и штриховка. Существует

много способов протирки доски, которые позволяют добиться большого разнообразия тональных оттенков гравюры, для тонкой проработки и точного осуществления своего замысла. Процесс печати – это отдельный творческий полет художника, который имеет свои четкие действия: набитая типографской краской, печатная форма или доска, помещается на офортный станок гравированной стороной вверх. На нее кладется тонкая сухая или плотная увлажненная бумага, аккуратно накрывается двумя слоями плотной ткани. После установки необходимого давления, плавно вращают маховое колесо, пропуская под собой доску с бумагой и сукном. Техника «сухая игла» богата на выразительные средства. Объем в работе создает гравер так, чтобы зритель его ощущал, словно погружаясь в картину [4].

Монотипия – это один из видов графического искусства и техник печатной графики, которая не являющейся гравюрой.

Изображение в этой технике наносится художником на подготовленную, гладкую поверхность гравированной печатной доски наносится от руки типографскими, масляными красками или акварелью. Полученные на бумаге оттиск всегда уникален и неповторим, монотипии относится к уникальной графике, в этой техники можно напечатать только один оттиск. Иногда монотипии считают самостоятельным видом искусства. По способу получения изображения данную технику можно разделить на два направления. Используя первый вариант техники выполнения, художник точно знает результат своей работы, а второй вариант техники, в которой наиболее важным является

получение необычных, сложных эффектов. Художник не всегда может предугадать результат [1].

Монотипию можно разделить на монохромную и полихромную. Монохромная выполняется одним цветом. Полихромная пестрит разнообразием красок. Наиболее популярным видом является диаптипия, акватипия, акваграфия, кляксография, флоротипия.

При создании пейзажей у художников зарождается стремление найти именно то состояние, которое соответствовало бы их переживаниям на тот момент и переделать свои чувства к природе, которое он вкладывал при создании своей работы. Происходит поиск лирической окраски, которой мастер обогатил работу.

Большое обилие пейзажных мотивов нашей большой страны позволяет художнику найти объект для восхищения, понять красоту пространственных отношений, многообразия растительных форм и состояния дня, созвучных душе. Развитие и становление пейзажного жанра напрямую связано с изображением местности, архитектуры сельского, городского, лесного пейзажа. Будь то постройка на холме или возле реки, зелень полей или угрюмость холмов, тропы или проселочная дорога.

Признаком искусства печатной графики существенным и характерным следует считать простоту, лаконизм, и ясность изобразительного языка. Это определено разнообразными задачами графики, свойствами материалов и характером имеющихся в ее распоряжении. Основным материалом для создания графических композиций является бумага.

Предметом постоянных размышлений, учащихся становятся их переживания окружающего мира и

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

осмысление своего места в нашем обществе. Тем самым искусство активно включается в процесс формирования мировоззрения школьника. Поэтому важно дать представление учащемуся о тесной взаимосвязи человека, окружающей природы и искусства. Изображая природу, ученик начинает изучать мир, созданный без участия человека, и проникается божественной красотой.

Проанализировав труды художников и искусствоведов в области выразительных возможностей художественной графики, хочется отметить, что графика вошла и прочно закрепилась в художественной культуре. Теперь она является неотъемлемой частью изобразительного искусства. Благодаря этому, что теперь мы имеем такой мощный культурный пласт. У нас есть возможность наслаждаться произведениями мастеров прошлых лет и создавать их самим.

Художественно-образные достоинства выразительности техники печатной графики заключаются в ее лаконизме, множестве художественных образов, в четком выборе средств печатной графики. Условное обозначение предмета, проработка его силуэта, четкое понимание формы и игры света и тени составляют решающую роль при создании серии графических листов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания: Монография. – М.: МПГУ, 2016. – 228 с.
2. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Художественное проектирование текстильных изделий". – М.: ВЛАДОС, 2008. – 270 с.

3. Буровкина Л. А., Петунина Т. Г. Развитие творческой активности учащихся 5-7 классов в процессе обучения книжной графике // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. – 2017. – № 7. – С. 48-51.
4. Валикжанина С. В., Мельникова Н. Ю. Художественные техники и их роль в создании образа в детском изобразительном творчестве // Художественный образ в живописи. Вопросы теории и практики. – М.: МГПУ, 2019. – С. 51-60.
5. Ганова Т. В., Игнатьева А. В. Творческий поиск и его роль в формировании творческого сознания будущих художников декоративного искусства // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 91-98.
6. Дубровин В. М. К вопросу о форме и содержании в искусстве // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М.: 2016. – С. 142-149.
7. Игнатьев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей, учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2017. – 161 с.
8. Майдибор О. Н., Прищепа А. А. Подготовка будущих художников-педагогов к профессионально-педагогической и творческой деятельности // Искусство и образование. – 2016. – № 3. – С. 38-45.
9. Роцин С. П. Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России // Искусство и образование. – 2020. – № 1 (123). – С. 159-166.
10. Роцин С. П., Филиппова Л. С. Академический рисунок в образовательной парадигме художника декоративно-прикладного искусства // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2019. – № 1. – С. 8.
11. Харченко А. А. Технология и методология графики: учебное пособие. – Краснодар: Кубанский гос. Университет, 2019. – 123 с.

ЧИСТОВ П.Д.

кандидат педагогических наук, доцент,
ГОУ ВО Московской области
«Московский государственный областной университет»,
e-mail: p-chistoff@mail.ru

КРАСИКОВА К.Л.

магистрант,
ГОУ ВО Московской области
«Московский государственный областной университет»,
e-mail: karina250997@mail.ru

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье раскрывается опыт проведения занятия-экскурсии в стиле ленд-арт и рисования на пленэре с обучающимися начальной школы. В основу взят опыт проведения такого рода занятий в ДШИ п. Ильинский (Чулковского филиала) Московской области. В статье описываются рекомендации по проведению занятий и результаты проведённых занятий в стиле ленд-арт.

Ключевые слова: ленд-арт, пленэр, пейзаж, изобразительное искусство, методика художественного творчества, рисование, начальная школа, художественная культура.

Обучающиеся в общеобразовательных школах могут открыть для себя мир природы и познакомиться с природным наследием своей Родины благодаря учителям. Педагог должен обладать знаниями не только о природных явлениях, но и о природном наследии страны,

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

родного края, подходить к передаче этих знаний творчески. Дети младшего школьного возраста учатся у педагогов любить природу и животный мир. Поэтому информация, изложенная учителем в процессе знакомства детей с родным краем, должна вызывать в детях не только положительные эмоции и чувства, но и мотивацию к деятельности. Излагаемый материал должен способствовать выработке желания ребенка изобразить услышанное от педагога, рассказать родителям, что он узнал на занятии. А, может быть, после проведенной беседы у ребенка возникнет желание посадить цветы или дерево и наблюдать за их жизнью? То есть помочь ребенку «открыть глаза» на окружающий мир. Постоянное взаимодействие природного мира с его культурным наследием и изобразительным искусством входит в целостный образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ученику, лично значимого, к менее близкому или знакомому – культурно-историческим фактам. По нашему мнению, стоит выделить три вида педагогического творчества на занятиях по изобразительному искусству, посвященных теме пейзажа: организация процесса созерцаний, созидания и общения.

Обучение изобразительному искусству младших школьников на образцах пейзажного жанра, а именно пейзажа с архитектурными мотивам, – это необычайно интересная проблема, так как представляет собой синтез нравственного, художественно-эстетического, инженерно-технологического, социокультурного, экологического и патриотического воспитания. Исследуя объекты окружающей среды, дети знакомятся с достопримечательностями и историей своего родного края, что служит мотивацией к изучению истории родной

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

страны. Очень важно создавать природоведческие, краеведческие и экологические условия для знакомства учащихся младшего школьного возраста со своей Родиной на занятиях изобразительным искусством.

Разрабатывая занятия на тему «Пейзаж» и учитывая местоположение, малую Родину, педагог обязан решить немаловажные задачи, прописанные в ФГОС НОО: «...формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов» [1].

Безусловно, важно сопоставить задания с конкретными местными условиями и возможностями. Главной идеей проекта могут выступить слова А. С. Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». У учеников появится возможность показать понимание и видение своего родного края и свою индивидуальность. Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Человек был и всегда останется сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно использоваться для приобщения его к богатствам духовной культуры. Мир, окружающий ребенка, – это прежде всего мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума» [3, с. 52].

Включение в программу дополнительного образования рисование пейзажа родного края младшему школьному возрасту в разное время года, изображение достопримечательностей послужит воспитанием патриотизма и культурным обогащением учащихся. Учитывая местоположение Чулковского филиала Ильинской ДШИ, за основу проекта можно взять пейзажи Боровского кургана, которые расскажут о важном Тарутинском манёвре для Бородинского сражения во главе с М. И. Кутузовым против Наполеона в 1812 году. Также часовня-мемориал победы русского воинства под предводительством великого князя Дмитрия Донского над полчищами Хана Мамая, а можно познакомить учащихся с белокаменной церковью в стиле русской готики (или псевдоготики), которая не имеет себе достойных аналогов в храмовой архитектуре Подмосковья, да и, пожалуй, в храмовой архитектуре России в целом. Усадьба, архитектурный памятник 18 века, являющийся образцом русской архитектуры и Садово-Паркового искусства эпохи императора Николая I, построенная по проекту Василия Баженова – это историческая достопримечательность Подмосковья.

Таким образом, объект пленэра «Пейзаж родного края», был выбран не случайно: изображение осеннего усадебного пейзажа родного края, в котором присутствуют элементы архитектуры (рис. 3-4). Мы считаем, что надо открывать природу, знакомиться с природным наследием своей Родины, что входит в целостный образовательный процесс с учетом принципа постепенного перехода от лично значимого, к не менее значимому – культурно-историческим фактам.

Безусловно, начинать надо со знакомства с пейзажем окружающей среды. Если природа дана нам для биологической составляющей жизни, то культурная среда необходима для духовно-нравственной составляющей человека. Сохранение окружающей природы и, не менее существенная задача художественного краеведения, на занятиях изобразительного искусства посредством изображения пейзажа с элементами архитектуры, способствовать сохранению культурной среды. Это является важной задачей, стоящей перед учителем в его педагогической деятельности на занятиях изобразительного искусства (рис. 5-8).

Занятие-экскурсия «Живописная прогулка в стиле ленд-арт» была приурочена не только к всемирному дню архитектуры, но и ко дню защиты животных (рис. 1). Было дано задание: найти текстуры, имитирующие животных в окружающей среде с помощью подготовленных учителем трафаретов. Дети включили творческое мышление, которое помогло ловко справиться с работой. На данном этапе педагог знакомит учащихся с искусством фото ленд-арта, где трафареты с силуэтами животных фотографируют на фоне природы с подходящей для них текстурой, создавая прекрасные образы. Трафареты учащиеся заполнили природным материалом (рис. 2).

Важным элементом занятия является приглашение к игре, которое дети младшего школьного возраста с восторгом принимают. То, что вы предлагаете им, разжигает любопытство, желание исследовать, фантазировать, творить! И это не просто игра. Это познание природы, обучение и развитие в процессе творчества, играя. Провокация вдохновляет ребенка генерировать новые идеи, обсуждать и делиться

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНИМАНИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

размышлениями. В данном случае педагог и родитель узнают, что интересно ребёнку в текущий момент жизни. Лэнд-арт помогает детям раскрыть свой творческий потенциал, а общение с природой и свежий воздух, безусловно, только положительно влияют на психику и здоровье детей.

Рисунок 1. Живописная прогулка в стиле ленд-арт

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2. Ищем текстуры животного мира в окружающей среде

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 3. Пленэр «Пейзаж родного края». Педагогический рисунок

Рисунок 4. Пленэр «Пейзаж родного края»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРСИА «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 5. Садова Яна, 7 лет,
«Пейзаж моего родного края»

Рисунок 6. Ганичева Мария, 8 лет,
«Октябрь уж наступил. Село Быково»

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 7. Суздалева София, 9 лет,
«Осенний пейзаж с ротондой «Трёх философов» 18 века»

Рисунок 8. Крештель Мария, 9 лет,
«Осень П. И. Чайковского»

Ленд-арт – это направление в искусстве, возникшее за рубежом в конце 1960-х годов, в котором создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом. Работы ленд-арта не были по отношению к ландшафту внешними или привнесёнными,

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

последний использовался скорее как форма и средство создания произведения. Часто работы выполнялись на открытом и удалённом от населённых мест пространстве, в котором оказывались предоставленными самим себе и действию природных сил [5].

Ленд-арт может служить и средством обучения, действительно это большая образовательная область, которую надо вводить в изобразительные занятия. Природные материалы – это те же материалы для создания картин, что и краски, карандаши. Благодаря ленд-арту можно изучать разные стили, а также понимать и передавать смысл художественного прочитанного произведения. Возможно создавать композиции на волнующую весь мир проблемы. Задание для ученика: раскрыть в своем шедевре тему «семьи», «дружбы», «настроения», может выступить в роли психологического тестирования, ведь иллюстрируя свои чувства и образы, ребёнок рассказывает о своих внутренних проблемах, которые педагог должен уметь видеть, считывать, а также на основе анализа помочь в будущем. Возвращаясь в искусство обучения, начинать можно с изучения палитры цветов с помощью градиента всевозможных оттенков осенних листьев. Прекрасно используются в работе с младшим возрастом различные типы орнаментальных композиций (например, мандалы), может произойти знакомство со спиралью Фибоначчи или золотой спирали, прорабатываются композиционные понятия: симметрия, асимметрия, пропорция, композиционный центр и т.д. Обязательно сфотографируйте то, что получилось и распечатайте, тем самым показывая важность таких работ для ребёнка. Впоследствии вы можете создать осеннюю книгу, сделать выставку осенних работ. Осень даёт нам массу идей для творчества и

развития, а сколько цветовых сочетаний, намекая о пользе её даров (рис. 9).

Рисунок 9. Сбор природных материалов и мандала из осенних листьев

Окружающая среда – это третий учитель. Первый – это родители, второй – это учитель или воспитатель. Вот несколько рекомендаций для проведения прогулки в стиле ленд-арт. Нарисованный круг из осенних листьев и природных материалов – это не просто аналог орнаментальной композиции в круге, своего рода, мандалы, это композиция, математика, изучение последовательности, геометрия, изучение новых цветов и оттенков. Во время рефлексии проанализируйте шедевр каждого, спросите о его задумке, что получилось, что он хотел сказать своим произведением (рис. 10).

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 10. Ленд-арты учащихся

На создание и проведение открытого занятия осенью «Живописная прогулка в стиле ленд-арт» нас вдохновила сама осень. Учащиеся будут вспоминать весь следующий год теплое совместное творчество и познание мира в осеннем мини-проекте (рис. 11, 12). В каждом сезоне проведение интегрированного занятия и пленэра способствует развитию художественных образов, что обогащает еще формирующую личность, а в дальнейшей жизни будет направлять на верно выбранный путь. Трудно не согласиться с римским императором, философом, Марком Аврелием, который писал: «Всегда

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ-ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД-АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

иди кратчайшим путём. Кратчайший же – путь, согласный с Природой».

Рисунок 11. Ленд-арты родителей

Рисунок 12. «Отзыв-ленд-арт» от родителей и детей о живописной прогулке в стиле ленд-арт

Интегрированное занятие-экскурсия «Живописная прогулка в стиле ленд-арт» – это и апробированное занятие преподавателем ДШИ п. Ильинский Чулковского филиала К. Л. Красиковой, и наглядное методическое пособие для педагогов дошкольного и младшего школьного возраста, как приглашать-провоцировать ребёнка к игре, развивающей художественно-образное мышление, эмоциональную сферу, креативность и управляемое творческое воображение.

На предложенных и апробированных преподавателем живописи занятиях с младшим школьным возрастом в системе дополнительного образования прослеживается новая модель образования, имеющая художественно-изобразительную и краеведческую практику.

Как отразилось посещение пленэра и ленд-арта на достижениях обучающихся по ИЗО?

Во-первых, это был первый серьёзный опыт рисования с натуры. У учащихся сформировалось художественное восприятие природы, желание подражать природе в своей работе и изображать в точности архитектурные элементы, тем самым развивая наблюдательность и усидчивость, которых ранее не наблюдалось в процессе работы.

Во-вторых, учащимся стало легче справляться с выполнением собственных работ, на это повлияло создание своих образов в стиле ленд-арт. Выполненное задание одной ученицы показывает, что в своей работе она трансформировала увиденный градиент шапок осеннего леса в придуманного персонажа по имени «Листовик», который следит за нарядом леса осенью. Обычные осенние листья, выложенные в цветовой гамме,

по форме, напоминающей снеговика – стали шедевром ленд-арта ученицы.

В-третьих, прогулка по усадьбе с многовековым культурным наследием повлияла на восприятие учащихся архитектурных сооружений: появился интерес к истории своего края.

В заключение можно с уверенностью сказать, что дети получили новые знания, приобрели умения и навыки. Это подтверждает их участие в тематических пленэрных всероссийских конкурсах, где ученики младшего школьного возраста получили звания лауреатов I, II и III степени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 2000. – 256 с.
3. Сухомлинский В.А.: Биобиблиография / Сост. А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – К.: Рад. шк., 1987. – 255 с.
4. Чистов П. Д., Волосатова Е. А. Методика работы мягкими материалами в системе дополнительного образования [Электронный ресурс] // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн: Сборник научно-методических статей факультета ИЗО и НР МГОУ. – М.: МГОУ, 2018. – № 3. – С. 71-77. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-арт> (дата обращения 01.11.21).
5. Буровкина Л. А., Новикова Л. В., Ляпина Е. М. Интеграция учебных дисциплин как фактор формирования творческих способностей и цельных представлений личности о народном искусстве // Bulletin of the international centre of Art and Education. – 2021. – № 1. – С. 315-329.
6. Буровкина Л. А. Культурное наследие как фактор духовного развития личности в системе художественного образования //

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНИМАНИЕ-ЭККУРСИЯ «ЖИВОПИСНАЯ ПРОГУЛКА В СТИЛЕ ЛЕНД АРТ» И ПЛЕНЭР «ПЕЙЗАЖ РОДНОГО КРАЯ» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. – С. 152-156.

7. Медведев Л.Г., Ломов С.П. К вопросу о композиционной грамоте // Философия образования. – 2016. – № 1(64). – С. 210-218.

8. Хабибова А.С. Современные тенденции в организации коллективной деятельности как способ развития навыков творческого взаимодействия и креативности обучающихся // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса: мат-лы науч.-практ. конф. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 163-167.

9. Валикжанина С.В., Мельникова Н.Ю. Нетрадиционные подходы в изобразительной деятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета / Под общей редакцией С. М. Низамутдиновой. – М: МГПУ, 2018. – С. 319-324.

10. Рощин С.П. Научное обоснование основных положений изобразительного искусства – важнейшая задача методики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2010. – №1(33). – С. 236-241.

УЛАСЕВИЧ А.А.

студентка ИЗО и До,
Художественно-графический факультет,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»

СИНДЕЕВА К.Д.

кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка,
Художественно-графический факультет,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: vanyaev-art@yandex.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В данной работе авторы обращаются к проблеме, связанной с организацией учебного процесса и программного обеспечения кружка изобразительного искусства в детском саду и школе. Рассматривают системные понятия методики, методологии и сформулированного научного, методического подхода к реализации программ по рисунку, живописи, композиции в рамках концептуальной дидактики. Дисциплины, которые являются вспомогательными в рамках кружковой работы, авторы представляют, как профилирующие и основные, способствующие быстрому усвоению предлагаемого теоретического материала и закреплению его в процессе практической деятельности.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Ключевые слова: методика, методология, психология, изобразительное искусство, дополнительное образование.

Развитие личности ребенка является важной частью эстетического воспитания, которое подразумевает под собой раскрытие навыков восприятия красоты, приучает к сохранению и поддержанию культурных ценностей, а также развивает индивидуальную творческую деятельность ребенка.

Одним из главных моментов такого воспитания является развитие изобразительной деятельности в системе дополнительного образования в рамках средней образовательной школы. На современном этапе развития художественного образования существует множество программ, которыми пользуются в кружках, домах культуры, в разных художественных студиях. Из них можно выбрать наиболее подходящие для развития своего творческого интереса в диапазоне изобразительного творчества. Программы по дополнительному образованию включают в себя принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся, опираясь на его способности, возможности и имеют широкий вариативный характер. Это дает большую свободу выбора для раскрытия творческих и потенциальных возможностей ребенка.

Важным фактором обучения детей изобразительной грамоте является учет возрастных особенностей, опираясь на который, преподаватели должны регламентировать учебную нагрузку, устанавливая обоснованные объемы занятости детей различными видами ИЗО деятельности. Также педагоги определяют наиболее благоприятный для занятий распорядок дня, режимность труда и отдыха, четкое их распределение. Определение возрастных категорий обязывает

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

педагогический коллектив правильно, сбалансированно решать вопросы и отбора и расположение учебных предметов, учебного материала в каждой специализации. Они также регламентируют выбор форм и методов учебно-воспитательной деятельности. Период перехода в школьный возраст связан с решительными изменениями в психологии и физиологии детей подросткового периода, что накладывает отпечаток на общение, отношение в их коллективе.

Определяющей деятельностью становится учение, которое изменяет уклад их жизни, проявляет новые обязанности в отношении ребенка с окружающей действительностью. В биологическом отношении младшие школьники переживают период второго округления: у них по сравнению с предыдущим возрастом замедляется рост и заметно увеличивается вес, идет интенсивное развитие всей структуры детского организма. С точки зрения психологического развития у детей этого возраста начинает развиваться эмоционально-образное и образно-логическое мышление. «Дети мыслят формами, красками, ощущениями вообще» – К.Д. Ушинский. Задача педагога на этом этапе развить интеллект ребенка на новый этап до уровня понимания причинно-следственных связей в комплексе с программным обучением специальным дисциплинам.

Сегодня существует множество разработанных и устоявшихся методик обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования. Для того, чтобы развить личность ребенка и его творческие способности через художественную деятельность, следует верно комбинировать базовые педагогические методы с основами специальной деятельности.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Одной из таких форм реализации творческого вектора дополнительного художественного образования, является кружковая работа, которая осуществляется чаще всего на профессиональных базах школы и детского сада. Такой индивидуальный подход в развитии и формировании художественных способностей и эстетического культурного воспитания я бы хотела разобрать на примере работы в кружковом сегменте ИЗО.

Первое, что хочется отметить – художественная деятельность в кружках с детьми в системе начального образования направлена на изучение природы, развития у детей чувства прекрасного, их воображения. А также возможностей выражения эмоций и проявление чувств. Для того, чтобы в полной мере раскрыть все эти качества очень важно создать для детей зону свободы выбора в материале: карандаши, краски, бумагопластика, лепка, аппликации, ДПИ, работа с куклами, батик и т.п. Все это помогает нам разнообразить их практическую деятельность всеми возможными видами изобразительного искусства.

Второе, организация и проведение занятий должно быть обустроены таким образом, чтобы действиями педагога учитывались возможности каждого ребенка, его эмоциональный настрой, который в дальнейшем поможет обучающемуся в процессе освоения программных дисциплин. Знания, умения и навыки, полученные в процессе таких занятий, должны быть разнообразными по своей комбинаторике, такими, чтобы ребенок смог в дальнейшем сам их применить на практике, при создании новых ярких художественных образов.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Для создания таких ярких художественных образов в кружковом сегменте ИЗО, мы в своих практических занятиях применяем давно сложившуюся систему академического обучения программным дисциплинам по рисунку, живописи, композиции и истории искусства. Такое обучение основано на дидактическом принципе от простого к сложному.

Такой принцип обучения является достаточно сложным явлением. Его нельзя представлять, как простую передачу знаний учителем ученикам, которые этими знаниями не обладают. Естественно возникают вопросы «Чему учить?» и «Как учить?». Правила и законы, действующие в любой науке, являются ее отражением субъективных, существенных и устойчивых связей с определенными тенденциями их программного развития. Законы эти не содержат непосредственных указаний для практических действий, а лишь являются теоретической основой для выработки тактики в практической деятельности.

Задача дидактики – на основе знаний объективного развития учебного процесса выяснить, как отрабатываются принципы и правила обучения, которыми руководствуется преподаватель в своей практической и дидактической схеме.

Принципами обучения по этой методике являются факторы развития сознательности, активности, системности и последовательности, наглядности, научности, доступности, связи с теорией и практикой, а также прочности. Такие принципы помогают обучающемуся познавать окружающую действительность, основанную на достоверных знаниях и научных методах, что в дальнейшем влияет на формирование умений и навыков реалистического и

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

объективного отображения природы на бумаге. Развитие такому принципу способствует наглядность изображаемых объектов, что помогает развитию таких психологических процессов, как воображение, наблюдательность, внимание и мышление. Рисование с натуры побуждает обучающегося анализировать объекты, выделять их характерные черты, и в дальнейшем всю полученную зрительно информацию перенести в определенные художественные образы.

Принцип построения образовательного процесса по данной методике основывается на систематическом и последовательном изучении предлагаемого материала. Педагогу следует построить программу так, чтобы каждый последующий урок был взаимосвязан с предыдущим, при добавлении и усложнении материала по ходу работы на занятиях изобразительным искусством. Получение и применение таким образом знаний, умений и навыков осуществляется от простого к сложному, от знакомого к неизвестному, от теоретических основ к практическим, от наработок к комплексным умениям. Такие теоретические знания применяются на практике, тем самым образуя неразрывное содержательное единство.

Такой метод развития художественно-творческих способностей обучающихся формирует определенные задачи:

1. Формирование и развитие навыков художественной деятельности, обучение основам и приемам изобразительной грамоте;
2. Развитие представлений об окружающем мире, посредством художественных средств и материалов;
3. Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности;

4. Развитие художественно-творческой активности обучающихся, расширение за счет этого собственного художественного опыта;

5. Приобщение и поддержка интереса к культуре, обеспечение определённого культурного уровня в целом;

6. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости к явлениям окружающей действительности.

Таким образом, дополнительное образование в области детского художественного творчества позволяет непрерывно расширять творческую базу обучающихся, а также дополнять различными вариациями творческих модификаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беда Г. В. Живопись. – М.: Просвещение, 1986.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1981.
3. Буровкина Л. А. Детство и культурное наследие: сохранение, развитие, трансляция // Искусство и образование. – 2016. – № 2 (100). – С. 62-68.
4. Буровкина Л. А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. – М., 2011. – 38 с.
5. Волков И. П. Художественная студия в школе. – М.: Просвещение, 1993.
6. Волков Н. Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977.
7. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984.
8. Выготский Л. С. Психология искусства. – М.: Педагогика, 1987.
9. Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты. – М., 1998.
10. Дополнительное образование детей / Под ред. О. Е. Лебедевой. – М.: ВЛАДОС, 2000.
11. Дубровин В. М. Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. – Ч. 2: Практический и методологический аспекты. – М.: МГПУ, 2017. – 152 с.: ил.
12. Ермолинская Е. А., Медкова Е. С., Савенкова Л. Г. Изобразительное искусство: 5 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012.
13. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. – М.: Просвещение, 1984.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

14. Конвенция о правах ребенка. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. // Сб. нормативных и методических материалов: От внешкольной работы – к дополнительному образованию детей. – М.: Владос, 2000.
15. Концепция художественного образования в Российской Федерации // Внешкольник. – 2002. – № 4. – С. 1-4.
16. Косминская В. Б., Халезова Н. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: Просвещение, 1981.
17. Красило А. И. Психология обучения художественному творчеству. – М., 1998.
18. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. – М.: Просвещение, 1984.
19. Медведев Л. Г., Ломов С. П. К вопросу о композиционной грамоте // Философия образования. – 2016. – № 1 (64). – С. 210-218.
20. Полуянов Ю. А. Воображение и способности. – М., 1982.
21. Сокольникова Н. М. Обучение в 1-4 классах по учебнику «Изобразительное искусство». – М.: АСТ, Астрель, 1984.

КАРАВАЕВА К.К.

студентка
департамента социально-культурной деятельности и
сценических искусств,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

ОПАРИНА Н.А.

кандидат педагогических наук, профессор
департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
e-mail: oparil18@yandex.ru

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье уделяется внимание проблеме развития способностей младших школьников средствами музыкально-театральной деятельности. На сегодняшний день в решении этой проблемной темы заинтересованы ученые, работники культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей и молодежи, а также родители. В статье рассматривается специфика работы детского музыкального театра в условиях учреждения дополнительного образования.

Ключевые слова: развитие, способности, творческие способности, младший школьный возраст, детский музыкальный театр.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время актуальность развития творческих способностей людей различного возраста достаточно высока. С каждым годом возрастает число частных и государственных учреждений дополнительного образования, предоставляющих широкий спектр услуг для самореализации потребителя в различных областях любительского творчества. Наиболее распространённым направлением является музыкальный театр, где средствами музыкально-театральной деятельности активизируются определенные творческие способности: актерские, музыкальные (инструментальные и вокальные), танцевальные, пластические и другие.

Наиболее приоритетной аудиторией музыкально-театральных кружков в учреждениях дополнительного образования являются дети младшего школьного возраста. Это связано с тем, что данный вид деятельности содействует более эффективной активизации творческих склонностей каждого ребёнка. Актерские упражнения и тренинги благоприятно влияют на развитие речевых возможностей, повышение уровня концентрации внимания, развитие произвольной памяти.

Работа в музыкальном театре с детьми младшего школьного возраста имеет свою специфику, обусловленную видом деятельности и возрастными особенностями.

Частая смена рода деятельности. Младшие школьники в отличие от дошкольников обладают более продолжительным сроком концентрации внимания, однако это время недостаточно велико, поэтому тренинги и упражнения должны чередоваться не реже, чем каждые 10-15 минут. Также важно менять направленность и степень активности в выполнении заданий для продления работоспособности юных актеров.

Использование игровых технологий. Несмотря на переход к учению как к основному виду деятельности игра остается важным способом познания окружающего мира для ребенка младшего школьного возраста. С помощью игровых технологий упрощается процесс вовлечения детей в обучение, происходит более эффективное усвоение полученных знаний и навыков, а также способствует сплочению коллектива.

Подбор литературного материала для постановки. При подборе литературного материала стоит останавливаться на современных и актуальных для детей произведениях, которые содействуют развитию личности со здоровыми нравственными устоями и принципами.

Активная работа с дыханием и речью. При работе с детским музыкальным театром отдельное внимание стоит уделить дыханию и качеству речи, так как речь является одним из важнейших элементов в актерском мастерстве. Ряд дыхательных техник, артикуляционная гимнастика, упражнения на снятие зажимов и корректное звукоизвлечение способствуют формированию правильного дыхания и речевой грамотности.

Координация движений и пластика. Для освоения актерского мастерства младшим школьникам необходимо познать двигательные возможности своего тела, выявить и устранить имеющиеся зажимы и освоить основы сценической пластики и танца.

Эмоциональность. В младшем школьном возрасте эмоциональный интеллект развит недостаточно, что вызывает определенные трудности при работе над ролью, поэтому отдельное внимание стоит уделять расширению эмоционального спектра подопечных.

Детский музыкальный театр – место для развития гармоничной всесторонне развитой творческой личности.

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе освоения искусства музыкального театра, благоприятно повлияют на коммуникативные способности ребенка.

В качестве примера эффективного развития творческих способностей детей средствами музыкально-театрализованной деятельности приведем фрагмент экспериментальной программы, разработанной на базе ИКИ МГПУ.

Целью программы является разработка и экспериментальное апробирование педагогической технологии развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности.

Данная цель предполагает решение следующих **задач:**

- анализ современных концепций музыкального и театрального образования с позиций направленности на развитие креативных способностей ребенка;
- выявление психолого-педагогических условий развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности;
- разработка методов, приемов, форм и средств развития креативности детей в различных видах музыкально-театрализованной деятельности;
- подготовка системы оригинальных творческих заданий;
- разработка диагностических критериев оценки эффективности педагогической технологии развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности.

Этапы реализации программы:

- аналитико-диагностический – анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогического опыта по проблеме исследования;

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

– внедрение – разработка и апробация педагогической технологии (содержание, формы, методы, средства) развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности;

– завершающий – обобщение результатов экспериментальной работы, разработка методических рекомендаций по развитию креативности детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности, внедрение результатов исследования в практику деятельности образовательных учреждений.

В рамках реализации педагогической технологии развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности выделены следующие **направления** работы:

– разработка и проведение музыкально-театрализованных занятий, игр, упражнений с детьми различных возрастных групп;

– создание и постановка композиций (спектаклей), основанных на синтезе искусств (музыкально-сценических, музыкально-хореографических, литературно-музыкальных);

– реализация различных музыкально-театрализованных проектов совместно со школьниками, студентами МГПУ и родителями.

Содержание программы

Содержание программы можно представить в виде трех последовательных этапов. Продолжительность каждого этапа – в течение учебного года в каждой возрастной группе. Срок реализации программы – 3 года.

1 этап – развитие творческого воображения, эмоциональной отзывчивости, развитие музыкально-

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

слуховых представлений, формирование интереса к сценическому искусству, активизация творческой активности детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности.

2 этап – развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, чувства ритма и др.), артистических способностей, креативных способностей в процессе различных видов музыкально-театрализованной деятельности, приобщение к музыкальной и театральной культуре.

3 этап – развитие креативных способностей (творческого воображения, мышления, творческих качеств личности), артистических способностей, музыкальных способностей, творческих навыков в процессе различных видов музыкально-театрализованной деятельности.

Ожидаемыми **результатами** реализации технологии развития креативных способностей детей в процессе музыкально-театрализованной деятельности будет являться:

- развитие музыкальности (музыкального слуха, музыкальных способностей, чувства ритма и др.) участников опытно-экспериментальной работы;

- позитивная динамика креативных способностей (творческого воображения, мышления, творческих качеств) детей.

Кроме того, в процессе реализации технологии предполагается:

- организация публичных презентаций реализованных музыкально-театрализованных проектов, концертов, музыкально-творческих мероприятий;

- проведение семинаров (круглых столов, мастер-классов) по направлению развития креативных

способностей детей дошкольного возраста в процессе музыкально-театрализованной деятельности;

– участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, публикация результатов опытно-экспериментальной работы в педагогических изданиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Кудринская И. В., Левина И. Д., Низамутдинова С. М., Потапов Д. А., Уколова Л. И. Развитие творческого потенциала будущего педагога-музыканта в социокультурной среде вуза: Монография. – М., 2022.
2. Грибкова О. В., Казначеев С. М. Изучение музыкального искусства в практике профессиональной подготовки студентов // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 1. – С. 14.
3. Грибкова О. В., Лебедева А. В. Развитие вокально-хорового творчества в современном музыкальном воспитании // Искусство и образование. – 2020. – № 2 (124). – С. 98-105.
4. Кудринская И. В., Хань Б., Уколова Л. И. Педагогические условия формирования коммуникативных качеств младших школьников в процессе хоровых занятий // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 3. – С. 406-415.
5. Кузнецов А. Н. Музыкально-театральная деятельность как фактор развития навыков социальной адаптации у младших школьников: автореферат дисс. ... кандидата педагогических наук. – М., 2014. – 25 с.
6. Левина И. Д., Афанасьев В. В. Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. – Т. 2. – № 1-2. – С. 84-93.
7. Матевосова Е. К. Влияние изобразительного искусства на правовую культуру общества // Legal Bulletin. – 2019. – Т. 4. – № 2. – С. 27-31.
8. Низамутдинова С. М. Проблемы музыкальной педагогики в условиях дистанционного обучения // Искусство и образование. – 2020. – № 5 (127). – С. 129-134.
9. Опарина Н. А. Организация театрализованного досуга младших школьников // Школа будущего. – 2015. – № 2. – С. 76-78.
10. Опарина Н. А. Организация театрализованного досуга школьников: Монография. – М.: Белый ветер, 2017. – 253 с.

11. Потапов Д. А. Исследование креативности личности: структура, уровни, показатели // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 4. – С. 92-101.
12. Разумова М. Н., Медведева И. А. Формирование культуры речевого общения у младших школьников средствами музыкально-театральной деятельности: Монография. – Чебоксары: Чувашский гос. пед. ун-т им. И.Я. Яковлева, 2017. – 91 с.
13. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Возраст и индивидуальная изменчивость психики. Роль труда, общения и познания в развитии. Игра и ее роль в психическом развитии. Периодизация жизненного цикла человека. [и др.] – СПб.: Питер: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2001. – 221 с.
14. Уколова Л. И., Кудринская И. В. Формирование мотивации к успешной учебной деятельности обучаемых на занятиях по вокалу в системе дополнительного образования // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 1. – С. 23-33.
15. Balaban O. V., Burovkina L. A., Ignatyev S. E., Koreshkov V. V., Shustova N. Ye., Khudyakova T. L., Pozharskaya E. L. Ecologization of students' vocational training as a vector of innovative development of higher school // Ekoloji. – 2019. – Т. 28. – № 107. – P. 5083-5087.

ДЕМИНОВА С.В.

бакалавр 5 курс, кафедра рисунка,
Институт Изящных Искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: sorh1@yandex.ru

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ РАБОТЫ МАРКЕРОМ НАД РИСУНКОМ ПЕЙЗАЖА

Аннотация. В статье рассматриваются разновидности маркеров, выразительные средства графики, а также анализируются возможности маркеров в реализации основных графических средств выразительности на примере жанра пейзаж.

Ключевые слова: маркеры, пейзаж, графика, графические средства выразительности.

В двадцать первом веке появилось много новых материалов для художников. Появление новых техник являет собой ряд особенностей, приёмов, которыми нужно уметь пользоваться.

Хотелось бы отметить также и то, что зачастую дети самостоятельно выражают свои мысли, образы на бумаге и выбирают для данных целей маркеры по причине их широкой палитры, простоты в обращении и мобильности. Сейчас появилось довольно много моделей и фирм, с помощью которых можно создавать шедевры не хуже использования классических традиционных графических техник.

В современных студиях часто можно увидеть новые направления работы графическими материалами, такие

как «скетчинг», пришедший в Россию из западной изобразительной школы. Быстрые наброски или зарисовки окружающего пространства маркерами стали действительно популярными.

Именно поэтому сейчас эта тематика является как нельзя более актуальной и востребованной для преподавателя изобразительного искусства в детских учреждениях художественного образования. Современному преподавателю необходимо знать о существовании новых техник и уметь ими владеть, чтобы обучать этому мастерству детей.

Данная статья посвящена особенностям применения маркеров в графике при изображении пейзажа.

Так как статья написана по результатам исследования, мы считаем необходимым сказать о задачах исследования.

Задачами исследования являются:

1. Рассмотреть разновидности маркеров, материалы, с помощью которых создаются подобные рисунки.

2. Рассмотреть основные графические средства выразительности, а также проанализировать то, как художники применяют их в рисунке пейзажа.

Для написания данной статьи были проанализированы искусствоведческие материалы Б. Виппера, материалы Большой Российской энциклопедии, учебные пособия для студентов по методике преподавания, композиции и особенностях жанра пейзажа.

Также хотелось бы отметить некоторые сложности, возникшие в ходе исследования. Техника работы маркерами начала набирать популярность лишь

недавно, сейчас существует крайне мало научных источников, посвященных ей. Нам пришлось также обращаться к англоязычным электронным источникам в сети «Интернет». Для анализа было взято учебно-методическое пособие Томаса Уонга «Наброски маркерами».

Помимо изучения литературы были рассмотрены и проанализированы работы современных художников, публикующих свои работы в социальных сетях и Instagram. Это работы Екатерины Пластининой, Анатолия Карповского и художника под псевдонимом НБ (bestiarij).

На рынке товаров для художников сейчас можно найти большое число разновидностей маркеров.

Для начала человеку, который хочет овладеть данной техникой, необходимо определиться с видами маркеров и понять какие из них лучше всего подходят для создания художественных работ. Маркеры используются в повседневной жизни у довольно широкой аудитории: в офисах, в школах, на заводах для маркировки продукции, в быту для подписей.

Однако с помощью данных графических изделий можно также и рисовать. Каждый вид маркеров имеет определенные особенности и в целом маркеры стоит рассматривать как отдельную технику, имеющую свои плюсы и недостатки. Технику, которой необходимо учиться, чтобы создавать качественные работы.

Существуют несколько видов маркеров, которые подходят для художественных работ:

Текстовыделители

Есть около шестнадцати оттенков, полупрозрачные, яркие. Можно рисовать, если того требует идея, комбинировать с линнерами – тоненькими стержневыми ручками.

Перманентные маркеры

Существуют четыре цвета: красный, зеленый, синий, черный. Ими можно рисовать на любой поверхности. Обычно используются на досках в школах, однако их можно использовать и в графике.

Лаковые (на нитро основе) и акриловые маркеры (на водной)

Палитра этих маркеров весьма разнообразна, их смело можно отнести к художественным маркерам. Лаковые маркеры перекрывают любую поверхность, даже чёрную, поэтому ими можно рисовать на тёмные бумаге. Они работают по принципу нанесения краски: чернила пропитывают наконечник и наносятся на поверхность, поэтому необходимо избегать высыхания наконечника, иначе чернила не смогут выйти через него.

Акварельные маркеры

Само название этих материалов говорит о том, что это маркеры на водной основе и работают по принципу акварели. Их можно смешивать между собой. Можно разбавлять водой. Они очень удобны в использовании на пленэре и для создания живописных работ.

Спиртовые маркеры

Это полупрозрачные маркеры с широкой палитрой цветов. Они не размываются водой. Можно набирать тон, накладывая один слой на другой.

Для работы ими необходима палитра, поскольку результат очень сложно исправить. Смешивание цветов может происходить с помощью накладывания полупрозрачных слоёв друг на друга.

Помимо маркеров также существуют тонкие линнеры, для тонкой графики, где нужно передавать нюансы.

Маркеры являются графическими материалами. В связи с этим рассмотрим, что такое графика.

Графика, согласно Большой российской энциклопедии, – это вид изобразительного искусства, основанный на технике рисунка. Она объединяет законченные рисунки, подготовительные художественные работы (набросок, студия, эскиз), репродукционные техники (гравюра).

Зачастую бумага является основной большинства графических произведений. Она может иметь разную фактуру и сама графика вмещает в себя целый ряд техник и технологий, поэтому графика имеет своё эстетическое своеобразие, которое отличает её от живописи.

В графике существуют несколько основных средств выразительности: точка, линия, пятно, которые образуют тон. Графические произведения часто имеют ограниченную цветовую палитру: три цвета. Тон и точность в данном виде изобразительного искусства являет собой основу и в этом аспекте нередко противопоставляется живописным произведениям.

Как же реализуются основные графические средства выразительности в пейзаже с помощью техники работы маркером?

Использование маркеров в графическом пейзаже

Мы проанализировали несколько работ современных художников, выполненных маркерами. Основными вопросами были: с помощью каких средств мастера изображали деревья, землю, воду, дома, как использовали палитру, которую могут дать им маркеры?

В качестве примера хочется привести современную художницу Екатерину Пластилину. Она публикует работы в своём профиле Instagram, проводит курсы «скетчинга». Её

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ РАБОТЫ МАРКЕРОМ НАД
РИСУНКОМ ПЕЙЗАЖА

работы маркерами являются натурными зарисовками. Она часто совмещает цветные маркеры и тонкие линнеры. Линия и пятно – основные средства выразительности в её работах. Екатерина работает с помощью сочетания разнообразных линий и штрихов. Очень часто она применяет цвет в графике, что оживляет работу. Используя маркеры разной прозрачности, она создаёт воздушную перспективу своим работам (рис. 1).

Рисунок 1. Екатерина Пластинина ¹

¹ Екатерина Пластинина. – URL: https://www.instagram.com/ekaterina_assemblage (дата обращения 08.01.22).

Другой художник, чьи работы маркером будут рассмотрены в статье, Анатолий Карповский.

Его графика уже менее живописная и выполнена в единой цветовой гамме. В его работах большую роль также играют линия, пятно. Выразительные силуэты пятен держат композицию, а линии уточняют её (рис. 2).

Рисунок 2. Анатолий Карповский. Псков. Кремль.
У слияния реки Великой и Псковы²

Третий художник с псевдонимом Н. Б. В своих работах он использует гораздо более жёсткие контрасты и рисует исключительно чёрными маркерами разной толщины. Чёрные и светлые пятна являются основным средством выразительности, которое он применяет. Также можно заметить и точки, и короткие линии, которые он использует для разбавления плотных масс.

² Анатолий Карповский – URL: http://aktinoya2.blogspot.com/2020/03/blog-post_26.html (дата обращения 08.01.22)

Рисунок 3. Н. Б. (bestiarij) Мост на Варшавке³

Изучив произведения современных художников, мы выяснили, что техника работы маркером в графике имеет ряд преимуществ:

Во-первых, они очень компактные и мобильные, их можно брать с собой в дорогу.

Во-вторых, некоторые маркеры обладают широкой цветовой палитрой, позволяя создавать работы, близкие к живописным.

В-третьих, маркеры могут обладать разными наконечниками: имитирующие кисть, тонкие, широкие и плоские, и многие другие, что даёт возможность художникам для реализации большего количества приёмов.

Однако у них есть и свои недостатки.

³ Н. Б. – URL: <https://bestiarij.livejournal.com/photo/album/1099> (дата обращения 08.01.22)

Данная техника не даёт возможности исправить работу. Работая маркерами нужно иметь под рукой точный линейный набросок. Художнику сложно будет исправить ошибку по ходу работы.

Второй, некоторые маркеры быстро заканчиваются, их необходимо довольно часто обновлять.

Третий, сложность в смешивании у некоторых видов маркеров. Живописную работу в данной технике создать довольно сложно, маркеры – это графический инструмент.

Также стоит отметить, что большая часть художников, выбирая маркеры в качестве техники, применяет её для быстрых зарисовок, а не для полноценных масштабных работ. У маркеров ограниченный размер, что создаёт трудности во время равномерного заполнения больших пространств. Именно поэтому те художники, которые используют маркеры, зачастую совмещают их с акварелью, желая создать действительно масштабное произведение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания: Монография. – М.: МПГУ, 2016. – 228 с.
2. Большая Российская Энциклопедия. [Электронный источник]. – URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/2376596 (дата обращения 15.12.2021).
3. Буровкина Л. А., Петунина Т. Г. Развитие творческой активности учащихся 5-7 классов в процессе обучения книжной графике // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. – № 7, 2017. – С. 48-51.
4. Буровкина Л. А. Значение набросков и зарисовок в процессе создания композиции пейзажа // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы IV-й научно-практической конф. ИКИ МГПУ / Под ред. С. М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 388-393.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИКИ РАБОТЫ МАРКЕРОМ НАД
РИСУНОМ ПЕЙЗАЖА

5. Валикжанина С. В., Мельникова Н. Ю. Художественные техники и их роль в создании образа в детском изобразительном творчестве // Художественный образ в живописи. Вопросы теории и практики. – М.: МГПУ, 2019. – С. 51-60.
6. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
7. Волков Н. Н. Композиция в живописи. Т. 2. [Электронный источник]. – URL: <https://iskusstvoed.ru/2016/09/21/volkov-n-n-kompozicija-v-zhivopisi-2/> (дата обращения 15.12.2021).
8. Ганова Т. В., Игнатьева А. В. Творческий поиск и его роль в формировании творческого сознания будущих художников декоративного искусства // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 91-98.
9. Голубева О. Л. Основы композиции – М. 2004.
10. Дубровин В. М. К вопросу о форме и содержании в искусстве // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М.: 2016. – С. 142-149.
11. Игнатьев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2017. – 161 с.
12. Майдибор О. Н., Прищепа А. А. Подготовка будущих художников-педагогов к профессионально-педагогической и творческой деятельности // Искусство и образование. – 2016. – № 3. – С. 38-45.
13. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений. – М. 2004.
14. Рошин С. П. Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России // Искусство и образование. – 2020. – № 1 (123). – С. 159-166.
15. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Рисунок и живопись пейзажа. – Л., 1965.
16. Чернышев О. В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999.
17. Thomas C. Wang Skething with markers. Van Nostrand Reinhold. 2nd edition. – USA. New York. 1992.

СИБАГАТОВА Л.А.

студент магистратуры,
кафедра рисунка,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: Leah18@yandex.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЕРИИ ПОРТРЕТНЫХ РИСУНКОВ МУЗЫКАНТОВ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Аннотация. В статье говорится об изучении и анализе вопросов, решающих композиционно-пространственные задачи портретного рисунка, что является важнейшим условием активизации художественно-творческого мышления, восприятия, развития гармоничной личности учащихся старших классов.

Ключевые слова: композиция, композиционно-пространственные задачи, портрет, образовательный процесс, изобразительное искусство, методика преподавания.

Принципы научности и интеграции знаний имеет колоссальное значение в системе обучения и воспитания учеников на уроках изобразительного искусства. Во взаимодействии с другими учебными предметами эти принципы оказывают развивающее воздействие на детей. Это и умение чувствовать прекрасное, и способность видеть и понимать отличия.

Учебную деятельность важно вести так, чтобы дети могли получать новые понятия о графическом портрете и в то же время видеть и анализировать эти понятия в

академических натуральных постановках самостоятельно. В таком обучении учащийся непосредственно ведет работу над натурной композицией. Школьникам необходимо давать анализировать свою работу самостоятельно. Изучая композицию, освещение, нужно учить сравнивать результаты работ, объяснять ход работы, расставлять акценты в ответах на вопросы педагога.

В выражении образа значительная роль принадлежит решению пространства, но оно не ограничивается лишь перспективным построением объектов.

Перед непосредственным выполнением самого портрета нужно сделать несколько эскизов размещения изображаемого и пространства, учитывая зрительное равновесие светлых и темных пятен. Желательно, чтобы композиция портрета изначально была направлена на выявление силы пятна, таким образом, композиционный центр можно выделить самым темным или самым светлым пятном.

Передача материальности тоже является важным пунктом в рисовании портрета в интерьере. Все детали необходимо передавать по-разному, в зависимости от материала.

Н.П. Бесчастнов в своем пособии по портретной графике говорит, что «композиция портрета строится в зависимости от задуманного изначально образа произведения, а основные принципы композиции должны работать на этот образ».

Любой композиционный акт представляет собой создание выразительно – смыслового целого, следовательно, первостепенное внимание всегда уделяется цельности композиции. Это делается через выделение главных частей композиции и подчинение им второстепенных. Нужно на изобразительной плоскости

выделить композиционный центр, который несет в себе основную сюжетную завязку. В портрете таким центром, естественно, является голова или лицо человека. Другие элементы являются второстепенными – они не должны препятствовать восприятию главного. Когда в изображении присутствуют руки, композиционный центр становится шире, углубляя завязку. В руках содержится много информации, как и в лице портретируемого. Художники часто делают автопортреты за работой, где руки являются частью процесса, находясь в поле зрения модели.

В графике композиционной цельности добиваются при обобщении элементов тоном или светом, сливают мелкие детали в единые пятна или располагают голову так, что на изобразительной плоскости нет малозначительных элементов.

Н. М. Сокольникова в своем учебнике «Основы композиции» утверждает, что посредством контраста, что является универсальным средством, художники создают выразительные работы, помогает создать выразительное и яркое произведение. Темный элемент притягивает внимание, находясь на светлом фоне, и наоборот, светлый выразительней на темном фоне.

Достигая целостности в постановке, нужно отказаться от второстепенных деталей, не отвлекать от главного. Целостность в композиции заключается в акцентировании центра, то, что главнее всего, обобщая все остальное и приглушая контрасты. Такой цельности можно добиться, объединив светом, колоритом, тоном все элементы картины.

Значимая роль у фона и среды, где происходит действие. Для раскрытия содержания произведения окружение героев имеет огромное значение. Если найти нужные для воплощения замысла средства, в том числе

интерьер или пейзаж, то можно достичь единства впечатления.

О. А. Авсиян в своем учебном пособии «Натура и рисование по представлению» считает, что в выражении образа значительная роль принадлежит решению пространства, но оно не ограничивается лишь перспективным построением объектов. Одна из важных задач в рисунке – передача предметного пространства на плоскости, где глубина пространства определяется глубиной изображаемого предмета, его ракурсом и сокращением уходящих плоскостей. Пространство определяется и местоположением, и расположением в нем предметов. Разделение глубины изображаемого пространства на планы помогает представлению о взаимоотношении предметов и пространства при восприятии природы, однако нужно учитывать, что многоплановость может затруднить построение пространства.

Изображение будет зависеть от того, где и на чем сосредоточен взгляд художника. Способность решать проблему соподчинения и выделения главного вырабатывается только в общении с натурой и при умении воспринимать ее в пространстве.

Необходимо, чтобы воображение ученика проникало вглубь, находя скрытые от глаза конструктивные взаимосвязи. Общий характер объемной формы определяются особенностями конструкции.

Когда художник изображает человек, он вырабатывает в себе навык видеть типичное, навык обобщать. Помимо практики необходимо изучать работы мастеров прошлых лет.

Таким образом, нельзя допускать, чтобы в композиции самое важное осталось неувиденным.

Целостность восприятия произведения напрямую зависит от способности художника акцентировать внимание на главном, подчинить ему все остальное, при этом связывая эти элементы между собой. Каждая маленькая деталь является нужной и задает новое к развитию идеи художника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению: Учеб. пособие. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 152 с., ил.
2. Алпатов М. В. Очерки по истории портрета. – М.-Л.: Искусство, 1937. – 104 с., ил.
3. Архипов А. А., Пензин И. С., Роцин С. П. Рисунок головы человека: Монография. – М.: МГПУ, 2016. – 80 с.
4. Барциц Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания. – М.: Прометей. МГПУ. – 207 с., ил.
5. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с.
6. Бесчастнов Н. П. Портретная графика: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование». – М.: ВЛАДОС, 2007. – 367 с., ил.
7. Буровкина Л. А. Содержание и технологии научно-исследовательской работы обучающихся // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 60-64.
8. Дубровин В. М., Буровкина Л. А. Особенности работы над тематической композицией в школе // Воспитание школьников. – 2018. – № 7. – С. р._06.
9. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 "Изобразительное искусство". – М.: Academia, 2004. – 232 с.
10. Ли Н. Г. Рисунок. Основы академического рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2005.
11. Ли Н. Г. Голова человека. Основы академического рисунка: учебное издание. – М.: Эксмо, 2009. – 264 с.
12. Ломов С. П. Дидактика художественного образования: монография. – М.: Педагогическая академия, 2010. – 104 с.
13. Ломов С. П., Аманжолов С. А. Методология художественного образования: учебное пособие. – М.: Прометей: МГПУ, 2011. – 187 с. : ил.,

14. Макарова К. В. Формирование художественного образа в академическом рисунке портрета. На примере использования выразительных возможностей мягких графических материалов: монография. – М.: ООО «Возрождение», 2010. – 224 с.
15. Медведев Л. Г., Ломов С. П. К вопросу о композиционной грамоте // Философия образования. – 2016. – № 1(64). – С. 210-218.
16. Программы общеобразовательных учреждений. Рисунки. Живопись. Композиция. 1–11 класс (для классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла). – М.: Просвещение, 1995.
17. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 296 с.: ил.
18. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека: учеб. пособие. – М.: Изобразит. искусство, 1989. – 304 с.: ил.
19. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов. В 4-х ч. Часть 1. – Обнинск: Титул, 2001. – 96 с.
20. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Академия, 2013. – 256 с.
21. Соловьева Б. А. Искусство рисунка. – Л., 1989. – С. 105-108.

ЧУВАТКИНА К.В.

студент магистратуры,
кафедра рисунка,
Институт изящных искусств,
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
e-mail: Leah18@yandex.ru

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА
СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. в статье анализируются возможности введения информационных технологий в художественное образование, и рассматривается проблематика взаимосвязи использования 3-D моделей с преподаванием анатомического рисунка для студентов художественно-педагогического образования.

Ключевые слова: пластическая анатомия, анатомический рисунок, 3-D модели, информационные технологии.

Графические работы с анатомическими разборами с целью углубленного изучения пластической анатомии стали распространяться еще в Эпоху Возрождения. Россо Фьорентино (1494-1540 гг.) создал для короля Франции Франца I анатомическую книгу рисунков, где изображены, в том числе, экорше и скелет в похожих позах спереди и со спины (рис. 1) [2]. Гораздо позже в 20 веке значительное внимание разборам

фигуры человека на основах структуры его тела уделил в своих учебниках Рабинович М.Ц. [6; 7].

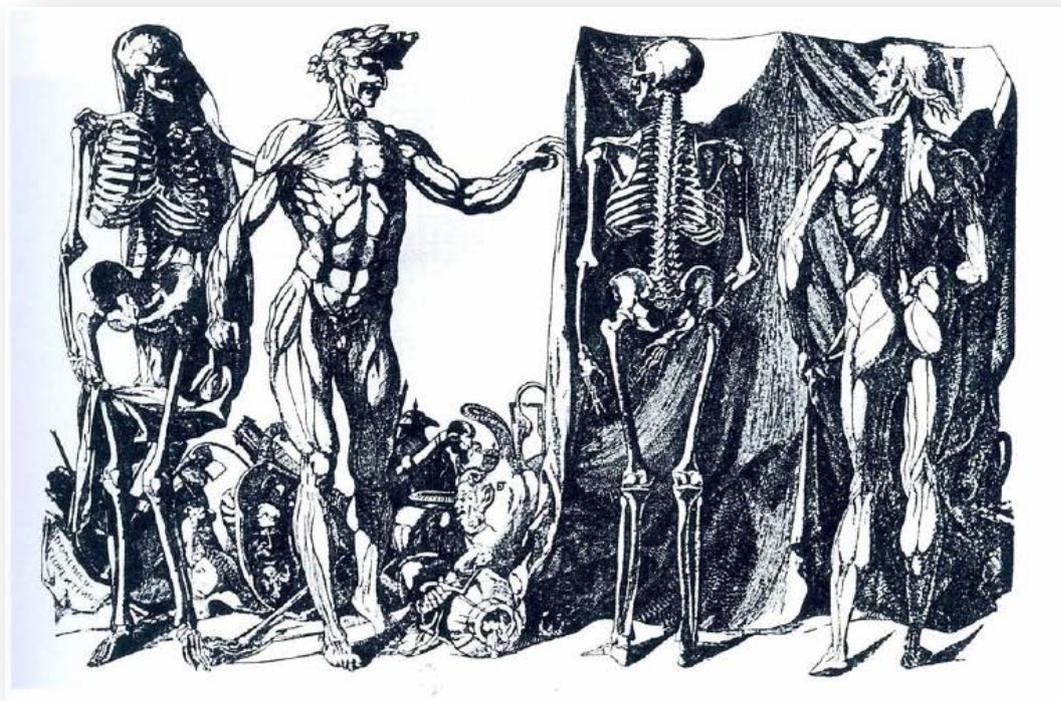

Рисунок 1. Россо Фьорентино (1494-1540 гг.).
Анатомический рисунок из книги по учению строения
фигуры человека. Изображение скелета
и анатомической фигуры (экорше) в
различных положениях

В 1988 году Г. Манашеров, старший преподаватель кафедры рисунка в ЛИЖСА им. И. Е. Репина, в своих статьях «Пластическая анатомия и рисунок» из журнала «Юный художник» дал руководство по рисованию обнаженной натуры, опираясь на изучение ее анатомического строения и на основы академического рисунка (рис. 2) [3; 4]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3 D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАМ ХУДОЖЕСТВЕННО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

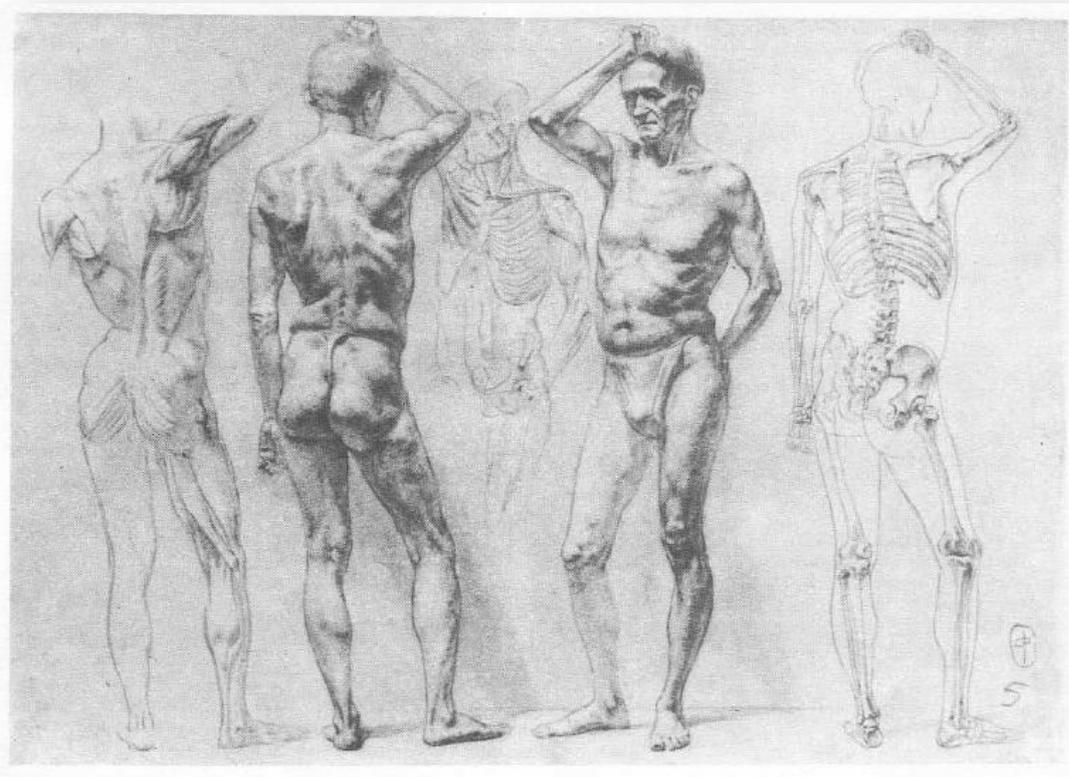

Рисунок 2. Учебный рисунок «Фигура в двух поворотах с анатомическим разбором» в статье Г. Манашерова «Пластическая анатомия и рисунок» в журнале «Юный художник» 1988 г.

Задания для анатомического анализа форм человека в виде изображения натуры, скелета и (или) экорше на одном листе дают студентам по сей день в училище МАХУ памяти 1905 года, МГАХИ им. В. И. Сурикова, РАЖВиЗ им. И. Глазунова, СПБАХ им. И. Е. Репина и во многих других художественных учебных заведениях (рис. 3, 4).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАМ ХУДОЖЕСТВЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

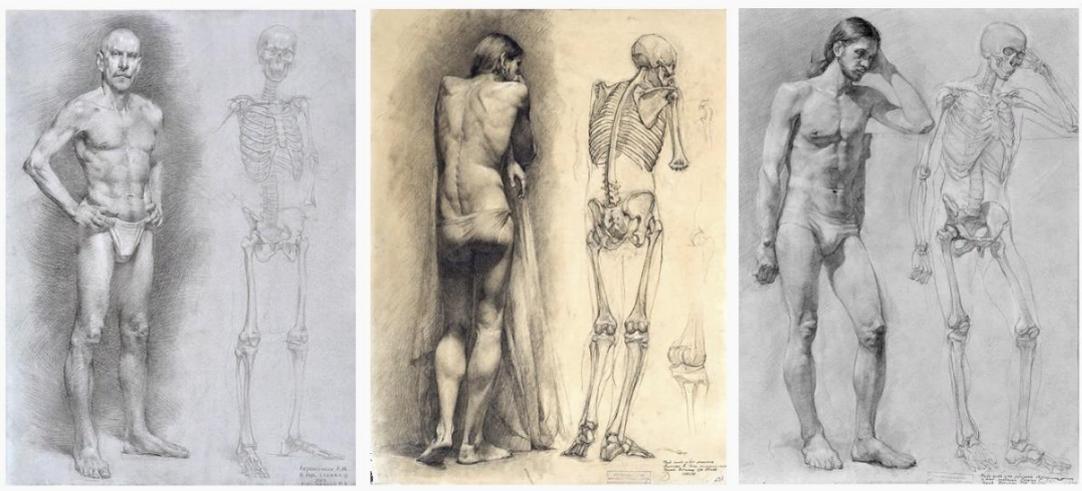

Рисунок 3. Рисунки обнаженной натуры с анатомическим разбором студентов 2-3 курсов РАЖВиЗ им. И. Глазунова

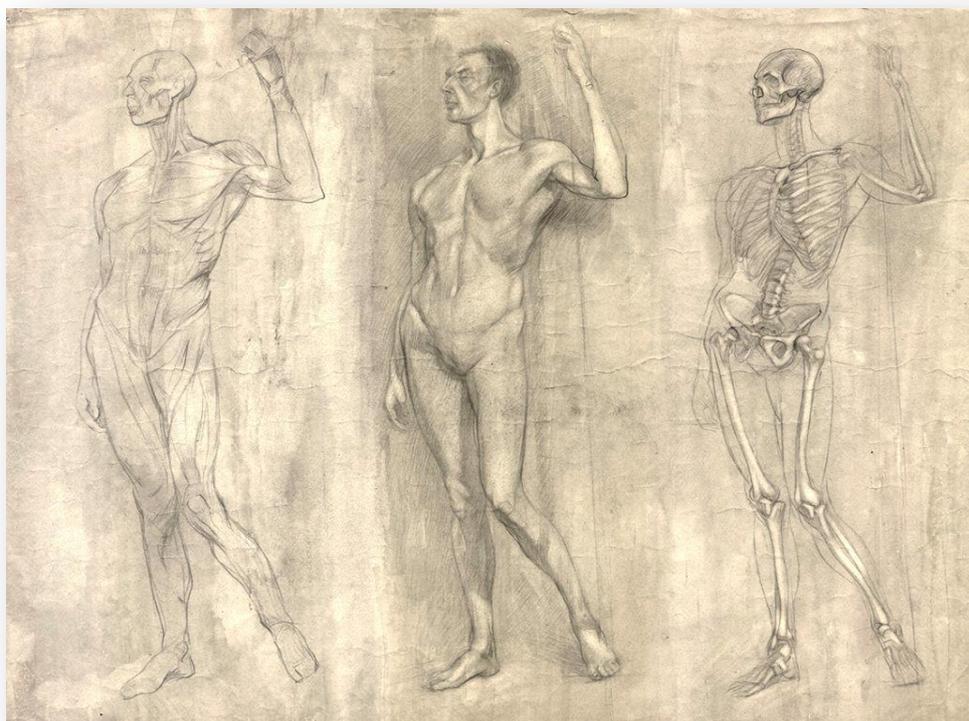

Рисунок 4. Рисунок обнаженной натуры с анатомическим разбором студентов МАХУ памяти 1905 года

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3-D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАТ ХУДОЖЕСТВЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На художественно-графических факультетах используется ряд дидактических материалов и наглядных пособий, однако информационным технологиям на занятиях по анатомическому рисунку практически не отводится внимание. Лишь такие дисциплины в сфере компьютерной графики, как графический дизайн, 3-D моделирование и т.д. участвуют в образовании художников-педагогов в жестко ограниченном количестве часов. Это связано с опасениями педагогов о том, что графические программы, которые могут служить опорным инструментом для изучения анатомического рисунка, также имеют все шансы вытеснить традиционное рисование не только из приоритетов студентов художественно-педагогического образования, но и поменять в целом ценность изобразительного искусства в обществе.

И все же во все времена необходима «насмотренность» художника для решения творческих задач. Понимание трехмерного пространства не может быть освоено исключительно через программы, связанные с 3-D моделированием и 2-D графикой. У обучающегося на любой ступени художественного образования должен быть очный доступ к природе, чтобы видеть перед собой трехмерную фигуру для широкого наглядно-образного мышления. Ведь объемного изображения на плоском экране (даже учитывая, что его можно вращать) не достаточно, так как оно не даст полного понимания формы и самой структуры материала объекта, а выразительные средства графики и живописи вовсе будут упущены. Помимо этого, с появлением платформы, на которой каждый человек, владея компьютером и программой, может разместить свой контент, появляется беспорядок в потоке информации, что приводит к

сложностям в выборе достоверных моделей и изображений.

Для современного преподавателя пластической анатомии актуальным является нахождение взаимосвязи между информационными технологиями 3-D моделирования и анатомическим рисунком в совокупности с пластической анатомией и ее применение в педагогической практике.

Отсюда следует вопрос: Целесообразно ли противопоставлять компьютерную графику традиционной, или же они смогут вступить в симбиоз, дав будущим художникам-педагогам больше инструментов для наглядной подачи зрительного ряда своим ученикам?

Инновационные технологии в образовании автоматизируют многие рутинные процессы, освобождают больше времени на проведение занятия, но паразитирование на «умных» программах приводит к деградации обучающихся.

Не в каждой художественной школе могут оказаться анатомические гипсовые модели, поэтому педагогу следует запастись альтернативами. Например, 3-D модели фигур экорше можно использовать, как наглядный материал для обучения, но натуру полностью заменить, конечно, невозможно, так как с их помощью сложно передать фактуру. Хотя 3-D модель – трехмерная проекция, но все же это изображение на плоском экране. Поэтому такие электронные наглядные пособия больше подходят для дополнительного домашнего обучения. Разнообразие фигур поможет изучить функции мышц при определенных позах и движениях. Рекомендуется опираться на проверенные источники, потому что не все 3-D модели достоверно передают строение тела человека.

Для изучения пластической анатомии и анатомического рисунка будущим педагогам по изобразительному искусству предоставлены, как правило, слепки гипсовых фигур экорше и соответствующая литература, в которой обозначены названия костей и мышц. Но мало, кто использует программы и приложения на компьютере и телефоне, которые являются 3-D анатомическими атласами в художественном образовании на занятиях.

Разработчики Catfish Animation Studio, помимо приложения «ANATOMY 3D ATLAS» для изучения структуры человеческого тела студентами медицинских ВУЗов и колледжей, создали аналогичное приложение по пластической анатомии для художников «3D Anatomy for the Artist», в котором показаны 3-D модели мужской и женской фигур человека, зарисовки, фотоматериалы по анатомическому рисунку [15; 16; 17]. На данный момент использование таких технологий еще не получило широкого распространения, но в связи с необходимостью проведения дистанционных занятий, все больше приходится прибегать к применению различных электронных программ в художественном образовании.

В МПГУ на Художественно-графическом факультете доцент кафедры рисунка Танделов Борис Дарипанович на занятиях по академическому рисунку с третьим курсом профиля подготовки «Дизайн» использует приложение «ANATOMY 3D ATLAS» в условиях дистанционного обучения (рис. 5, 6).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАМ ХУДОЖЕСТВЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

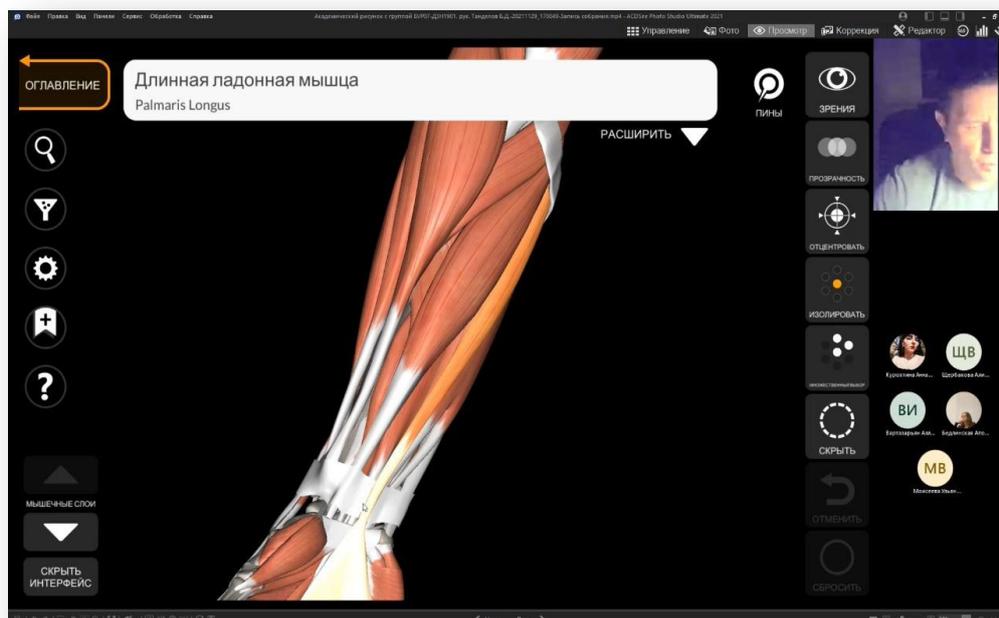

Рисунок 5. Занятия по академическому рисунку с третьим курсом через приложение «ANATOMY 3D ATLAS» в условиях дистанционного обучения

В настоящее время такие приложения, как «ANATOMY 3D ATLAS», создаются для изучения анатомии в основном в медицине, однако для художников и художников-педагогов они дают еще больше представлений об устройстве человеческого тела. Разумное применение информационных технологий в академическом рисунке не только не провоцирует злоупотребление ими в изобразительной деятельности, но и учит осознанному подходу к работе с натурой.

В статье «Значение пластической анатомии и анатомического рисунка фигуры человека в педагогическом образовании» А. И. Филимонов и Т. А. Канунникова представили методическую систему преподавания анатомического рисунка, в которую включено «формирование навыка осознанного анатомического разбора фигуры человека в процессе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАТ ХУДОЖЕСТВЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

выполнения на одном листе, в одном ракурсе, рисунков скелета, гипсовой анатомической фигуры (экорше) и обнаженной модели» [12, с. 5].

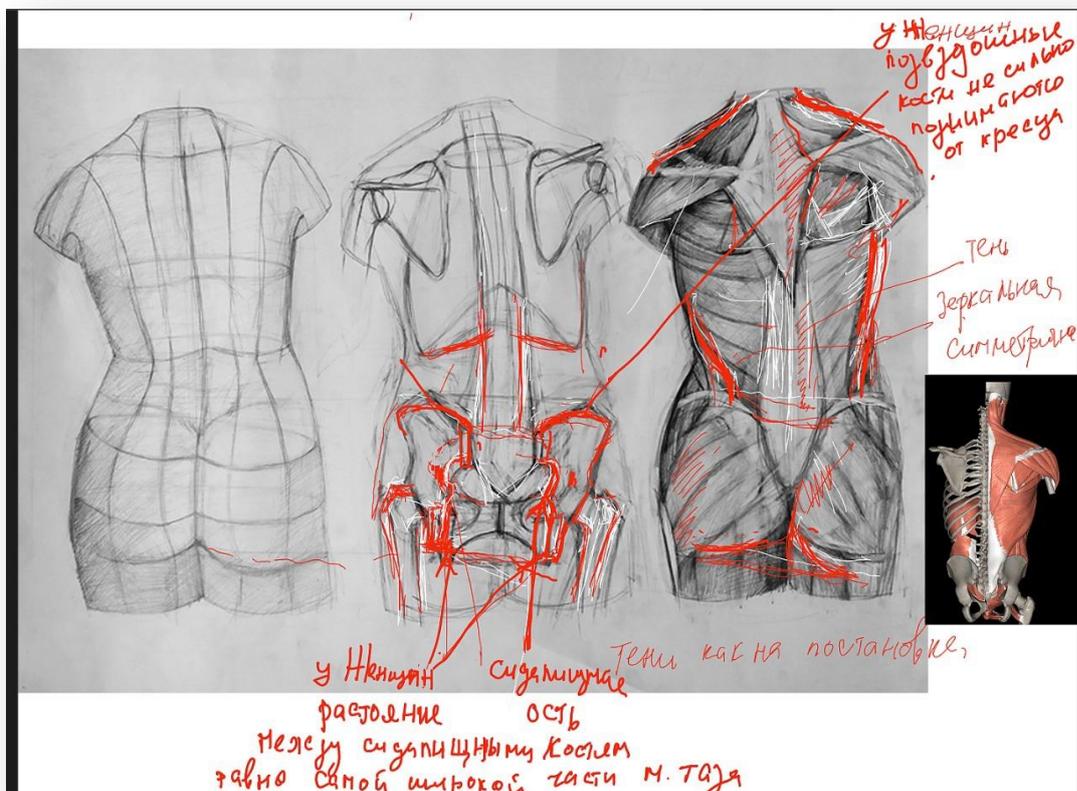

Рисунок 6. Б. Д. Танделов вносит исправления студентам третьего курса, используя приложение «ANATOMY 3D ATLAS» в качестве наглядного пособия

Для умения изображать фигуру человека в различных ракурсах художникам и художникам-педагогам необходима постоянная практика выполнения анатомического разбора фигуры человека на одном листе. Поэтому 3-D программы, точно передающие расположение мышц и костей в теле человека, помогут быстро и эффективно развить это умение.

На данный момент, наглядные пособия в виде 3-D фигур являются одним из новейших способов внедрения информационных технологий в образовании.

Совмещение графических программ с анатомическим рисунком поможет не только в преподавании, но и в освоении данной дисциплины студентами.

Примером интеграции дисциплин может служить экспериментальная программа И. А. Башкатова. В диссертации «Интеграция специальных дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в процессе художественно-педагогического образования» продемонстрирована эффективность до и после применения программы на занятиях и выявлена суть интегрированного подхода в обучении. «Отличительными особенностями интегрированного подхода является мотивированная практическая активность личности, основанная на применении полученных знаний, умений и навыков» – написал И. А. Башкатов в своей работе [1, с. 23]. Действительно, при совмещении смежных дисциплин, обучающиеся осознанно и широко используют теорию и практику в анатомическом рисунке, и повышается качество и объем их творческих работ.

Помимо научных публикаций на сайте «Jun's Anatomy» собран качественный материал с 3-D фигурами с мышцами от 3-D художника Цзюнь Хуана, скелетом и кожным (или шерстяным) покровом людей и животных. При недостатке гипсовых слепков анатомических фигур 3-D модели могут поднять обучение анатомическому рисунку на более высокий уровень, в особенности при качественной их распечатке на 3-D принтере.

Таким образом, обучение студентов художественно-педагогического направления пластической анатомии и анатомическому рисунку значительно повысит степень понимания объема в сложной конструкции человеческого тела, обеспечит ускоренное развитие в передаче

различных ракурсов и улучшит качество рисования фигуры человека. В свою очередь полученные знания, умения и навыки в данной области необходимы педагогу для последующего знакомства обучаемых (учащихся общеобразовательных и художественных школ, детей и взрослых, которые получают дополнительное образование) с этапами построения в анатомическом рисунке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Башкатов И. А. Интеграция специальных дисциплин (рисунка, скульптуры и пластической анатомии) в процессе художественно-педагогического образования: диссертация ... доктора педагогических наук. – Омск, 2018.
2. Баммес Г. Образ Человека: Учебное пособие по рисунку – М.: Дитон, 2011.
3. Манашеров Г. И. Пластическая анатомия и рисунок // Юный Художник. – 1988. – № 1. – С. 17-19.
4. Манашеров Г. И. Пластическая анатомия и рисунок // Юный Художник. – 1988. – № 2. – С. 22-25.
5. МГАХИ им. В. И. Сурикова. Кафедра рисунка [Электронный ресурс]. Официальный сайт. – URL: <http://surikov-vuz.com/institute/kaf/> (дата обращения 06.02.2021).
6. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах: Учеб. пособие для худож. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изобразит. искусство, 1985.
7. Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М.: Высшая школа, 1978.
8. РАЖВиЗ им. И. Глазунова. Кафедра рисунка [Электронный ресурс]. – URL: http://glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html (дата обращения 06.02.2021).
9. СПбАХ им. И. Е. Репина. Анатомический и учебный рисунок. [Электронный ресурс]. – URL: <http://artsacademy.ru/vystavki/593/> (дата обращения 06.02.2021).
10. Технологии дистанционного обучения в сфере художественного образования: учебное пособие / Е. В. Баталина-Корнева, Д. С. Белоусова, В. А. Гасимова [и др.]; общая редакция и составление: Л. И. Дробышевой-Разумовской [и др.]; Министерство культуры Российской Федерации, Пермский государственный институт культуры. – Пермь: ПГИК, 2021. – 155 с.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАТ ХУДОЖЕСТВЕННО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

11. Училище МАХУ памяти 1905 года. Анатомический рисунок. [Электронный ресурс]. – URL: <https://maxcollege.ru/methodological-activity/anatomy/> (дата обращения 06.02.2021).
12. Филимонов А. И., Канунникова Т. А. Значение пластической анатомии и анатомического рисунка фигуры человека в педагогическом образовании [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-plasticheskoy-anatomii-i-anatomicheskogo-risunka-figury-cheloveka-v-pedagogicheskom-obrazovanii> (дата обращения 29.12.2021).
13. Шаблин М. С. Стимуляция изобразительного творчества учащихся в сфере дополнительного художественного образования с помощью анимационных и педагогических технологий [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stimulyatsiya-izobrazitelnogo-tvorchestva-uchaschihsya-v-sfere-dopolnitelnogo-hudozhestvennogo-obrazovaniya-s-pomoschyu> (дата обращения 29.12.2021).
14. Цзюнь Хуан. Jun's Anatomy [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.junsanatomy.com/collections/featured-products/products/human-male-anatomy-model-1-6th-scale> (дата обращения 29.12.2021).
15. ANATOMY 3D ATLAS. Приложение [Электронный ресурс]. – URL: <https://anatomy3datlas.com/> (дата обращения 29.12.2021).
16. Catfish Animation Studio. [Электронный ресурс]. – URL: Официальный сайт. <https://www.catfishanimationstudio.com/> (дата обращения 06.02.2021).
17. 3D Anatomy for the Artist Приложение. [Электронный ресурс]. – URL: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.AnatomyForTheArtistLite&hl=ru&gl=US> (дата обращения 06.02.2021).
18. Архипов А. А., Пензин И. С., Рощин С. П. Рисунок головы человека. Монография. – М.: МГПУ, 2016. – 80 с.
19. Беляков А. А., Буровкина Л. А. Роль компьютерных технологий в разработке наглядных пособий для обучения оригами младших школьников // Начальная школа плюс До и После. – 2010. – № 11. – С. 76-81.
20. Буровкина Л. А. Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: материалы Междунар. науч.-практич. конф. – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2016. – С. 127-131.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3 D МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРАМ ХУДОЖЕСТВЕННО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

21. Дубровин В. М. Живописные основы художественной грамоты: монография. – М.: МГПУ, 2012. – 212 с.
22. Пензин И. С. Зарисовки и наброски // Современные наукоемкие технологии. Пенза: Издательский дом «Академия Естествознания». – 2004. – №6. – С. 67-68.
23. Рощин С. П. Научное обоснование основных положений изобразительного искусства – важнейшая задача методики // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2010. – №1(33). – С. 236-241.
24. Филиппова Л. С. Значение рисования с натуры в развитии навыков художественного восприятия у детей // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – 2016. – С. 220-224.

КРАСИЛЬНИКОВА В.

студент,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
e-mail: morozovava@mgpu.ru

ПЛИЩЕНКО Н.

студент,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

КАРАВАЕВА К.

студент,
Институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

**СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА**

Аннотация. В статье представлена реализация сценарного подхода к организации театрализованной образовательной программы на примере игры «Космос мастера боится» приуроченной ко Дню Космонавтики и предназначенной для детей младшего школьного возраста. Показано, что сценарно-организованные игровые программы могут успешно применяться в условиях культурных центров или дворцов творчества детей и молодежи.

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, сценарный подход, театрализованная программа, игра.

Действующие лица:

УЧЕНЫЙ. (Этот герой сопровождает участников на протяжении всей игровой программы. Внешний вид: взъерошенные волосы, белый немного потрёпанный халат, большие очки. Характер: дружелюбный, чудаковатый, авантюрист).

ЧЕРТЕЖНИК. (Ведущий локации “Проектировочная”. Внешний вид: рабочий чёрный фартук весь в краске, руки в чёрных перчатках, за ухом карандаш. Характер: приветливый, торопливый, рассеянный)

РОБОТ. (Ведущий локации “Интеллектрум”. Внешний вид: одет в серый обтягивающий костюм, лицо скрыто серебристым шлемом или маской. Характер: сдержанный, говорит только по делу, безэмоциональный).

СИРИУС. (Ведущий локации “Обсерватория”. Внешний вид: клетчатая рубашка, наполовину заправленная в штаны, кружка кофе в руках. Характер: мечтательный, романтик, наивный).

ДЕТАЛЬКА. (Ведущий локации “Сборочный цех”. Внешний вид: в комбинезоне оранжевого/синего цвета, волосы короткие или завязаны в пучок, лицо немного испачкано в саже. Характер: стойкая, прямолинейная, целеустремлённая и боевая).

(Игровая программа начинается в актовом зале, где проходит инструктаж команды. Сцена украшена бумажными макетами летательных аппаратов и планет Солнечной системы. ЗТМ. Дети приходят в актовый зал, включается экран, на котором начинается заранее смонтированный видеоролик. Видеоряд вращающейся планеты Земля, сопровождаемый следующим монологом):

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«3021 год. Человечество полностью изучило свою планету и устремило взгляды в космос. Люди думали, что не осталось ни одной не изученной звезды или галактики. Но буквально год назад лучшие учёные мира обнаружили последнюю неизвестную планету”.

Включается верхний свет на сцене. На экране теперь изображение галактики. На сцену выходит учёный-ведущий под лёгкую музыку для фона.

УЧЕНЫЙ. Друзья! Поздравляю вас, мы нашли её! Это последняя неизученная планета во ВСЕЙ вселенной! Да чтобы я, профессор Заумник, был свидетелем такого открытия! Но не время расслабляться! Самое сложное – впереди. Планета Z находится на краю самой далёкой галактики. Ни один космический корабль не может добраться туда. Наша задача – собрать новый летательный аппарат. Вы готовы? (дети соглашаются). Тогда я предлагаю следовать этому плану.

На заднике появляется путевой лист с изображениями станций. Учёный вытаскивает из кармана аналогичный бумажный план.

УЧЕНЫЙ. Отправляемся в Проектировочную!

Участники в сопровождении учёного переходят в другую локацию. Это комната, где расставлено 2-4 стола, а на них разбросаны чертежи, принадлежности для рисования. В углах могут стоять рулоны ватманов. На стене висит доска для задания. Также на стенах висят наброски / распечатанные изображения ракет и космических кораблей. В проектировочной участников встречает Чертёжник.

УЧЕНЫЙ. А вот мы и пришли в царство карандашей и бумаги. Хей, Чертёжник! Ты ждал гостей?

ЧЕРТЕЖНИК. А, это вы! Привет-привет! Я ждал вас! У меня совсем нет идей для нашего нового корабля... Мне нужна ваша помощь. Я знаю, что в ваших светлых головушках явно есть хорошие мысли. Вместе мы создадим этот чертёж!

УЧЕНЫЙ. Что от нас требуется?

ЧЕРТЕЖНИК. Перед вами - большой лист бумаги (ватман) и карандаши. Трое из вас подходят к доске, а остальные участники должны посоветоваться и с помощью жестов показать, что должны нарисовать художники. Тянем жребий. Кто вытащит короткий карандаш - тот идёт к доске.

Чертёжник протягивает столько карандашей, сколько у нас участников. Три карандаша короткие, остальные длинные.

УЧЕНЫЙ (после того, как выбрали рисующих). Прошу художников взяться за маркеры! (поворачивается к остальным участникам). У нас есть минута, чтобы обсудить, как будет выглядеть наш корабль.

Игра “Карандаши не говорят – карандаши делают” начинается.

Правила. Участники путём жеребьёвки делятся на две группы: художники и планировщики. Способ жеребьёвки - вытягивание карандашей. Тот, кто вытягивает короткий карандаш, становится художником. Количество художников не больше трёх на группу из 10-12 человек. Задача планировщиков за минуту на словах решить, как будет выглядеть космический корабль. После того, как минута истекла, они не имеют права обсуждать что-либо.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Они должны в течение 5 минут жестами объяснить свою идею. Задача художников - понять, что им показывают планировщики и вместе создать целостный рисунок-чертёж будущего космического корабля.

Необходимые материалы: карандаши для жеребьёвки, маркеры, ватманы; доска, на которой будет размещён ватман.

Игра заканчивается.

УЧЕНЫЙ. Чертёжник, у нас готово! У нас готово! Посмотри, что получилось.

ЧЕРТЕЖНИК. Ребята, я впечатлён! Никогда не встречал таких одарённых молодых людей! Вас ждёт большой успех, а теперь не буду больше вас задерживать. Удачи!

УЧЕНЫЙ. Время не ждёт! До встречи, Чертёжник, пока-пока!

Игроки перемещаются на вторую локацию – Интеллектрум. Это комната, в которой перед экраном расставлены стулья. При возможности в одном из углов стоит так называемое “место зарядки” робота – небольшой пьедестал в футуристическом стиле. В некоторых местах могут быть расположены большие механические детали из бумаги.

УЧЕНЫЙ (шёпотом). Ребят, давайте здесь потише, а то ОН нас услышит!

Учёный пытается незаметно провести участников мимо второй локации. В этот момент им навстречу резко выходит Робот.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РОБОТ. Коллеги, приветствую вас. Настало время ежедневной проверки знаний. Прошу проследовать за мной в Инетелектрум.

УЧЕНЫЙ. У нас нет на это времени! Мы спешим в Командный Центр, чтобы забрать изображение планеты Z.

РОБОТ. Новые данные поступили только в мою систему 10 минут назад. Для получения данных необходимо пройти интеллектуальную проверку. Ответьте на 10 вопросов. За каждый правильный ответ вы будете получать часть информации.

УЧЕНЫЙ. Похоже у нас нет выбора. Покажем ему, на что мы способны! (поворачивается и говорит, обращаясь к роботу) Начать проверку.

Все собираются напротив экрана.

Квиз “Интеллектрум” начинается.

Правила. Квиз. На экране в этот момент запускается презентация. На слайдах дублируются вопросы, ответы на которые сопровождаются анимацией и картинками. 10 вопросов. За каждый ответ участники получают часть изображения планеты Z. В конце они соберут все кусочки вместе в одну картинку.

Вопросы викторины:

1) До Луны не может птица

Долететь и прилуниться,

Но зато умеет это

Делать быстрая ____ (Ракета).

2) Как звали знаменитую пару собак, которые отправились в космос до людей и благополучно вернулись? (Белка и Стрелка)

3) Кто стал первым человеком, полетевшим в космос? (Юрий Алексеевич Гагарин)

- 4) Как называется главное снаряжение космонавта? (Скафандр)
- 5) Какую звезду мы видим днём и не видим ночью? (Солнце)
- 6) Сколько планет находится в нашей Солнечной системе? (Восемь)
- 7) Какое название носит наша галактика? (Млечный путь)
- 8) Какую фразу произнёс Гагарин, когда полетел в космос? (Поехали)
- 9) Какое название носит спутник Земли? (Луна)
- 10) Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть, чтоб
Нужен мощный ____ (Телескоп).

Необходимые материалы: экран, презентация, изображение планеты, поделённые на 10 частей.

Участники отвечают на все вопросы, собирают картинку и только после этого игра заканчивается.

РОБОТ. Проверка проведена успешно. Увидимся завтра.

УЧЕНЫЙ. Ага-ага, на этом же месте в это же время.

Игроки перемещаются на третью локацию "Обсерватория". Эта локация обставлена следующим образом: на экране высвечено изображение галактики; по возможности у одного из окон комнаты стоит телескоп; на столе лежит ватман с картой звёздного неба, на которую направлен свет настольной лампы.

УЧЕНЫЙ. Теперь мы знаем, как выглядит планета. Следующий шаг – проложить маршрут. И я знаю, кто нам в этом поможет! (подходит к ведущему локации) Привет, Сириус!

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СИРИУС. О, здравствуйте-здравствуйте, торопливые вы мои! Я очень счастлив, что все мы здесь сегодня собрались! Сегодня новолуние и новая фаза созвездия близнецов, а ещё...

УЧЕНый. Так, мечтательный ты наш, мы вообще-то пришли к тебе не просто так. Нам нужно проложить маршрут до планеты Z.

СИРИУС. Конечно-конечно! Ваш путь будет пролегать через мириады звёзд. Я завидую вашему предстоящему приключению! Чтобы пройти сквозь созвездия, нужно стать ими! Понимаете?

УЧЕНый. А теперь переведём на человеческий. Ваша задача повторить изображение созвездий, которые вы увидите на экране. Но делать всё нужно в ускоренном темпе! На каждую фигуру у вас есть полторы минутки! За каждое правильное построение вы получите одну цифру координат. Вы должны собрать 5 цифр. Только тогда мы сможем проложить весь маршрут до Планеты Z.

Игра “Прогулка среди звёзд” начинается.

Правила. В помещении выключается весь свет. На экране поэтапно появляется изображение созвездия. У участников есть 1,5 минуты, чтобы запомнить и выстроиться всей командой в это созвездие. Если построение участников похоже на оригинал, то на экране высвечивается цифра-координата. Затем появляется новое изображение. Участники должны выстроиться в 5 созвездий и получить полный набор координат.

Созвездия: Малая Медведица, Тавр, Дева, Кассиопея, Пегас (или на выбор организатора игровой программы).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Необходимые материалы: презентация с изображениями созвездий, тёмная комната, проектор, компьютер.

СИРИУС. Ваши координаты: 74102 (записывает и отдаёт участникам). Теперь вы не потеряетесь в бесконечном космосе. Звёзды улыбаются вам с небес, друзья! До скорой встречи.

УЧЕНый. И тебе ясных звёзд над головой, старый друг.

Участники перемещаются на четвёртую локацию “Сборочный цех”. Желательно эта локация должна располагаться в малом спортивном зале. Вдоль стен стоят лавки, на которых лежат инструменты. Столов нет, в центре зала должны стоять только необходимые для будущей эстафеты препятствия.

ДЕТАЛЬКА. Я вас заждаюсь! Где вы так долго ходили? Новые детали для корабля уже давно привезли, нужно начинать работу!

УЧЕНый. Деталька, не ругайся! Мы уже здесь, значит считай полдела сделано.

ДЕТАЛЬКА. Эх ты, Заумник. Какой пример ты подаешь молодым специалистам? Никакой пунктуальности. Ну да ладно, отставим разговоры. Работа не ждёт. Как я уже сказала, детали на месте, но их отгрузили на складе. Вам придётся проделать нелёгкий путь, ведь в Сборочном Цехе никогда не бывает всё разложено по полочкам. Вам точно стоит приготовиться попрыгать и побегать. Но, боюсь, это будет сложно выполнять в одиночку...

УЧЕНый. Давайте будем честными - мы работаем и должны работать в команде. Поэтому сейчас для прохождения полосы препятствий вам предстоит поделиться на пары.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ДЕТАЛЬКА. Каждой паре на складе будут выдавать только две детали. Не будем же медлить. Чем быстрее принесёте детали, тем скорее начнём сборку. Как говорится, космос мастера боится!

Эстафета “А вы деталь забрать смогли бы?” начинается.

Правила. Участники делятся на пары, их руки связывает ведущий (правую руку одного участника к левой руке другого). Паре необходимо будет совместно пройти полосу препятствий и принести команде две бумажных детали, которые понадобятся при сборке космического корабля. Детали участникам в конце полосы препятствий будет выдавать “работник склада”. Эстафета заканчивается, когда все пары пройдут полосу препятствий и принесут все детали к финишу.

Необходимые материалы: материалы для создания полосы препятствий, бумажные детали (различные бумажные фигуры, из которых участники смогут создать на 5-ом этапе космический корабль).

ДЕТАЛЬКА. Какие молодцы! Теперь мы наконец соберём корабль. Идёмте со мной.

Деталька отводит участников в соседний кабинет, где они соберут из полученных деталей космический корабль. В этом кабинете должна быть рабочая поверхность, где есть скотч, ножницы, линейки, дополнительная бумага и картон, клей, ручки, карандаши, ластик, фломастеры, краски, маркеры и другие канцелярские принадлежности.

Участники выходят на улицу. Пятая локация “Космодром”. Учёный и Деталька выводят детей на улицу.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Они помогают нести игрокам собранный макет космического корабля. На Космодроме их уже ждут ведущие предыдущих локаций – Чертёжник, Робот и Сириус. В руках у них воздушные гелиевые шарики (число шариков должно поднять в небо макет).

УЧЕНый. Свершилось! Мы сконструировали первоклассный корабль!

РОБОТ. Назовите координаты места назначения (дети называют те координаты, которые им были даны Сириусом. Робот маркером пишет цифры на борту корабля). Маршрут построен. Шаттл готов к запуску.

ДЕТАЛЬКА. Осталось запустить двигатели и отправить его в космос! Запустить первый двигатель (в это время участники с помощью ведущих привязывают шарики к макету).

УЧЕНый. Первый двигатель готов.

ДЕТАЛЬКА. Запустить второй двигатель! (участники продолжают с помощью ведущих локаций прикреплять шарики к макету)

УЧЕНый. Второй двигатель готов (и по такой схеме прикрепляются все шары)

Когда все шары привязаны к макету, участники и ведущие придерживают корабль (чтобы не улетел).

УЧЕНый. К взлёту готов! Начать обратный отсчёт!

Ведущие вместе с участниками начинают обратный отсчёт от 10 до 0. Ведущие кричат «Поехали!». Макет улетает в небо.

УЧЕНый. Спасибо вам всем за работу! Давайте пять (ведущий даёт «пять» каждому участнику). Вы хорошо потрудились. Теперь мы можем с уверенностью сказать,

что человечество покорило космос. И всё благодаря вам. Мы все были рады работать с вами.

ВСЕ ВЕДУЩИЕ ВМЕСТЕ. Наука – в умах, а космос – в руках!

Конец

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Кудринская И. В., Левина И. Д., Низамутдинова С. М., Потапов Д. А., Уколова Л. И. Развитие творческого потенциала будущего педагога-музыканта в социокультурной среде вуза: Монография. – М., 2022.
2. Афанасьев В. В., Левина И. Д., Афанасьева И. В. Социальное проектирование культурно-досуговой деятельности как фактор эффективности системы дополнительного образования детей // Искусство и образование. – 2019. – № 6 (122). – С. 227-237.
3. Афанасьев В. В., Морозова Н. А. Сценарный подход к перспективному планированию содержания занятий с аспирантами в процессе освоения учебных дисциплин // Вестник Московского университета. – Серия 20: Педагогическое образование. – 2019. – № 1. – С. 101–109.
4. Бакланова Т. И., Бабаева Е. В., Опарина Н. А., Левина И. Д. Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. Коллективная монография. – М., 2017.
5. Буровкина Л. А., Валикжанина С. В., Плэмэдялэ В. И. Тематическая композиция как средство духовно-нравственного воспитания личности // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 6. – С. 160-171.
6. Жаркова А. А. Парадигмальный подход к социально-культурной деятельности молодежи в современной ситуации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – Т. 3. – № 65. – С. 106.
7. Жаркова А. А. Технология подготовки и проведения народных праздников по месту жительства в контексте концепции профессора А. Д. Жаркова // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 3. – С. 122-136.
8. Низамутдинова С. М. Задачи творческого обучения и воспитания в цифровую эпоху // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 2. – С. 274-281.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ 2022

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

9. Низамутдинова С. М. Развитие творческого воображения младших школьников средствами музыкальной деятельности // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. – Т. 2. – № 3-4. – С. 80-86.
10. Опарина Н. А., Левина И. Д. Зрелищно-игровой фольклор в организации детского досуга // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М., 2016. – С. 33-37.
11. Потапов Д. А. Исследование креативности личности: структура, уровни, показатели // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2021. – Т. 4. – № 4. – С. 92-101.
12. Толстикова С. Н., Травинова Г. Н., Падылин Н. Ю., Лыкова Т. А. Творческий потенциал личности как психологический феномен // Искусство и образование. – 2021. – № 1 (129). – С. 171-177.
13. Уколова Л. И., Сокерина И. В., Цзян Ш. Эстетическое воспитание как генеральное условие развития духовной культуры растущего человека // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – № 1 (56). – С. 213-216.

