

МБУ «Информационно-методический центр»
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

Набережные Челны, 2025

УДК 371
ББК 74.200.587

Современные методики развития творческих способностей детей. Сборник материалов по итогам работы Регионального методического семинара / ред. С.И. Батыршиной – Набережные Челны, 5 февраля 2025 г. – 77 с.

Составители:

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

Сентякова М.Л., заместитель директора по научно-методической работе МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны

В сборник «Современные методики развития творческих способностей детей» вошли материалы Регионального методического семинара, который проводился с целью повышения профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в вопросах применения современных образовательных методик. Сборник призван обогатить методическую копилку педагогических работников.

Содержание

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

Абдрахманова Лилия Аделзяновна

6

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

Биктагирова Олеся Наиловна

8

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СКУЛЬПТУРЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ

Вечтомова Лия Альбердовна

10

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА

Гайнутдинова Алия Атласовна

13

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Галямова Регина Айратовна

14

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ефимова Ирина Михайловна

Озерова Вера Анатольевна

Макаркина Майя Львовна

16

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Жумадильдина Светлана Актаевна

17

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ. РОЛЬ ИСТОРИИ ИСКУССТВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДХШ и ДШИ

Кириллова Надежда Михайловна

20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Кулизина Ирина Ивановна **24**

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Магсумова Ильмира Илсуровна **29**

МЕТОД «SAND-ART» ПЕСОЧНОГО РИСОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Манакова Галина Леонидовна **31**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ
ИЗОСТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» (ЖИВОПИСЬ)

Меркулова Оксана Александровна **33**

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА УРОКЕ
КОМПОЗИЦИИ. МОНОТИПИЯ

Митюшкина Елена Леонидовна **35**

ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА В ЧЕРНО-БЕЛОЙ ГРАФИКЕ
НА ЗАНЯТИЯХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ДХШ

Михайлова Елена Анатольевна **40**

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ
СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КЕРАМИКЕ

Морозова Ольга Алексеевна **44**

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ У ШКОЛЬНИКОВ

Насыбуллина Гузель Салимовна **47**

ОТ ВЫСТАВКИ – К ПРИЗНАНИЮ

Пестерева Светлана Германовна **49**

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Пикалова Елена Викторовна **51**

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ
ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Рябинина Нина Антоновна **54**

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Салихова Файруза Зуфаровна **56**

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ПУТЬ
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Сентякова Марина Львовна **58**

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Титова Екатерина Анатольевна **59**

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ И СОВМЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДШИ
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Фаизова Олеся Валерьевна **61**

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
(из опыта работы)

Фархуллин Рифат Сунгатович **64**

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Хайруллова Эмма Радиковна **66**

РУССКИЙ АВАНГАРД В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хасанова Анна Николаевна **68**

ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Хисамова Гузель Ильфаковна
Валишина Диана Айдаровна **71**

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БОТАНИЧЕСКОЙ ОТКРЫТКИ

Хоснуллина Гульназ Фаридовна

73

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Ягафарова Гельгена Раильевна

75

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

*Абдрахманова Лилия Аделзяновна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
г. Буинск, Буинский МР РТ*

Современные методы преподавания в системе дополнительного образования – это универсальный способ учебного взаимодействия педагога и обучающегося, который нацелен на решение образовательных вопросов. Особую роль среди новых задач приобретают создание и внедрение современных методов преподавания для получения максимального продуктивного результата в ходе учебных занятий.

Актуальность темы определяется прежде всего необходимостью вовлечения в научный оборот нетрадиционных (инновационных, авторских) методов обучения и преподавания для обучающихся в дополнительном образовании художественно-изобразительной деятельности с сохранением традиционных (фундаментальных, классических) методов.

Говоря об использовании современных методов преподавания в системе дополнительного образования в художественно-изобразительном направлении необходимо отметить, что в основе данных методических подходов нужно рассматривать аспекты личностно-ориентированной гуманной педагогики, принципы которой позволяют обучающемуся раскрывать в творчестве внутренние психологические ресурсы, а также увеличивать их за счет самораскрытия в изобразительной деятельности, проявлении способности передать внутренне отношение к явлениям, предметам, процессам и пр.

Феномен современных методов преподавания является со настроенной с научно-прикладной творческой деятельностью, которая проникая в учебный процесс в системе художественно-изобразительной деятельности, подразумевает использование приемов решения задач на основе нестандартности, креативности, индивидуальности и т.п. Полноценная (включающая все этапы: постановку творческой задачи, выбор приемов передачи художественного образа, выбор техники т.д.) реализация включает в себя несколько последовательных этапов:

- этап постановки задачи творчества в изобразительной деятельности; в рамках данного этапа осуществляется как анализ собственного багажа знаний, который позволяет педагогу продуктивно и наиболее качественно подойти к планированию и решению задуманной задачи, так и обеспечить реализацию творческого подхода для достижения художественно-этического замысла обучающегося;

- этап творческого планирования в рамках поставленной творческой задачи; характеризуя данный этап в изобразительной художественной деятельности, необходимо отметить, что педагог задолго до того, как приступить к творческой работе, осмысливает неординарные темы, близкие по состоянию духа обучающегося, степени осознанности глубины тематики, мотивирующих его к плодотворной творческой художественно-изобразительной деятельности; в связи с этим, в рамках данного этапа производится обдумывании замысла и осуществляется творческий сбор информации для дальнейшей работы: накапливается теоретический материал, отражающий специфику проникновению в глубину тематики, используются и анализируются ресурсы необходимой информации, выполняются наброски, этюды, эскизы, а также осуществляется планирование колористических решений;

- этап подбора подходящих приемов выполнения творческой работы, апробация, которых осуществляется в процессе подготовки этюдов, набросков, эскизов, колористических зарисовок и отдельных упражнений;

- этап непосредственного выполнения творческой работы, который включает освоение и использование в художественно-изобразительной деятельности различных техник, их интеграции. Данный этап, как правило, в условиях методических инноваций регулируется на основе принципов доверия творческим силам и способностям обучающегося, ориентации творческих задач на неожиданные направления в изобразительной деятельности, принцип противоположности традиционным взглядам и убеждениям.

Говоря о реализации современных методов преподавания в системе дополнительного образования художественно-изобразительной деятельности необходимо отметить, что систематически нужно пересматривать методы и методики преподавания, использовать нетрадиционные (инновационные, авторские апробированные) образовательные технологии, сохраняя предыдущий опыт, накопленный поколениями в педагогической традиции.

Важно подчеркнуть, что в настоящее время выявлена необходимость разумного сочетания авторских (инновационных или нетрадиционных) методов и методик преподавания с новыми образовательными технологиями.

Обновленные методы обучения, предлагаемые в настоящем исследовании, сохраняют традиционное образовательное направление. Такой подход отвечает принципам природосообразности и гуманизации педагогических технологий в методике преподавания изобразительной деятельности, что позволяет обучающемуся творчески и полноценно выражать свое мироощущение и передавать собственное внутреннее состояние. Современные тенденции реализации инноваций в системе современного художественного образования характеризуются направленностью на раскрытие внутреннего потенциала личности способность проявить себя уникально в мире прекрасного за счет расширения информационно-познавательного пространства. Конструирование же модели развития и совершенствования творческой личности должно быть несомненно обращено к общечеловеческим аспектам бытия и поиску принципов достижения основных целей в художественной деятельности.

Необходимо признать, что применяемые педагогом в обучении собственные методики не всегда могут быть так же успешно внедрены другим педагогом, потому что автор образовательных методик учитывает особенности своего обучающегося контингента, специфику их специальности, зоны ближайшего развития (по Л. С. Выготскому). Вышеперечисленные факторы и индикаторы важно и необходимо учитывать при применении новых методов обучения, чтобы достичь продуктивного результата для обоих участников учебного процесса в связи педагог – обучающийся.

Уместно упомянуть педагога-новатора, который не только творчески работает и обновляет дидактические и воспитательные средства, но и критически осмысливает учебный процесс, чтобы заложить основы для новой и нетрадиционной деятельности в педагогическом ремесле. Стоит отметить, что при введении в учебный процесс новых методов обучения педагог пополняет багаж педагогического мастерства, максимально используя трансформировавшиеся в новых условиях образования профессиональные знания и педагогические умения.

Результаты проведенного анализа позволяют выделить несколько причин, влияющих на улучшение педагогического мастерства в новых меняющихся условиях с учетом внедрения нетрадиционных методик в преподавании и обучении. Пандемия, цифровизация образования и глобализация – факторы, которые дают время для

пересмотра преподавательской деятельности в корне. Возникает необходимость модернизировать имеющиеся методы обучения, усиливать роль педагога как ориентира, направляющего обучающихся к новым знаниям, умениям, навыкам.

Таким образом, для качественного обучения стоит использовать усовершенствованные и обновленные методы преподавания, включающие в себя стратегии критического мышления через чтение и письмо, новаторские техники и приемы, авторские подходы в обучении в условиях цифровизации образования и дистанционного обучения.

Список источников:

1. Амиргазин К. Ж. Инновационные процессы в художественном образовании / К Ж. Амиргазин, С. Р. Удалов // Омский научный вестник. - 2012. - №2 (106). - С. 220- 222.
2. Граб М. В. Современные тенденции развития отечественного художественного образования / М.В. Граб // Проблемы современного педагогического образования. - 2018. - №60-3. - С. 96–99.
3. Журкина А.Я. Профильное обучение в учреждении дополнительного образования — механизм самоопределения его воспитанников. – М.: Дополнительное образование, 2003. – 32 с.
4. Зеннет Р. Граффити: мы существуем, и мы повсюду // Художественный журнал. – 1999. – №24. – С. 47-51.
5. Задорожная Н. А. Использование творческих знаний на уроках ИЗО. - 2017. - Режим доступа: <https://infourok.ru/ispolzovanie-tvorcheskihn1daniy-na-urokah0-izo-2209914.htm>
6. Зозуля О.Ю. Развитие творческой индивидуальности художника на основе изучения содержательных форм искусства / О.Ю. Зозуля // Вестник культуры и искусств. - 2014. - №2(38). - С. 140-146.
7. Мурзина С.М. Психология художественного творчества / С.М. Мурзина // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2008. - №3. - С. 204-208.
8. Шокорова Л. В. Формирование профессиональной компетентности у будущих художников декоративно-прикладного искусства / Л.В. Шокорова. Ю. В. Кирюшина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2017. - №8-1(74). - С. 199-202.

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

*Биктагирова Олеся Наилевна
методист первой квалификационной категории,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы»
г. Буинск, Буинский МР РТ*

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее – дети с ограниченными возможностями здоровья) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных

видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики. Это связано, в первую очередь, с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми.

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества общего образования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.

Это особенно учитывается в работе объединений дополнительного образования. Разрабатывая программы обучения, я придерживаюсь следующих принципов:

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.

Эффективными приемами, которые я использую на занятиях наших объединений, являются:

- игровые ситуации;
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.

В системе дополнительного образования для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность.

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания кроссворда и т.д. Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т.к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос или выполнить предложенное задание лучше других.

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении заданий.

4. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной речи.

5. Активные методы рефлексии.

Проводя занятия в объединениях дополнительного образования, я стараюсь использовать активные методы обучения и игровые методы, которые можно применить с разными возрастными группами и в разных условиях. Для дошкольников и младших школьников привычной и желанной формой деятельности в этом возрасте является игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение образовательной программы, что важно не только для обычных школьников, но и особенно важно для школьников с ОВЗ.

Список источников:

1. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М.: Медицина, 1995.
2. Петрова В.Г. Кто они – дети с отклонениями в развитии? – М.: Флинта, Московский психолого-социальный институт, 1998.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СКУЛЬПТУРЫ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ

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

Скульптура и лепка из различных материалов (глина, пластилин, полимерная пластика, гипс) имеет большое значение для обучения и воспитания детей любого возраста. Скульптор И.Я. Гинцбург говорил о значении лепки следующее: «...В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических науках. Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, изложение предмета.

В рисовании предмет изображается относительным. Из-за перспективы часто умалается, а иногда и совершенно теряется сущность свойств предмета, главный его смысл... Правильное соотношение частей, отличие главного от второстепенного – тела от приставных частей – все это ясно выражается при изображении предмета посредством лепки».

Традиционно в художественной школе мы используем для лепки глину и скульптурный пластилин. Глину мы используем как основной материал для обучения детей лепке, прежде всего потому, что она пластична, однотонна, красива как материал и дает ребенку возможность понять целостность формы предметов. Большой ком глины позволяет работать над крупными массами и композициями из нескольких фигур. Из пластилина также можно лепить крупные композиции, но требуется обязательное использование каркаса, иначе через некоторое время композиция и слепленные фигуры начинают терять свою форму. Глина имеет еще одно преимущество перед пластилином: глиняные изделия можно подвергать дальнейшей обработке в муфельной печи или после хорошего просушивания окрашивать гуашью, акриловыми или темперными красками. В дальнейшем глиняные композиции можно транспортировать на различные конкурсы и выставки даже в другие города, с пластилиновыми работами это, конечно, было бы сделать гораздо проблематичнее.

Кроме использования традиционных материалов в работе, мы лепим и с недавно появившейся полимерной глиной. Это уже готовый, пластичный, удобный в работе материал, который не требует просушки, длительного обжига в специальной печи и росписи, но он имеет и недостатки: эта глина дорогостоящая и использовать ее для лепки больших композиций проблематично, потому мы используем ее для лепки мелких сувениров, бижутерии и т.д.

Еще хочется рассказать о гипсовых отливках. Эту технологию мы тоже используем в работе с детьми, но гораздо реже, так как отливка из гипса требует более длительного времени, а в рамках урока, который длится 40 минут, это сделать проблематично. Чтобы отлить из гипса ту скульптурную форму которая нам нужна, сначала нам необходимо сделать заготовку из глины или пластилина. Затем мы смазываем заготовку вазелином или жирным кремом и только после этого заливаем гипсом. Более сложные круглые скульптурные композиции в данной технологии мы, конечно, не делаем, потому что, учитывая детский возраст, это сделать сложно. Поэтому мы отливаем из гипса в основном барельефы и розетки.

Учитывая возрастные особенности детей, с параллелью 1-4 кл. художественной школы мы лепим из глины, скульптурного пластилина, полимерной глины, а вот гипсовые отливки пробуем только со старшеклассниками (3-4 кл.).

Скульптура и керамика, как вид декоративно-прикладного искусства, относятся к группе пластических искусств и теснейшим образом переплетены между собой. Скульптурные и керамические произведения можно не только видеть, но и осязать.

Слово скульптура (лат.) обозначает высекание, резьбу из твердых материалов или, иначе, ваяние. Одновременно со словом скульптура существует слово пластика, перешедшее к нам из греческого языка и обозначающее работу в мягком материале – лепку. Со временем в слове скульптура объединились эти два вида деятельности.

Предмет «Скульптурная пластика» объединяет эти виды деятельности и направлен на развитие у учащихся умения чувствовать объем и пространство и передавать их изобразительными средствами.

В процессе обучения детей задания по скульптуре плавно переходят в задания по декоративно-прикладному искусству – керамику. Учащиеся теснейшим образом соприкасаются с народным ремеслом. Воспитание на образцах народного искусства

способно воздействовать на эстетическое и духовное развитие человека. Обучение приемам и навыкам традиционного художественного ремесла способствует пробуждению у учащихся интереса как к творчеству мастеров народно-художественных промыслов, так и к самостоятельному творчеству. Но опираясь при разработке программы на классическое художественное образование, хотелось внести в нее обычаи и традиции татарского народа, тем самым сохранить и продолжить национальные традиции, тем более введение новшеств, требует веяние времени. Таким образом, в учебную программу по скульптуре была внесена работа по лепке объемных композиций и барельефов по произведениям Г.Тукая и М. Джалиля.

Программа по предмету «Скульптура» предполагает четырехлетний курс обучения детей, поступающих в детскую художественную школу.

Наряду с композицией, рисунком и живописью, лепка является одним из ведущих предметов в учебном процессе школы. Она неотрывно связана с рисунком и композицией, так как предполагает работу с натуры и композиционные задания. Основной целью заданий можно считать обучение объемному изображению предметов, а также развитие наблюдательности и зрительной памяти

Раздел программы для первого класса предполагает ознакомление с основными приемами лепки, понятиями о построении основных предметов в пространстве, грамотного поэтапного подхода к работе над скульптурой. Приобретение первоначальных навыков в изображении предметов, растений и животных с натуры и по представлению. Понятие о пластической и композиционной связи фигур и предметов.

Во втором классе предполагается закрепление навыков грамотного подхода к работе, полученных в первом классе, а также дальнейшее развитие и совершенствование мастерства учащихся на основе усложнения заданий как натуральных, так и композиционных.

В третьем классе предполагается повышение требований к работам учащихся. Большое внимание уделяется подготовительной работе над композициями, а именно, использование документального материала, набросков с натуры, эскизов, собственных наблюдений.

На четвертом году обучения предполагается более глубокое изучение натуры, а именно, знакомство с анатомическим строением деталей фигуры человека (стопа, кисть, руки, череп), передачи связи фигуры с одеждой. Особое внимание уделяется умению выразить идею в композиции, передачу художественного образа.

В процессе обучения необходимо использовать знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на таких предметах, как «рисунок», «живопись», «композиция», «история изобразительных искусств».

Работа с натуры ведется преимущественно в форме этюдов. Для развития наглядно-образной памяти у учащихся в качестве пособий используются репродукции, таблицы, гипсовые слепки, готовые работы. Целесообразно так же использовать на уроках различные учебные фильмы.

Учитель фотографирует и отбирает в методический фонд лучшие работы каждого ученика на протяжении всего периода обучения. В течение учебного года учащиеся представляют свои работы в различных конкурсах и выставках различного уровня.

Список источников:

1. Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. - М.: Высшая школа, 1986.
2. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. - Л.: 1996.
3. Дьяков Л.В. Дымковские глиняные, расписные. - Л.: Художник РСФСР, 1998.

4. Комарова Т.С. Условия методики развития детского творчества. – М.: 1994.
5. Традиционная глиняная игрушка Русского Севера. Составитель А. Г. Кулешов. - М.: 2009.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

*Гайнутдинова Алия Атласовна
преподаватель первой квалификационной категории
МБДО «Лениногорская детская
художественная школа им. М. Х. Хаертдинова»
Лениногорский МР РТ*

Развитие творческих способностей у детей в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества является важным аспектом их всестороннего развития. В современном мире, где технологии играют всё более значимую роль, сохранение и развитие творческого потенциала у подрастающего поколения становится особенно актуальным.

Одной из современных методик развития творческих способностей детей является интеграция различных видов искусства. Это позволяет детям более глубоко и всесторонне развивать своё творческое мышление, а также способствует формированию целостного восприятия мира. Такой подход позволяет детям не только развивать свои художественные навыки, но и учиться видеть красоту и гармонию в окружающем мире.

Ещё одной важной методикой является использование игровых технологий. Игра — это естественная форма деятельности для детей, которая позволяет им развивать свои творческие способности и воображение. В процессе игры дети могут создавать свои собственные произведения искусства, экспериментировать с материалами и техниками, а также выражать свои эмоции и чувства.

Кроме того, современные методики включают в себя использование информационных технологий. Компьютерные программы, интерактивные доски и другие средства позволяют детям создавать цифровые произведения искусства, а также изучать основы дизайна и композиции. Это открывает перед детьми новые возможности для самовыражения и развития своих творческих способностей.

Особое внимание следует уделить методике проектного обучения. Работа над проектами позволяет детям не только развивать свои творческие способности, но и учиться работать в команде, распределять обязанности, анализировать информацию и принимать решения. Это способствует формированию у детей навыков, необходимых для успешной адаптации в современном обществе.

Таким образом, современные методики развития творческих способностей детей в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества представляют собой комплексный подход, который позволяет детям не только развивать свои художественные навыки, но и формировать целостное восприятие мира, развивать воображение и творческие способности, а также осваивать новые технологии. Это способствует формированию гармоничной и творческой личности, готовой к вызовам современного мира.

Список источников:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — СПб: СОЮЗ, 1997. — 96 с.
2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 120 с.
3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 120 с.
4. Кожохина С. К. Путешествие в мир искусства: программа развития детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе изобразительной деятельности. — М.: ТЦ Сфера, 2002. — 192 с.
5. Чумичева Р. М. Дошкольникам о живописи. — М.: Просвещение, 1992. — 128 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Галямова Регина Айратовна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУДО «ЦДТ «Детская академия»
Советского района г. Казани*

Важнейшей функцией современного образования является не только сохранение культурного наследия, но и само по себе развитие культуры в целом. Процесс воспитания формирует образ культурного человека, его культурное наследие, в число которых входит художественное творчество. В процессе занятий у школьников развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. Для формирования личности человека необходимы такие аспекты, как:

- готовность к продуктивной творческой деятельности;
- развитие творческой самостоятельности;
- социальная адаптация;
- способность творчески подходить к решению любых задач.

Перечень данных качеств нужно формировать на протяжении всего процесса обучения и воспитания учащихся. Таким образом можно сделать вывод: для того чтобы активизировать внимание к особенностям национальных традиций в культуре и искусстве, нужно их применять на протяжении всего процесса художественного воспитания, для сохранения культурного наследия нашего народа.

В процессе работы с учащимися художественной школы педагог использует современные педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология методики и диагностики, охрана труда и проектные технологии. Метод проектов был изобретен и впоследствии разработан во второй половине XIX века в Соединенных штатах Америки.

Метод проектов — это педагогические технологии, которые располагают целым спектром методов обучения учащихся. Процесс работы над творческим проектом подразумевает активную творческую деятельность, так как у каждого автора есть свой взгляд на проблему.

Проекты в зависимости от сложности замысла и конечного продукта могут быть различными по продолжительности:

- краткосрочный;
- средней продолжительности;
- долгосрочный;

Цель проектной деятельности «Зимняя сказка» учащихся заключается в том, чтобы совместить учебно-познавательную и творчески-игровую деятельность, которая имеет общие цели и в конечном результате направлена на достижение желаемого результата-создание творческого проекта. Полученную работу учащегося художественной школы можно использовать в качестве методического пособия или, например, для украшения учебного кабинета, отправлять на различные всероссийские или международные конкурсы. Воспитанники изобразительной студии «Палитра» ЦДТ «Детская академия» - активные участники городских, республиканских, всероссийских конкурсов: городской конкурс «Зимняя фантазия», проведенный в ГБУ «Казанский театр юного зрителя», всероссийский конкурс «Жаворонок» и др.

Личностный аспект состоит в том, что учащийся самореализуется за счет собственного «Я» через самоанализ, предложения собственных идей в рисовании работы, участие в обсуждении с педагогом.

В ЦДТ «Детская академия» в изобразительной студии «Палитра» реализуется проект «Зимняя сказка». Идея этого проекта- передать настроение зимнего пейзажа в разной манере исполнения. Цель: средствами художественно-изобразительного искусства развивать у школьников воображение, навыки фантазийной деятельности, творческую свободу.

Данную работу можно выполнить не только с помощью таких графических материалов, таких как: белый карандаш, белая гелиевая ручка, линер, фломастеры, цветные карандаши, пастель, восковые мелки, но и живописными материалами: гуашь, акрил, масляные краски, акварель. Если в работе использовать графические материалы, то данный проект можно выполнить с помощью технических приемов графики «точка», «линия», «пятно». В акварельной живописи существуют основные техники исполнения, такие как: маски, Аля прима, лессировка, отмывка.

Главная задача педагога в изобразительной студии; научить детей планировать свою работу заранее, прорабатывая каждый свой шаг, подбирать необходимые материалы для работы в зависимости от сюжета зимней сказки, правильно расставлять акценты в своей работе.

Можно сделать вывод: все перечисленное благотворно влияет не только на достижение определенных результатов, но и способствует развитию творческих способностей ребенка.

Работа в группе способствует формированию творческих способностей, развитию фантазии у воспитанников, аккуратности, усидчивости и коммуникативных навыков.

Список источников:

1. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. – М.: Владос, 2003. - 280с
2. Русакова Т.Г. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: Учебно-методический комплекс. - Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. - 128 с.
3. Современные технологии обучения и воспитания в современном художественном образовании: сборник научно-методических трудов. Вып.2. - Саратов: Центр «Наука», 2013. - 128с.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

*Ефимова Ирина Михайловна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
Озерова Вера Анатольевна
педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории,
Макаркина Майя Львовна
концертмейстер
первой квалификационной категории
МБУДО «ЦДТ «Детская академия»
Советского района г. Казани*

В педагогике самореализация личности является самой актуальной проблемой. Не вызовет сомнений утверждение о том, что занятия в рамках системы дополнительного образования детей являются эффективными в вопросах формирования творческой личности обучающихся. Осознанное желание ребенка с малых лет удовлетворить свои интересы в творческом процессе пробуждает потребность заняться конкретным видом деятельности в будущем.

Таким образом развитие обучающегося происходит тогда, когда он сам, проявляет активность в самореализации, характер этой активности определяется субъективно свободным отношением личности, педагогическое влияние должно ориентировать учащегося на определенное отношение.

Современная жизнь предъявляет высокие требования к таким качествам человека, как самостоятельность, инициативность, способность к саморазвитию и самосовершенствованию, которые надо формировать еще в годы, предшествующие учебе в общеобразовательной школе. Организация творческой деятельности обучающихся для педагога остается не легкой задачей и проблемной в художественной педагогике. Необходимо заинтересовать и постоянно поддерживать стремление учащихся к самообразованию и самореализации творческих способностей.

Так, в направлении решения данного вопроса одним из шагов стал инновационный проект, который реализуется в нашем центре. В ЦДТ «Детская академия» реализуется инновационный образовательный проект «Сказки Поволжья», в рамках которого организована работа объединений по этнокультурному и воспитательному направлениям работы. Разработка открытых занятий и мероприятий, а также внедрение работы по мотивам народных сказок о родном крае и народах Поволжья способствуют знакомству обучающихся с бытом и историей родного края. Все это позволяет не просто разнообразить занятия, но и привнести в них новое и интересное для детей, а главное, полезное с точки зрения воспитательного потенциала.

Целью данной работы является: формирование этнокультурной компетентности и развития интереса к истории народов Поволжья.

Задачами:

- развить интерес к изучению истории народов Поволжья;
- воспитывать систему традиционных ценностей народов Поволжья;
- способствовать расширению кругозора обучающихся.

В качестве основных методов и приемов в процессе работы с детьми дошкольного возраста можно выделить: словесный, практический и наглядный.

В предыдущем учебном году мы работали по мотивам Сказки «Три дочери» – это бытовая сказка о семейных ценностях. В бытовом жанре раскрываются представления народа об идеалах, высмеиваются или обсуждаются пороки людей. Главным в сказке является нравственный урок, который в ней описывается. Эта сказка учит правильно расставлять приоритеты, ориентироваться на семейные ценности и почитание родителей. В процессе работы по ДООП любой направленности педагоги нашего центра, как и мы, могут разнообразить свою программу и внести в нее занятия в рамках, которых дети знакомятся с родным краем, обычаями и получают возможность нравственного обогащения через изучение народных сказок.

Педагогам важно помнить о том, что быстроменяющееся современное общество и сама жизнь ставят перед учреждениями дополнительного образования новые задачи и система образования должна уметь их вовремя решить соответствующими способами в деле творческого саморазвития учащихся.

Список источников:

1. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. – М.: Изд-во Росмэн, 2002. – 80 с.
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
3. Леонтьев А. Н. О формировании способностей //Вопросы психологии. – 1969. – № 1. – С. 7–17.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

*Жумадильдина Светлана Актаевна
педагог-организатор
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
с. Шугурово, Лениногорский МР РТ*

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала ребят, формирование у них устойчивой мотивации к занятиям и достижение ими высокого творческого результата используются различные методы работы.

Особое значение приобретает взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов на занятиях по изодетельности.

Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических способностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы развития межличностного общения в коллективе; интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта коллектива; методы создания художественной среды средствами изодетельности.

Данный способ включает:

- визуальный компонент (наглядная подача материала самим педагогом, знакомство с новыми техниками на основе видеоматериала, просмотр мастер- классов);
- теоретический компонент (объяснение правил выполнения работ с учетом возрастных особенностей детей);
- практический компонент (изучение и прорисовка художественных элементов, закрепление путем многократного повторения);

- рефлексивный компонент (предполагает обращение к ранее нарисованным работам для анализа и сравнения, что позволяет оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка на домашнее задание).

Развитие творческих способностей по средствам инновационных технологий

На современном этапе развития общества происходят глубокие социальные и экономические преобразования. Научно-технический прогресс, условия рыночной экономики накладывают свой отпечаток на все сферы деятельности человека. В связи с этим выдвигаются повышенные требования к уровню творческих способностей личности, умеющей самостоятельно решать разнообразные задачи, встающие в процессе профессиональной деятельности и подготовки к ней. Проблема целенаправленной подготовки к творческой деятельности учащихся сложна и многогранна. Это обусловлено тем, что творческая деятельность связана со многими сторонами учебного процесса, выступая одновременно как цель - в плане формирования личности, и как результат, обусловленный определенным способом организации учебной деятельности учащихся, а также как средство повышения эффективности процесса обучения. Предмет исследования: инновационные методы развития в учебном процессе творческих способностей учащихся как ведущих профессиональных качеств личности, в современных условиях, когда мир стремительно меняется и требует от специалистов высокой степени творческой активности, исследование инновационных методов развития творческих способностей учащихся становится особенно актуальным. Это связано с необходимостью подготовки кадров, способных адаптироваться к новым вызовам и находить нестандартные решения в профессиональной деятельности. Представляем вниманию ряд методических рекомендаций для педагогов, направленные на развитие творческой активности учащихся:

- обеспечить ориентацию учащихся на активизацию творческой деятельности;
- использовать при подготовке к активной творческой деятельности интеграцию основ гуманитарных дисциплин, производственно-технические ситуации и задачи поисково-исследовательского характера;
- отобрать и задействовать в учебном процессе инновационные методы (средства, организационные формы и педагогические технологии), обеспечивающие развитие творческой активности учащихся;
- обеспечить эмоциональное восприятие творческой деятельности посредством диалогического общения педагогов и учащихся, учитывающих психологические особенности подросткового возраста;
- обосновать и осуществить отбор тестов для педагогической и психологической диагностики личности.

Для того, чтобы быть востребованным в современном обществе, необходимо приносить в него новое своей деятельностью, т.е. быть «незаменимым». А для этого, что очевидно, деятельность должна носить творческий характер.

Получается, что все должны стать творцами. Пусть одни в меньшей мере, другие в большей, но обязательно все. Природа, все знают, не щедра на таланты. Они как алмазы, встречаются редко....

Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет нетворческий подход к усвоению знаний. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети лишаются радости открытия и постепенно могут потерять способность к творчеству.

Это становится особенно заметным в среде, где обучение ограничено строго определёнными рамками и стандартами. Процесс образования превращается в рутину,

где акцент смещается с поиска знаний и навыков, и их практического применения на механическое запоминание информации. Такие условия формируют у детей не только негативное отношение к учебе, но и снижают мотивацию к исследованию окружающего мира.

Один из способов сохранить интерес к обучению – это внедрение разнообразных методов и подходов, которые стимулируют любознательность и креативность. Например, проектное обучение, игры, исследования на улице, работа в группе могут вдохновить детей на активные действия и активное участие в процессе.

Важно также создать среду, в которой дети чувствуют себя свободно и могут выражать свои идеи. Поддержка инициативы, даже если она не приводит к ожидаемым результатам, позволяет развивать уверенность в себе и экспериментировать, что так ценно для формирования творческого мышления.

Необходимо помнить, что обучение должно быть не только источником знаний, но и увлекательным путешествием, полным открытий и вдохновения. Только так можно вырастить поколение, способное мыслить креативно и адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Виды стимуляционного развития:

- соблюдение принципа «права на ошибку»;
- переход к учету динамики успехов каждого школьника, т.е. сравнение новых успехов ученика с прошлыми успехами того же ученика, а не сравнение друг с другом;
- оптимальное сочетание фронтальных, групповых, индивидуальных форм работы как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
- познание явлений и законов природы и общества на уровне сущностей.

Вводить детей в «большое искусство» следует как можно раньше, создавая предпосылку для «самостоятельного вхождения» и определяя фазы этого пути: от простого к сложному, от конкретного к общему. Пройдет немного времени, и каждый ребенок, овладев техникой изображения, разнообразными графическими средствами и нетрадиционными способами рисования, будет свободно и творчески создавать изображения любых заинтересовавших его предметов и явлений, переживать радость творчества, радость создания выразительных образов. Важно познакомить детей с разнообразными инновационными технологиями в рисовании. В каждой технологии есть своя гармония цвета и линии, каждая может служить как способом создания отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра. Не всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый выберет технологию, близкую ему по духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении своих работ с работами более способных детей. Следует предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных способов самовыражения. Ведь любая нетрадиционная изобразительная технология дает ребенку возможность выбирать, думать, искать, пробовать и т.п.

Список источников:

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. - 1 изд. - ТЦ Сфера, 2005.
2. Гаврина С. Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать. - 1 изд. - Ярославль, 1997.

3. Инновационные методики развития творческих способностей детей // Образовательная социальная сеть URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2023/12/13/innovatsionnye-podhody-k-formirovaniyu-tvorcheskih-sposobnostey-detey> (дата обращения: 09.01.2025).

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ. РОЛЬ ИСТОРИИ ИСКУССТВ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДХШ и ДШИ

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

Одним из предметов художественного образования, целью которого является стимулирование творческой активности, а также духовно-нравственного воспитания обучающихся, является предмет «История искусств». История искусств – сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусств, историю архитектуры и скульптуры. История искусств подтверждает, что оно и есть достояние всего человечества, это – духовная связь, объединяющая даже самые отдаленные народы. Использование силы воздействия различных искусств для формирования личности обучающегося, его идейных и нравственных убеждений может быть достигнуто лишь при условии создания особой методики преподавания этого предмета.

Обучение истории искусства в детской школе искусств является главным способом сохранения и распространения искусства в поколениях, передаче опыта предыдущего поколения, который помогает понять мотивы художников, музыкантов, и тем самым отчетливее представлять истоки разнообразия художественных форм и методов, чтобы повысить восприимчивость к тонкостям понимания ярких художественных произведений прошлых и настоящих художников, мастерство и композиционные приёмы, связаны с эволюцией искусства. Изучение истории искусства служит стержнем для различных профессий и передовых исследований: исторические исследования, архитектура, культурология, искусствоведение.

В методике преподавания любого предмета очень важно, чтобы педагог использовал очень эффективный учебный метод, чтобы сделать обучение и учебные мероприятия интересными. способствует увеличению учебных результатов и качества образования. Таким образом, преподаватель истории искусства должен тщательно планировать свои уроки и выбрать соответствующий учебный метод и стратегию для увеличения интересов, и успеваемости обучающихся.

Работа на уроке традиционна по форме – это анализ шедевров изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи. Использование этого методического приёма направлено на решение целого комплекса задач, преподаватель всегда должен подчеркнуть важность истории искусства для обучающихся, чтобы они активно участвовали в процессе обучения: усиление интегративного характера заданий, повышение интереса к предмету, развитие креативного мышления, более глубокое осознание образной природы языка искусства.

При отборе материала выбираются самые яркие, самые выразительные примеры мирового искусства, что способствует формированию у обучающихся общих

представлений о развитии искусства, а также обогащается ряд их ярких визуальных образов, которые они могли бы использовать на практике на других занятиях. Приобщение ученика к миру искусства происходит постепенно, переходя от простого к сложному. Именно на начальном этапе детской школы искусств важно показать интересные и разнообразные стороны искусства, вдохновить ребёнка желанием творить и учиться дальше. Важно, чтобы знакомство с искусством вызывало у обучающегося чувство, глубокие размышления, заставило задуматься над явлениями жизни, помогло отличать красоту подлинного искусства от подделок. Поэтому всегда хочется создать атмосферу творческую, радостную и вместе с тем напряжённую, с совместными размышлениями.

Эффективные методы преподавания истории искусств. В учебном плане детской школы искусств, история искусства рассматривается как важный компонент, обучающийся должны уметь определить стилистические особенности, согласовывать с той или иной художественной традицией, использовать культурные и исторические сообщения и содержание в интерпретации художественных произведений. Таким же образом, история искусства дает обучающимся инструменты для интерпретации прошлого и настоящего произведений искусства и других форм культуры, которые создают возможности для обучения в процессе работы. Кроме того, целостное представление о созданном человечеством произведениях искусства и теории обучения, вместе подчеркивают активную роль обучающихся как активных, мыслящих и чувствующих художественные навыки.

Методы обучения истории искусства в соответствии с целями учебной программы. Эти методы позволяют создать учебные ситуации, согласно которым дети сталкиваются с объектами искусства и различными способами их формирования, а также на способности оценивать их с разных точек зрения и выражать свои ответы устно и визуально, предоставляя возможности для обучения и развития навыков в общении с историей искусства. В области художественного образования, этот подход виден в реализации различных методов обучения, но для истории искусств важен метод интерпретации произведений искусства.

Лекция-дискуссия представляет собой более структурированный, совместный метод обучения, в котором главная роль преподавателя состоит в том, чтобы создать основу для дискуссий и направлять обучающие мероприятия, предоставляя справочную информацию, выбирать темы для обсуждения и визуальные материалы, раскрывающие темы. Лекция-дискуссия как метод может быть использована либо в качестве вступления к конкретной теме или в качестве ее резюме, лекции в качестве основного метода обучения истории искусств, не стимулирует обучающихся строить и активно использовать информацию. Цель лекций-дискуссий является методом введения и демонстрации различных подходов к истории искусства на практике, а также объяснения процедур их выполнения в процессе совместной деятельности. Кроме того, лекция-дискуссия стремится направлять учеников к использованию соответствующих произведений, применяя исторические термины и понятия при обсуждении произведений искусства.

Лекция-презентация при преподавании истории искусств, что это обучающая стратегия наиболее пассивного характера, хотя этот метод является самым распространенным. В этом методе, фактический материал представляется обучающимися в логическом виде и самым непосредственным образом. Это метод инструкции, он односторонний и управляется исключительно преподавателем, без немедленного ответа от учеников. Другими источниками информации помимо преподавателя могут быть учебник, аудиозапись, видеозапись и т.д. Этот учебный метод в преподавании истории искусств имеет свои достоинства. Он помогает дать обучающимся дополнительную

информацию. Он очень эффективен в обучении фактам, принципам и терминологии. Это быстрый метод передачи информации, который дает прямое указание обучающимся. Иногда, продемонстрированная деятельность может осуществляться с помощью средств массовой информации, таких как видео, слайды и т.д. Преподаватель должен поддерживать обратную связь с обучающимися, которые в свою очередь, могут внести коррективы, а затем сами могут сами попрактиковать этот процесс и достигнуть желаемого умения, обучающиеся изучают, наблюдают и практикуют.

Обсуждение преподавании истории искусств. Как следует из названия, этот учебный метод представляет собой процесс обмена идеями и чувствами между преподавателем и обучающимися. Это эффективный способ оценки знаний, навыков и отношений групп учеников, обсуждение повышает коммуникабельность. Этот учебный метод используется после презентации или лекции преподавателя, или после использования средств массовой информации, чтобы помочь обучающимся в осознании и понимании содержания представленного, этот метод дает отличные результаты обучения.

Одна из главных проблем, которые решает преподаватель этого предмета, обучая истории искусств, состоит в том, чтобы научить их видеть и задумываться. Это является первым условием понимания искусства. Предмет «История искусств» ставит перед преподавателем задачу увлечь молодых людей искусством, развить стойкий интерес к нему и потребность в знаниях, самообразовании в области искусства. Цель предмета определяет и особенности методики его преподавания. Поэтому очень важно, чтобы все уроки предмета, пробуждали чувства и мысли обучающегося, обогащали его новыми впечатлениями и знаниями. Немаловажную роль здесь будут играть вопросы и задания, которые преподаватель предложит обучающимся, они должны быть интересными, творческими.

Исследование история искусства является сложным предметом. Он увлекателен, интересен и неисчерпаем. Рекомендуемые учебные методы для предварительной подготовки и самостоятельной работы должны использоваться обучающихся самостоятельно, в парах, в малых группах и в целом в аудитории с использованием комбинированных методов. Можно сделать вывод, что именно этот предмет в школах дополнительного образования наиболее полно способствует воспитанию и развитию духовно-нравственных ценностей обучающихся.

В творческой атмосфере игры формируется творческая личность. Программа имеет много методов обучения для организации детских художественных мероприятий. Существуют методические рекомендации для учителей и методические пособия, которые широко распространены на практике. В программе не предусмотрен конкретный метод работы с обучающимися, даны только рекомендации. Проанализировать произведение искусства или картину. Метод фокусных объектов позволяет педагогу проявить творческий подход и воображение при создании целой серии занятий. В направлении эстетического развития авторы видят необходимость развивать способность зрительной активности, воображения и творчества, формировать личностную позицию как в восприятии произведений искусства, так и в процессе творчества, широко используемые на практике рабочие тетради. Комплексное и систематическое использование методов и приемов. является одним из условий развития творческих способностей. Креативные упражнения - это повторение обучающихся практических и умственных заданных действий. Визуальные методы включают отображение, наблюдение, просмотр видео, презентаций, прослушивание аудиозаписей. Устные методы: рассказ, беседа, чтение, пересказ. Используя эти методы в развитии творческих способностей детей, очень важно, чтобы учитель мог показать свои чувства, свое отношение, уметь выражать чувства. Наиболее эффективно развивать творческий потенциал обучающихся. Лучший способ

расширения кругозора и развития творческого мышления. Также можно совмещать с путешествиями, что позволит познакомиться с новой культурой и расширить кругозор ещё больше. Развить у обучающихся уверенность в себе и умение общаться с людьми из разных культур. Развить свою креативность, совершенно другой культуры, научиться видеть мир с другой стороны.

Чтение – это один из лучших способов стимулирования воображения и развития творческого мышления. Предоставление доступа к книгам и поощрение чтения важны для развития обучающегося. Чтение поможет ему узнать новые факты, истории и идеи, расширяет его кругозор и позволяет увидеть мир с разных точек зрения. Кроме того, чтение помогает развить словарный запас, воображение и креативное мышление, привести к развитию его творческих способностей. Поэтому, если вы хотите помочь обучающимся развиваться и стать более эрудированным и образованным, поощряйте его читать книги и предоставьте доступ к различным литературным произведениям,

Экскурсии в театр – это не только замечательный способ развивать творческое мышление, но и помогает им научиться выражать себя. Экскурсии-путешествия – это не только возможность узнать новые культуры и увидеть мир из разных углов, но и отличный способ стимулировать творческое мышление у обучающихся креативное мышление, путешествия помогают расширять кругозор и понимать, что в мире существует множество разных культур и обычаев, которые могут быть совершенно неизвестными для нас. Путешествуя во времени, вспомнить, или предположить особенности культуры и искусства того времени и сопоставить с современностью. Это поможет им сохранить яркие воспоминания и проявить свой творческий потенциал, познакомиться с новыми людьми разных национальностей и культур. Прием оживления картины используется при знакомстве или повторении жанров изобразительного искусства, будит воображение.

Как на сегодняшний день на практике реализуется цель – развитие творческих способностей обучающихся? Профессионализм педагога, оригинальная формулировка задач на каждом этапе обучения. Эта цель реализуется с помощью внедрения в учебно-воспитательный процесс современных технологий обучения (имеется в виду и педагогические, и компьютерные технологии,), создание дифференцированного, лично-ориентированного процесса обучения (это и система индивидуальной работы обучающихся, обучение по авторским программам, участие в научно-исследовательской работе каждого ребенка).

К активным формам урока с учётом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся относятся: занятия-конкурсы, занятия-викторины, олимпиады, разработка и защита проектов по теме, уроки-конференции, урок-диспут, урок-экскурсия или заочное путешествие, урок-телемост, урок-смотр знаний и другие. Преподавателю владеть методикой их подготовки и технологией проведения. В настоящее время практически каждый преподаватель истории искусств применяет в своей деятельности нетрадиционные (креативные, творческие, необычные, нестандартные, инновационные) формы обучения. Это связано со становлением нового стиля мышления преподавателей, ориентирующихся на эффективное решение образовательно-воспитательных задач и усиление самостоятельной творческо-поисковой деятельности, экспериментально-исследовательской.

Изучение истории искусств – процесс интересный и увлекательный. Сегодня огромное значение в трансляции и тиражировании искусства приобрели современные СМИ, Интернет, массовая продукция книжных издательств. Каждый день мы знакомимся с культурными традициями и обычаями разных народов, стран, их современной культурой. На уроках обучающиеся изучают творчество художников, архитекторов, музыкантов прошлых веков. Но и каждый обучающийся может попробовать себя в

творчестве, постигая необычными способами мировую культуру. Мы должны осознать свой собственный богатый, культурный опыт, систематизировать знания о культуре и искусстве, полученные на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории, получить представление о целостной и многомерной картине духовного развития человечества. Среди творческих задач можно выделить задачи открытого типа можно выделить следующий: на выдвижение гипотез, на нахождение закономерностей, метод, системного анализа, описательный рассказ по портрету, выражая свое отношение к персонажу: обозначение места, где изображен персонаж; обозначение времени года, времени суток; обозначение ощущений; обозначение объектов окружения; обозначение цели действия персонажей; обозначение проблемы объекта; обозначение настроения (по выражению глаз, позе и цвету картины); обозначение цели написания портрета автором; название картины (обучающимся) и авторское название.

Современные методики помогает сделать историю самым интересным предметом, формированию представления обучающегося о фактах прошлого, самостоятельно анализировать и оценивать действия, задания помогают обучающимся развивать чувство стиля. Главная задача в методике обучения художественной школы – это формирование творческой личности. История искусств обогащают внутренний мир детей, воспитывают художественный вкус и пробуждают новый интерес к дальнейшему познанию.

Список источников:

1. Алексеева В.В. Изобразительное искусство и эстетическое воспитание. - М., 1967.
2. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
3. Вавилова Л. Н., Кузина Т. С. Методические рекомендации / под общ. ред. В. М. Паниной. – Кемерово: Изд-во ГОУ «КРИПО», 2007. – 94 с.
4. Донин А. Введение в искусствознание. – Н. Новгород, 1998.
5. Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное образование XXI века. Теория и практика. -М.: МГИУ, 2008. -306 с.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

*Кулизина Ирина Ивановна
преподаватель истории искусств
первой квалификационной категории
МБУ ДО «ЧДХШИ»
г. Чебоксары*

Игровые технологии являются одним из наиболее эффективных средств активизации познавательной деятельности детей, повышения интереса к изучению предмета, важным психолого-педагогическим средством развития и воспитания. Игровые технологии способствуют развитию важнейших психических свойств ребенка в учебной, трудовой и творческой деятельности.

Термин «технология» (дословно – наука о мастерстве [2]) пришел в педагогику из технических наук. Технология – это способ преобразования чего-либо в определенной последовательности.

В педагогической науке термин «технология» используется в таких словосочетаниях, как технология обучения, педагогическая технология, образовательная технология.

Под педагогической технологией понимается «система взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, объединенная единой концептуальной основой, целями и задачами образования, создающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития воспитанников» [2].

Критерии педагогической технологии, по которым оценивается педагогическая деятельность:

- результативность (обеспечение поставленной цели);
- воспроизводимость (возможность использования в измененных условиях);
- транслируемость (возможность передачи опыта ее использования в виде знаний).

Н. В. Бордовская и А. А. Реан выделяют пять видов образовательных технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые.

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении собственной деятельности, общения и самого себя. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, значением для развития обучаемого, в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. В педагогической науке игра рассматривается как способ организации воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, изучаются формы и способы оптимизации игровой деятельности современного поколения. В психологии игра рассматривается как средство активизации психических процессов.

Педагогику игры, место игры в педагогическом процессе, строение игровой деятельности, руководство игрой разрабатывали Н. А. Аникеева, Н. Н. Богомолова, В. Д. Пономарев, С. А. Смирнов, С. А. Шмаков и др.

По мнению Д. Б. Эльконина, главными структурными единицами игры можно считать:

- роли, которые берут на себя играющие;
- сюжет, отношения, которые передаются в игре и копируются из жизни взрослых, воспроизводятся играющими;
- правила игры, которым играющие подчиняются.

В структуру игры как деятельности входят: целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя полностью как субъект.

В структуру игры как процесса входят: роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средство реализации этих ролей; замещение реальных предметов игровыми; реальные отношения между играющими; сюжет (содержание); область действительности, условно воспроизводимая в игре.

Условность игровых отношений мобилизует и активизирует возможности личности, способствует реализации человеком своего творческого потенциала, побуждает его искать новые, еще неосвоенные способы решения игровых (жизненных) проблем, соблюдая предписываемые игровой ролью правила и нормы поведения и отношений [1].

Игру как пространство «внутренней социализации» ребенка и средство усвоения социальных установок представлял себе Л. С. Выготский [7].

По классификации Г. К. Селевки игры разделяют:

- по области деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социально-педагогические;
- по характеру педагогического процесса: обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие;

репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотерапевтические;

- по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.

Игра – исторически обусловленный, естественный элемент культуры, представляющий собой вид произвольной деятельности индивида. В игре происходит воспроизводство и обогащение социального опыта предшествующих поколений, освоение норм и правил человеческой жизнедеятельности через добровольное принятие игровой роли, виртуальное моделирование игрового пространства, условий своего собственного бытия в мире.

Игра является одним из способов освоения человеком мира и отношений в нем, способом самоутверждения человека, состоящим в произвольном конструировании действительности в условном плане. В качестве средства, метода и технологии обучения разнообразные игры широко используются в педагогическом процессе.

В современной педагогической практике игровая технология может использоваться в следующих случаях: в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как технология внеурочной работы.

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических игр.

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровые ситуации на занятиях выступают как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Ни в какой другой деятельности, как в игре, ребенок не проявляет столько настойчивости, неустойчивости, целеустремленности. Он готов преодолеть в игре любые трудности, тренируя свои силы, умения, развивает способности и ум. Игровая модель обучения позволяет реализовать, помимо основной дидактической цели, еще и комплекс задач: обеспечение контроля над эмоциями; предоставление ребёнку возможности самоопределения; воодушевление и помощь в развитии творческого воображения; предоставление возможности развития навыков сотрудничества (в социальном аспекте), а также развития умений формулировать и высказывать своё мнение. Реализация игровых приёмов и ситуаций на учебных занятиях происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства; в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Часто используются в педагогической практике следующие виды дидактических игр:

1. *Игры-упражнения*. Они способствуют развитию познавательных способностей учащихся, закреплению учебного материала, развивают умение применять его в новых условиях. Примеры игр-упражнений: кроссворды, ребусы, викторины, чайнворды, сканворды, брейкворды. Такие игры помогают детям закрепить изученный учебный материал, а педагогу выявить уровень остаточных знаний детей по определенной теме программы.

2. *Игры-путешествия*. Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала (заочное путешествие в Античную Грецию с целью знакомства с ее

архитектурой и скульптурой, заочное путешествие по залам Русского музея, заочное путешествие в центры народных промыслов России и т. п.).

3. *Сюжетные (ролевые) игры.* Действия инсценируются в задуманных условиях, обучающиеся играют определенные роли. Такие игры носят и профорориентационный характер.

4. *Игры-соревнования.* Элементы этих игр включают все виды дидактических игр. Дети соревнуются, разделившись на команды. Например, можно провести игру-соревнование на знание основ художественной культуры России («Синие цветы Гжели», «Золотая Хохлома», «Многообразие русской глиняной игрушки», «Знаменитые картины Третьяковки» и др.).

Задача преподавателя истории изобразительного искусства – мотивировать учащихся на изучение данного учебного курса, формировать не только увлеченность творческой деятельностью, но и стремление знакомиться с опытом великих мастеров прошлого и настоящего. Для этого каждое занятие нужно провести интересно, где ведущей формой мышления является рационально-логическая, на занятиях по истории изобразительного искусства информация представляется в образной форме, а учащийся не только познаёт ее, но и формирует к ней эмоциональное отношение.

Для усиления эмоционального воздействия применяются не только традиционные формы обучения (рассказ, беседа, просмотр и обсуждение иллюстративного материала в виде репродукций произведений искусства и видеофильмов), но и современные педагогические технологии и формы обучения, в том числе проблемное обучение и игровые технологии. Они способствуют повышению активности, заинтересованности учеников; способствуют развитию любви к изобразительному искусству. Активизации творческой активности служат формы и методы, направленные на самостоятельное изучение темы – реферативный метод изучения биографий великих мастеров, небольшое сочинение (эссе) по впечатлениям от экскурсии или посещения художественного музея, выставки или мастерской художника, создание презентаций. При подготовке рефератов учащимся рекомендуется исследовать проблемы в жизни и творчестве художника, компоненты его судьбы и творчества, свободу личного выбора и зависимость от происхождения и социально-культурных условий эпохи.

Игры являются одним из наиболее эффективных средств активизации познавательной деятельности детей, повышения интереса к изучению предмета, важным психолого-педагогическим средством развития и воспитания.

1. *Игры-лото.* Способствуют развитию внимания, памяти, быстроты реакции, познавательной активности. Используются для запоминания большого объема однотипного учебного материала. Дидактический раздаточный материал (лото) представляет собой карточки с репродукциями произведений искусств, каждое из которых встречается на четырех карточках, а также лист с этими же репродукциями и информацией о них (названия произведений и фамилии авторов). Класс делится на малые группы (4-5 человек), каждой из которых дается небольшое время на запоминание информации. Затем члены группы играют в лото, переворачивая карточки и называя произведение искусства и фамилию автора. Побеждает ученик, отгадавший наибольшее количество произведений. Эффективность игры заключается в том, что за короткое время игры (30 минут) дети запоминают около 50–70 произведений искусств или понятий.

2. *Игры-упражнения.* Они способствуют развитию познавательных способностей учащихся, развивают умение применять его в новых условиях. Используются для закрепления нового учебного материала.

Пример № 1. Продолжить цепочку слов. Учащиеся должны продолжить перечень, классификацию. Например: архитектура, дорический ордер, капитель...

Пример № 2. Вычеркнуть из списка понятий лишнее слово.

Пример № 3. Сгруппируйте репродукции произведений искусств по жанрам (видам).

Пример № 4. Класс делится на 2–3 команды. Каждой команде дается задание составить кроссворд (вариант – список вопросов) по пройденному материалу. Можно пользоваться при этом текстом лекции или презентацией. Затем команды меняются кроссвордами для дальнейшего отгадывания или задают друг другу составленные вопросы. Они же должны определить правильность ответов.

3. Игры-упражнения на развитие восприятия произведений искусства.

Пример № 1. Подберите слова. Учащимся предлагается подобрать эпитеты, характеризующие произведение искусства. Побеждает тот из учащихся, который подберет большее количество эпитетов. Это упражнение развивает способность переводить зрительный образ в словесный.

Пример № 2. Сравните впечатления. Учащиеся сравнивают два произведения искусства. При выполнении этого упражнения развивается культура восприятия произведений искусства, речь учащихся.

Пример № 3. Угадай картину. Учащимся предлагаются фрагменты картин. Нужно определить, фрагмент какого произведения представлен? Варианты заданий: «В какой стране живет эта дама?», «В какой стране идет этот дождь?»

4. *Игры-путешествия.* Эти игры способствуют осмыслению и закреплению учебного материала. Они представляют собой заочные путешествия (виртуальные или в воссозданных условиях в аудитории или в музее) по изученным стилям, эпохам и странам (античность, раннехристианское искусство, готика, Возрождение и т. д.), заочные путешествия по музеям мира. Материал для игр-путешествий подбирается педагогом, а также может подбираться учащимися по заданию педагога в процессе подготовки к игре. Можно провести конкурс на лучший материал для игры-путешествия.

5. *Сюжетные (ролевые) игры.* Предлагается тема и цель игры, затем класс делится на команды, каждому члену команды дается определенная роль.

Пример № 1. Каждая команда изображает туристическое агентство, которое должно привлечь клиентов для путешествия по какому-либо маршруту, например, в средневековую Равенну или в Рим эпохи барокко. Команды должны придумать название и эмблему для своего агентства, написать программу путешествия, подобрать фотографии к нему, создать рекламный плакат. Каждому члену команды приписывается роль с определенными функциями: искусствовед, экскурсовод, менеджер по рекламе, художник, фотограф, журналист. После подготовки к игре команды защищают свои проекты путешествий. По каждой задаче выставляются баллы. Экспертами (жюри) являются педагоги школы, также можно пригласить в жюри выпускников школы.

Пример № 2. Командам предлагается ряд памятников архитектуры, которым угрожает экологическая опасность, а средств, выделенных каким-либо фондом (например, ЮНЕСКО), хватит для спасения только одного памятника. Командам предлагается выбрать один из памятников и обосновать свой выбор. Роли в команде: историк, эколог, искусствовед, журналист, экономист.

Пример № 3. Командам из двух-трех человек предлагается ряд произведений живописи или скульптуры. Они должны подготовить и провести «музейную экскурсию» по этим произведениям. Роли в команде: экскурсовод, зрители. Выступления экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений, выводов является обязательным условием проведения таких игр-занятий. Учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятий.

Игровые технологии являются одним из видов педагогических технологий, методом обучения в которых является игра. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся.

Включение в занятие игровых приемов и упражнений развивают такие качества как внимание, воображение, восприятие, мышление, память, речь, самоконтроль и др.; способствует активизации познавательной и творческой деятельности детей, повышению интереса к изучению предмета, быстрому и прочному усвоению знаний, которые преобразуются в умения и навыки; является важным психолого-педагогическим средством развития и воспитания, формирует умения применять полученные знания на практике.

Список источников:

1. Вавилова Л. Н., Кузина Т. С. Методические рекомендации / под общ. ред. В. М. Паниной. – Кемерово: Изд-во ГОУ «КРИПО», 2007. – 94 с.
2. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. Практикоориентированная монография. – М.: Педагогическое о-во России, 2008. – 128 с.
3. Кривко-Апинян Т. А. Мир игры. – М.: Эйдос, 1992. – 160 с.
4. Кукушин В. С., Болдырева-Вараксина А. В. Педагогика начального образования / под общ. ред. В. С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2005. – 592 с.
5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): учеб. пособие. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 180 с.
6. Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Технология игры в обучении и развитии: учеб. пособие. – М.: МПУ; Рос. пед. агентство, 1996. – 269 с.
7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
8. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

*Магсумова Ильмира Илсуровна
педагог-организатор
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
с. Шугурово, Лениногорский МР РТ*

Творчество — это неотъемлемая часть человеческой природы, проявляющаяся в самых разных видах деятельности, даже тех, которые на первый взгляд кажутся далекими от креатива. Дети, с их живым воображением и нестандартным взглядом на мир, являются прирожденными новаторами. Д.Б. Эльконин понимал творчество как создание чего-то нового, будь то преобразования в мышлении и поведении или же продукты, которые человек предлагает миру.

Творческие способности – это уникальные психологические особенности личности, которые позволяют добиваться успеха в любой деятельности, они не ограничиваются набором знаний и навыков, полученных ранее. Поскольку творчество может присутствовать в любом виде деятельности, особенно важно отметить, что именно

творческая активность ребенка, особенно в младшем школьном возрасте, значительно повышает его вовлеченность в учебный процесс. Она способствует лучшему усвоению знаний, стимулирует интеллектуальные усилия и укрепляет уверенность в собственных силах. Такие умения, как наблюдательность, способность анализировать, обобщать, выделять главное, предвидеть, сочетать логику с воображением, интуиция и гибкость мышления являются неотъемлемыми качествами творческой личности.

В современном мире развитие творческих способностей и потенциала детей – это важная задача. Образовательные стандарты направлены на формирование творческих компетенций. Учителям начальных классов необходимо переориентировать свою работу, чтобы направить учебный процесс на воспитание творческой личности, способной не только адаптироваться к сложным социальным и экономическим условиям, но и активно участвовать в их преобразовании.

Детское творчество проявляется, когда дети постоянно взаимодействуют с новыми вещами. Его можно поощрять с помощью разнообразных игр и занятий, задействующих как можно больше чувств. Дети, будучи творческими от природы, нуждаются в пространстве и времени для самовыражения, для работы со своими чувствами и для творческого подхода к любому делу. Собственное творчество помогает детям лучше усваивать культурно-исторические знания, а также повышает мотивацию к учебе, ведь создавать что-то самому гораздо интереснее, чем просто заучивать материал.

Творческие способности развиваются в процессе творческой деятельности. Ключевое требование к такой деятельности – именно ее творческий характер.

В заключение, можно с уверенностью сказать, что развитие творческих способностей детей является не просто желательным, а необходимым условием их полноценного становления. Творчество, будучи неотъемлемой частью человеческой природы, играет ключевую роль в формировании личности, способной не только адаптироваться к современным вызовам, но и активно участвовать в их преобразовании.

Как подчеркивал Д.Б. Эльконин, творчество проявляется не только в создании чего-то материального, но и в преобразованиях мышления и поведения. Это особенно важно в контексте младшего школьного возраста, когда творческая активность ребенка может значительно повысить его вовлеченность в учебный процесс, способствуя лучшему усвоению знаний и развитию таких важных качеств, как наблюдательность, аналитическое мышление, гибкость ума и интуиция.

Список источников:

1. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка // https://videouroki.net/videouroki/images/vu_logo1_2.png URL: <https://videouroki.net/razrabotki/riefierat-na-tiemu-razvitiie-sposobnostiei-i-tvorchieskogho-potientsiala-kazhdog.html> (дата обращения: 13.01.2025).
2. Мартемьянова А.А., Седова И.Г. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 4-5.;

МЕТОД «SAND-ART» ПЕСОЧНОГО РИСОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

*Манакова Галина Леонидовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Дом детского творчества»
г. Лениногорск, Лениногорский МР РТ*

Песок для детей остается наиболее притягательным материалом. Рисование песком – новый и одновременно простой вид изобразительной деятельности дошкольников, доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. А для педагога это еще один способ понять чувства ребенка.

Особый интерес у детей и у взрослых вызывает такая техника, как рисование песком. И это не случайно. Податливость песка и его природная магия завораживают. С самого раннего детства, играя в песочнице или на берегу реки, дети непроизвольно пытаются рисовать руками или ладонью. Данный вид рисования – один из самых необычных способов творческой деятельности, т. к. дети создают на песке неповторимые шедевры своими руками. Удивительным образом горсть песка превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. Этот необычный вид искусства называется «SAND-ART», т. е. «искусство песка». Песок – та же краска, только работает по принципу «света и тени», прекрасно передает человеческие чувства, мысли и стремления. Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего мира. Кто сказал, что рисовать нужно только кисточкой, карандашом или фломастером? Ведь рука и пальцы – это такое подспорье. Причем указательный палец правой руки слушается ребенка даже лучше, чем карандаш. Хорошо научиться пользоваться не только указательным пальцем, но и остальными, чтобы проявлять творческое воображение.

По мере освоения техники рисования песком обогащается и развивается внутренний мир ребенка. Данный вид творчества как средство коррекции психики позволяет маленькому художнику преодолеть чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет уверенность в своих силах. Владея техникой рисования песком, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает творческий характер детской продуктивной деятельности.

Значимость:

- во-первых, это направленность образовательной деятельности на развитие ребенка, а не на сообщение ему суммы знаний;
- во-вторых, создание доброжелательной, творческой атмосферы, чтобы дошкольник мог высказать свои мысли вслух, не боясь критики;
- и, в-третьих, образовательный процесс строится с использованием игр и игровых упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и самостоятельности в изобразительной деятельности.

Метод «SAND-Art» – систематизированная совокупность последовательных действий с песком на специальных столах со световой подсветкой для решения обучающих, развивающих и коррекционных задач. Рисование песком на поверхности со световой подсветкой – искусство достаточно молодое, появилось в 70-х годах XX столетия. Изобретателем стиля является канадский режиссёр-мультипликатор Кэролин Лиф,

создавая песочный анимационный фильм «Песок, или Петя и серый волк». Соприкасаясь пальцами с песком, нервные окончания посылают сигналы в мозг и начинают стимулировать его. Рисование песком, в отличие от других видов искусства позволяет задействовать сразу все каналы восприятия, навыки рефлексии, развитие памяти, мышления, внимания. Вторым плюсом песочного рисования являются уникальные свойства песка – природного материала – тягучесть, мягкость, приятная шершавость. Рисую песком, ребенок может расслабиться, отдохнуть. И, наконец, третий аспект – это рисование песком как искусство. Занятие с использованием метода песочного рисования включает три части:

- в подготовительной части проводятся упражнения для подготовки руки к рисованию, нормализации психоэмоционального состояния, снятия внутренних зажимов, напряжения;
- основная часть – непосредственно работа с песком, предусматривается использование художественного слова, музыкальных произведений, беседа по теме;
- заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и рисунков сверстников, раскрытие творческого замысла.

Каковы же преимущества данного метода? Метод песочного рисования позволяет детям:

- учиться осознавать себя и выражать собственные чувства и переживания;
- развивать чувство внутреннего контроля;
- раскрывать ресурсы и делать их инструментом в жизни;
- повысить мотивацию в деятельности;
- проработать внутренние и межличностные конфликты, сложные ситуации.

Таким образом, использование данного метода в работе с одаренными детьми способствует развитию творческих способностей и поддержанию положительного эмоционального фона, стабилизации психоэмоционального состояния, преодолению мышечных зажимов, пониманию переживания других людей, осознанию своих отрицательных эмоций и принятия психотехнических способов их отреагирования. Кроме того, формируется позитивное отношение к себе, укрепляется уверенность в своих силах, стимулируется моторное и эмоциональное самовыражение, формируется адекватная самооценка. Развиваются навыки общения, доброжелательное отношение к взрослым и сверстникам, согласовываются действия, мнения, установки с потребностями партнеров по общению.

Список источников:

1. Афонькина Ю.А., Филатова О.В. Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2016. – 95 с.
2. Бабаева Ю.Д. Рабочая концепция одаренности. – 2-е изд., расш. и перераб. – М., 2003. – 95 с.
3. Лейтес Н.С. Психология одаренности детей и подростков. – М.: Академия, 1996. – 416 с.
4. Никитина О.Н. Метод Sand-Art. Ресурсы рисования песком. Песочные истории. – СПб., 2012.
5. Юркевич В.С. Одаренный ребенок иллюзии и реальность. – М.: Просвещение, 2000. – 136 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ ИЗОСТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ» (ЖИВОПИСЬ)

*Меркулова Оксана Александровна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУДО «Дворец творчества
детей и молодежи им. О.П. Табакова»
г. Саратов*

Пленэрные занятия являются неотъемлемой частью обучения детей изобразительному искусству. Необходимость развития у детей чувства прекрасного к явлениям природы и человеческому творчеству в их взаимосвязи – основополагающая цель детской изостудии. Красота, гармония завораживают, притягивают, природа – «нерукотворное искусство», лес, охваченный «буйством» красок – в естественном синтезе обостряет восприятие мира, помогает ярче ощутить действительность.

Как педагог по рисованию, я не могу оставаться в стороне, постоянно ищу новые грани и скрытые резервы обучения и воспитания детей. Занятия по живописи настолько многогранно, что позволяет решать не только проблему духовного, но и психофизического здоровья учащихся. Ведь рисование не просто способствует развитию ребенка, но и связывает между собой важнейшие функции: зрение, двигательную координацию, речь, и мышление, но и определяет духовное становление и психологическое развитие личности. Занятия музыкой, живописью, помогают снять у ребенка эмоциональное напряжение, уменьшает тревожность, агрессию. Возможность не говорить, а выражать свои переживания в виде рисунка представляется одним из важнейших преимуществ живописи. Рисование снижает уровень возбуждения. На своих занятиях я очень часто применяю направление арт-терапии, например, изучая пленэрную практику цветоведения, я показываю учащимся, что краски - это неизведанный мир. Дети замечают, что лес бывает голубым, утром оранжевым, вечером выглядит багровым. Работа с красками по - разному влияет на их настроение.

Изостудия «Волшебная кисть» объединяет учащихся от 5 до 12 лет. Одной из основных задач является научить воспринимать натуру цельно в определенном сочетании тонально-цветовых отношений.

Анализ, синтез и сравнение – основные методы постижения природы. Смотреть нужно глубоко и подробно, но при этом не терять общего. В обыденных вещах и явлениях природы необходимо учиться видеть необычное, важное, что остается скрытым от других. Другие методы, применяемые в пленэрной практике: словесный (объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы), практический, эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений).

По характеру деятельности учащихся можно выделить такие методы, как: репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. Занятия на пленэре лучше проводить с небольшими группами детей, что позволит осуществить дифференцированный индивидуальный подход. В работе на пленэре перед детьми открываются просторы, многоплановость, богатое разнообразие форм, величин, цветов, постоянная смена атмосферных явлений. Городские этюды чаще получаются более эмоциональными благодаря наполненности людьми, транспортом, движением.

Учебный этюд, целью которого является изучение законов живописи и рисунка в условиях пленэра, начинается с выбора мотива. Далее следует композиционное

размещение целого и элементов изображения в необходимом формате и размере. Нужно изучить натурный мотив с разных точек зрения, сделать пробные наброски и выбрать лучший вид. Для первых этюдов лучше взять мотив с ясными по тону, цвету и форме предметами и планами. Желательно избегать композиции со сложными архитектурными сооружениями, множеством домов, транспорта, людей. Перед работой в материале этюд лучше создать в уме – продумать цели и задачи, выбрать главное. Надо определить точку зрения, линию горизонта, решить, сколько места на этюде будет отведено небу, земле или воде, деревьям и т.д. При компоновке надо избегать положений, когда вертикальная (пример: фонарь, дерево) или горизонтальная линия делит этюд пополам.

Перед выполнением большого этюда следует сделать этюд-эскиз небольшого размера, в котором определить композицию, колористическое решение, наметить тонально-цветовое соотношение неба и земли, планов, крупных объектов пейзажа. Детальная проработка в данном случае не нужна. Композиционный этап начинается раньше подготовительного рисунка и продолжается до окончания работы над этюдом.

Очень важен подготовительный рисунок. В нем окончательно определяются пропорции, на линии горизонта ставятся главные точки этюда, предельно конструктивно намечаются границы планов и основных предметов, их светотеневая масса, особенно в местах тональных контрастов. Начало подготовительного рисунка – это карандашный набросок с натуры, выполненный в пропорциональном соответствии с задуманным эскизом. Предварительное линейно-конструктивное построение форм позволяет более организованно вести следующую работу с цветом или тоном. С самого начала рисунок должен быть предельно лаконичным.

Композиция, рисунок и живопись – это единый и неразделимый процесс работы, как над этюдом, так и над другим живописным произведением. Работая на пленэре учащиеся учатся воспринимать и передавать в этюде отличительные особенности того или иного состояния и освещенности. Для передачи различных состояний природы нужны различные материалы, техники исполнения и размеры этюда. Полезно сделать вначале несколько небольших зарисовок разной освещенности и изменениями в общем тоне. Это поможет изучению световых и цветовых отношений для различного времени суток. «Никогда не гонитесь за большим размером этюдов, в большом этюде больше вранья, а в маленьком совсем мало, и если вы по-настоящему серьезно почувствуете, что вы видели, когда писали этюд, то и на картине отобразится правильное и полное впечатление виденного» – говорил своим ученикам Левитан.

Важно перед началом работы мысленно представить этюд законченным, колористически цельным и продумать соотношения основных цветовых масс. Начинать писать этюд можно с неба, земли, деревьев или другого места, где меняется цвет, но непременно это должны быть большие цветовые массы. Например, написали небо, затем землю, далее массу домов и деревьев. Так строятся большие цветовые отношения. Потом, когда они найдены, начинается лепка формы, находим свет и тень, затем пишем детали и заканчиваем вновь обобщением там, где это необходимо, и опять же уточняем большие цветовые пятна. Нельзя писать до конца одну часть этюда, пока не определена цветовая раскладка в целом. Введение и проработка деталей постоянно должны соотноситься и согласовываться с общим решением и гармонией этюда. В процессе работы нужно определить разницу между самым светлым и самым темным пятном, между самым теплым и самым холодным, самым интенсивным и самым блеклым на натуре и в изображении на плоскости. Получив навыки работы над небольшими этюдами, можно перейти к работе над более крупными и сложными композициями.

Важную роль в жизни изостудии «Волшебная кисть» отводится организации детских выставок, как части учебного и творческого процесса. Формирование выставки

изобразительного искусства является таким же полноценным творческим делом, как и работа над созданием произведения любого вида. В объединении «Волшебная кисть» ежегодно проходят:

- выставки-праздники
- вернисажи.
- групповые выставки студийцев, объединенные единой темой;
- этюды в конце учебного года.

Благодаря сотрудничеству с Саратовским государственным художественным музеем им. А.Н. Радищева 25 октября 2019 года была организована выставка живописных работ, написанных на пленэре «Дети обо всем на свете».

Чтобы написать удачный этюд, нужно внимательно наблюдать и изучать природу, развивать умение передавать нюансы состояния природы и человека. Учащиеся должны стремиться к тому, чтобы каждый этюд был написан с эмоциональным подъемом. Художественное произведение не только передает содержание мотива, но и настроение, переживания, которые художник вложил в изображаемый им сюжет. Нужно научиться видеть природу и обобщать увиденное. Это дается не скоро. Работая над этюдом нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не перегрузить его изменениями и ненужными подробностями, из-за чего этюд утратит свежесть, остроту восприятия и свою художественную ценность. Не рекомендуется дописывать дома незавершенный этюд, целесообразнее оставить его незаконченным – это сохранит непосредственное впечатление, полученное художником от природы.

В результате долгой и упорной работы с натуры (на пленэре) учащиеся приобретают настоящее «ощущение природы», их картины становятся содержательными, убедительными, наполненными эмоциональным чувством.

Список литературы:

1. Беда Г.П. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: 2012 – 192 с.
2. Дорофеева Д. Графические орнаменты// Искусство детям. – М.: изд-во Мозаика - синтез, 2010 – 20 с.
3. Лемон К. Рисуем без страха. – М.: 2014 – 128 с.
4. Макарова М.Н. Тайны бумажного листа. Искусство детям. – М.: изд-во Мозаика - синтез, 2010 – 24 с.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА УРОКЕ КОМПОЗИЦИИ. МОНОТИПИЯ

*Митюшкина Елена Леонидовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств»
г. Мензелинск, Мензелинский МР РТ*

Цели:

Поделиться с учащимися своим опытом работы в технике монотипия.
Провести мастер-класс по теме: «Монотипия».

Задачи:

Дать возможность понять закономерности и пластические особенности техники монотипия.

Создать условия для понимания законов передачи формы и пространства через: линию и пятно в формообразовании предметов и среды, пластическое решение композиции формы и цвета, выбор технических приемов и пластического языка для решения конкретных задач

Монотипия — это отпечаток краски с изображения. Каждый такой отпечаток неповторим. Поэтому непредсказуемость является не только характерной особенностью данной техники, но и ее достоинством, дающим простор для творчества. Никогда не знаешь, что получится при очередном оттиске. Существуют разные виды монотипии. Сегодня люди что только не придумывают. Однако, сейчас я хочу рассказать о необычной монотипии с использованием типографской краски на стекле. При помощи этой техники можно создавать профессиональные графические произведения, соединяющие в себе долю непредсказуемости и эффектности с творческим замыслом конкретного рисунка.

Существуют различные способы монотипии, рассмотрим их на примере практических работ с детьми на уроках графики.

Монотипия на стекле гуашью.

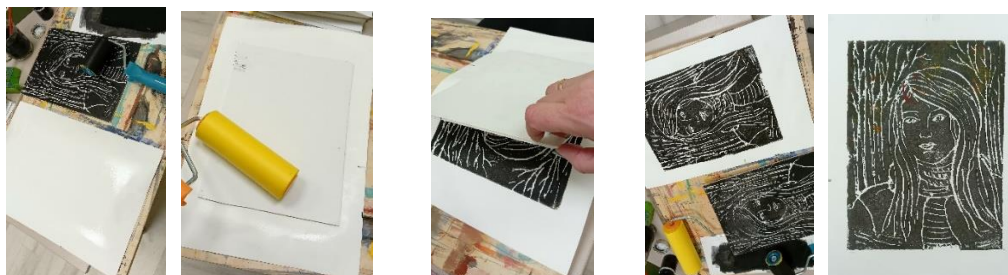
Этот способ работы подходит для работы с учащимися младшего и среднего возраста. Материал доступен и легок в работе.

Рисунок наносится на стекло или пластик гуашью как на обычную бумагу, создавая готовый пейзаж или натюрморт. Затем берется бумага, слегка увлажняется с помощью губки, накладывается на готовый рисунок на стекле. С помощью валика по бумаге прокатывается рисунок, создавая его отпечаток на бумаге. Следующим шагом будет снятие бумаги со стекла осторожными движениями. По окончании работу можно подправить кистью, дорисовать не пропечатанные детали, добавить дополнительные элементы в рисунок для завершения выразительной композиции.

Монотипия на пенопластике с продавленными контурами рисунка.

Для этой работы подойдут такие материалы как мягкий пенопластик для макетирования. В начале наносим рисунок на пенопластик карандашом без нажима. Затем продавливаем контуры рисунка и необходимые детали твердым карандашом или заточенной палочкой.

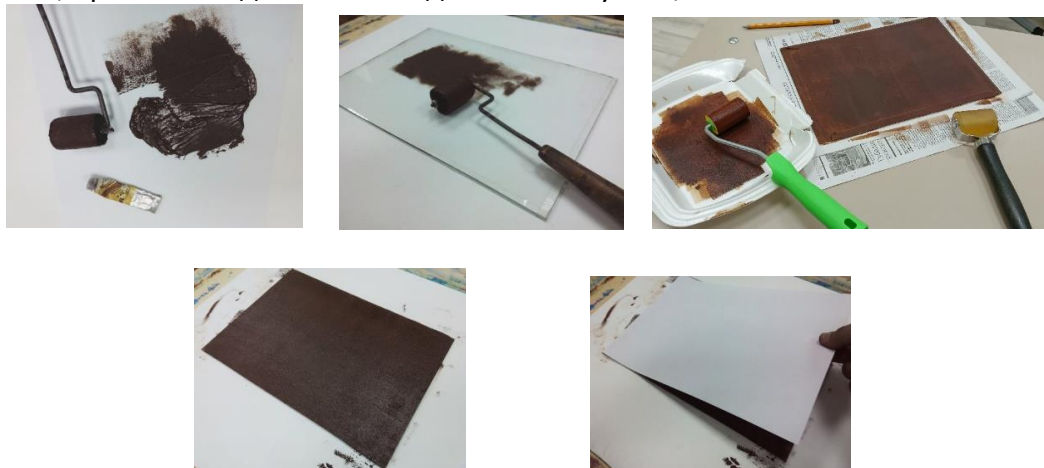
После этого с помощью валика раскатываем тонким слоем краску (гуашь или масляную краску) по поверхности пенопластика. Продавленные участки рисунка остаются

при этом не покрашенные. На пенопластик накладывается поверх чистый лист бумаги и прокатывается валиком с нажимом. Отпечатанный рисунок так же можно подкорректировать с помощью использованной краской и кистью.

Монотипия на стекле масляными красками.

При обычной монотипии автор создаёт изображение красками, а затем делает с него отпечаток. В нашем случае все по-другому:

Типографская краска (или художественная масляная) наносится валиком на стекло тонким слоем, причем она должна быть достаточно густой;

Поверх кладется чистый лист бумаги;

На чистый лист кладется бумага с уже нанесенным рисунком;

Рисунок обводится жестким предметом (шариковой ручкой, твердым карандашом или заостренной палочкой) в результате чего, лист продавливается, и краска сцепляется с бумагой ровно по контуру.

Дополнительно можно вводить штриховку, а также тонировку силуэтов при помощи продавливания бумаги чем-нибудь мягким, например, пальцем.

Результат очень сильно зависит от степени нажатия и разнообразия используемых предметов. Можно пользоваться, как я уже говорил, шариковой ручкой, заточенной деревянной палочкой, мастихином, поролоновой губкой, металлической расческой, пальцем и даже тряпкой... Краска, отпечатываясь, оставляет в этих случаях интересный след, обогащая графику неожиданными эффектами.

Классическая монотипия на стекле

Эта техника основана на свойстве типографской краски отпечатываться на бумаге при малейшем прикосновении с обратной стороны. Поэтому вариации прикосновений и являются средством для получения отпечатка. Характер отпечатка полностью зависит от применяемых инструментов (бумага, карандаш, ручка). Остальные материалы те же, что и в монотипии живописной. Отличие состоит в выборе бумаги, которая должна быть тонкая, плотная, либо оберточная, мелованная или типа «агат». От фактуры бумаги и толщины наката краски зависит характер оттиска.

1. На стекло, при помощи резинового валика, накатывается типографская

краска тонким и ровным слоем, в соответствии с размером подготовительного рисунка.

2. Излишки краски можно убрать при помощи газеты, для этого надо аккуратно положить газету на слой краски и прокатать чистым валиком почти без давления. Газета впитает краску только там, где ее излишек. Процедуру можно повторить несколько раз, до тех пор, пока на газете не будет тонкий полупрозрачный налет краски.

3. На накатанный прямоугольник краски сверху накладывается лист бумаги большего размера (паспарту), где уже есть подготовительный рисунок. Фото №3. Можно класть чистый лист бумаги, а на него уже рисунок. В этом случае надо их скрепить между собой, чтобы не произошло сдвига изображения. Второй способ дает возможность не испортить рисунок, если что-то не получится в процессе работы. Подготовительный рисунок необходимо закрепить и на стекле, так как выбранная со стекла краска может поменять характер отпечатка.

4. При помощи карандаша производится обводка подготовительного рисунка. Закрепленная на стекле бумага отворачивается в сторону и фиксируется. Фото №4.

5. Со стекла, при помощи сухой тряпки (100 % хлопок), краска полностью снимается с тех мест рисунка, где должна быть белая бумага. Делать это надо аккуратно, чтобы не испортить красочный слой.

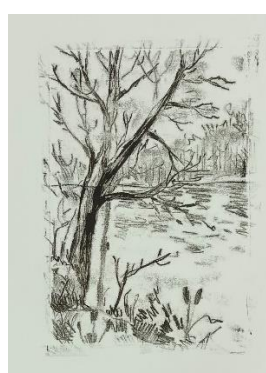
6. Отогнутый подготовительный рисунок возвращается на прежнее место. Затем при помощи ложки или резинового валика снимается оставшаяся краска со стекла на отпечаток. Работа закончена. Фото №5.

7. При помощи разбавителя тряпкой очищается стекло от остатков краски.

Монотипия авторская

Изучив все существующие виды монотипии, каждый художник может придумать свой собственный способ. Это может быть и цветная монотипия с нескольких досок, с эффектом литографии. Монотипия на мелованной бумаге дает практически бесконечный спектр возможностей, в силу специфики самой бумаги, которая дает возможность многократно проходить по ее поверхности и валиком, и кистью. Можно использовать рельеф, применяемый в витражах, и ручную подкраску по высохшему слою, и отпечатки свежих листьев, кружев, текстиля, обоев и т. д.

Мастер-класс для преподавателей ДШИ и ДХШ Монотипия масляными красками на стекле

Список литературы:

1. Абельдяева И.Г. Школа изобразительного искусства. - 7-е изд. - М.: Академия художеств СССР, 1963. - 236 с.
2. Верделли А. РИСУНОК. Искусство рисунка. - 1-е изд. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2001. - 158 с.
3. Гаррисон Х. Полный курс. Рисунок и живопись. - 1-е изд. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2010. - 253 с.
4. Мусабиров Р.М., Гильмутдинова О.А. Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И. Фешина. - 1-е изд. - К.: АПРЕСС, 2021. - 276 с.
5. Французов Б.Ф. Графическая картина // art council художественный совет. - 2008. - №1 (59). - С. 50-54.

**ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАТЮРМОРТА В ЧЕРНО-БЕЛОЙ ГРАФИКЕ
НА ЗАНЯТИЯХ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ДХШ**

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

Натюрморт предоставляет учащимся большие возможности для творчества. Графические натюрмортные композиции являются формой творческого поиска, простым, но эффективным учебным заданием, для которого необходим минимум средств и материалов.

Натюрморт – небольшое по объему, но очень важное для понимания принципов графики задание на решение простых и сложных форм. В процессе выполнения упражнений учащиеся выясняют возможности выявления предметов постановки различными графическими средствами. Элементы графики и методы их организации в графической композиции в задании «Натюрморт» могут быть «проиграны» во всех возможных вариантах. Учащиеся старших классов, осмысливая постановку, выполняя поставленные преподавателем задачи, находят собственные творческие решения, пробуют новые графические техники и приемы.

Отличительная черта тематического натюрморта – полная подчиненность всех элементов композиции выражению темы. Сюжетно-тематический натюрморт подразумевает объединение предметов темой, сюжетом, где необходимо передавать через предметы настроение и характер их обладателя. Тематическая композиция натюрморта – это исследовательская творческая работа старшеклассника, отражающая актуальную проблему и показывающая, как он может реализовать приобретенные знания, умения при решении конкретных творческих графических и технологических задач на станковой композиции.

Работать можно с конкретной постановкой, так и с воображаемой, импровизируя на тему натюрморта. Предметы в постановке являются только темой для творческой работы. Они могут перемещаться, дополняться или убираться совсем, соответственно творческому замыслу. В основу изображения должна быть заложена какая-то общая идея, которую автор на протяжении всей работы будет держать в голове, например, стилистическое направление в искусстве, историческая или географическая принадлежность...

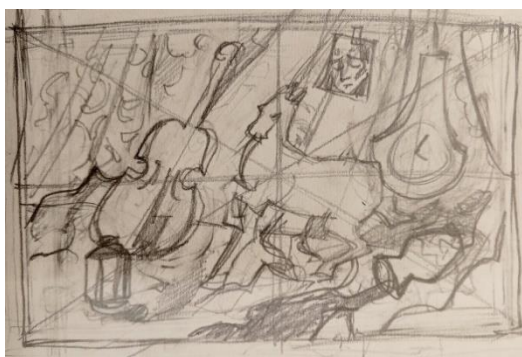
Для задания преподаватель готовит вариативную длинную постановку, включающую разнообразные предметы (в натурном фонде школы они есть в наличии), гипсовую фигуру коня, горшки с домашними цветами, лампа, абажур, настольные часы (под старину), книги, рамки и другие предметы, помогающие раскрыть тему и образ в творческом задании. Расстановка предметов

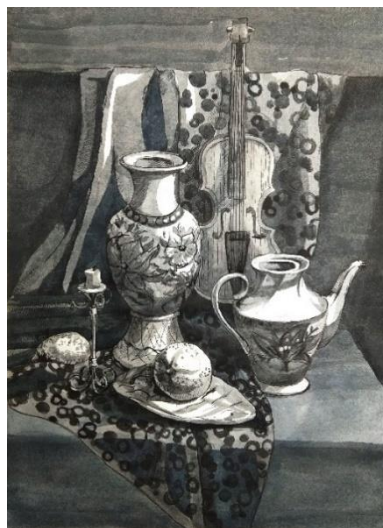
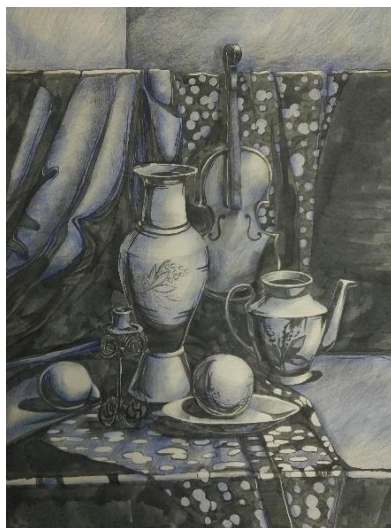
осуществляется свободно, вариативно, ее порядок позволяет обучаемым самостоятельно выбирать мотив для натюрморта.

Темы заданий могут быть разнообразные: «Натюрморт с музыкальными инструментами», «Музыкальный натюрморт», «Атрибуты искусства» и т.д.

Работа начинается с поиска схемы композиции. Подбор предметов осуществлялся согласно выбранной теме. Выбор предметов для натюрморта должен быть не случайным, а осмысленным, в зависимости от поставленной задачи. В некоторых случаях для постановки натюрморта мы выбираем «главного героя» или тот предмет, вокруг которого и будет разворачиваться все композиционно-смысловое действие. Для раскрытия наиболее интересного образа натюрморта поможет композиционный поиск с изменением его ракурса, освещения, применения светлотного контраста, ритмического ряда.

Композиционные поиски. Эскизы.

*Приемы графической подачи и графические возможности
в изображении объектов в натюрморте*

Графика – это один из видов изобразительного искусства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности. Основным изобразительным средством графики является однотонный рисунок (т.е. линия, светотень); роль цвета остается в ней сравнительно ограниченной.

В работе рассматриваем выразительные возможности чёрно-белой графики. Графика сформировала многообразие видов и форм, стилистических направлений. Выявили техники, приемы и способы работы пятном, штрихом, силуэтом. Рассмотрели особенности работы в черно-белой графике и способов работы над натюрмортом.

Чёрно-белая графика (линейная, пятновая, линейно-пятновая, точечная). Художественно выразительные достоинства графики заключаются в ее лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность, условное обозначение предмета, как бы намек на него, составляют особую ценность графического изображения, они рассчитаны на активную работу воображения зрителя.

Каждая учебная графическая работа в ДХШ является творческой, а учебные задания направлены на развитие творческих способностей старшеклассника.

Поэтапность выполнения задания:

1. Зарисовка.

В них фиксируют не только особенности формы, но и тот или иной графический эффект, увиденный в природе. Зарисовки, как правило, выполняются с натуры и по памяти. Необычное состояние освещения, фактурная поверхность, ритмика и пластика форм проявляются в зарисовках-впечатлениях с особой силой.

2. Эскизная работа. Условность языка графики как вида изобразительного искусства открывает широкие возможности для свободного композиционного поиска.

3. Итоговая работа. Графический лист.

Наилучшие варианты эскизов графических композиций выполняются в виде законченных графических листов – чистовых листов, которые можно считать графической композицией натюрморта, выражающей замысел автора во всей полноте и детальной проработке.

В процессе выполнения задания, большое внимание уделяется изложению творческого процесса, его последовательности. Подробно рассматриваются основные техники и материалы графического изображения, их выразительные возможности.

Для выполнения художественно выразительного и понятного для восприятия творческого задания необходимо образное, творческое мышление; грамотное использование средств графики: линии, пятна, графической передачи текстуры и т.д.

Также необходимо понимание особенностей различных рисовальных материалов и техник, умелое владение ими.

Примеры работ учащихся «Творческий натюрморт в черно-белой графике»

Список литературы:

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. – М.: 1981.
2. Кулебакин Г. Н. Рисунок и основы композиции: Учебник СПТУ /под ред. Т. Л. Кильпе. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 1988.
3. Стародуб К.И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие для вузов - 2-е изд., - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 190 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ СТУДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КЕРАМИКЕ

*Морозова Ольга Алексеевна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУДО «Дом детского творчества»
г. Заинск, Заинский МР РТ*

Среди наиболее важных факторов, которые влияют на развитие личности детей в системе дополнительного образования, важнейшим является профессионализм, мастерство педагога. Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только другая личность, лишь у мастера можно научиться мастерству. Профессионализм и мастерство педагога является основой для формирования и развития личности ребенка.

Педагог дополнительного образования должен располагать творческим потенциалом, проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию.

Обновление и развитие системы дополнительного образования требует от педагогов дополнительного образования знания инновационных педагогических технологий и владения современной техникой, а также освоения новых форм и методов обучения.

Педагогические инновации – нововведение, новшество, передовой педагогический опыт, направленное на совершенствование педагогического процесса. По сути своей новизна всегда относительна. Новшество не обязательно является чем-то новым, но обязательно чем-то лучшим и может быть продемонстрировано само по себе. Инновации педагога дополнительного образования могут быть представлены в виде:

- абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов);
- относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику).

Один из показателей – использование инновационных технологий и активных методов обучения в образовательном процессе. Задача педагога – заглянуть во внутренний мир каждого ученика и раскрыть его индивидуальность с помощью современных образовательных технологий, активизировать учебно-познавательную и творческую деятельность детей. Такая работа способствует получению новых знаний, развитию умения анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы. Большинство учеников, которые посещают студию, учатся с желанием. Даже если они не делают больших успехов в выставочной и конкурсной деятельности, то все равно любят лепить из глины.

Одним из ценнейших свойств глины является её способность актуализировать различные аспекты телесного опыта благодаря стимуляции тактильных ощущений и кинестетических реакций, а также создание объёмных образов.

Лепка из глины относится к методам арт-терапии и широко применяется не только при работе с детьми, но и с взрослыми людьми. Эта «глинотерапия» необходима, чтобы убрать все психологические барьеры в работе с детьми разного возраста, а также максимально раскрепостить ребенка во время занятий художественным творчеством.

«Хотя любой вид арт-терапевтической деятельности включает определённые телесно-ориентированные компоненты, можно говорить о специальной группе арт-терапевтических техник, имеющих более выраженную телесно-ориентированную

направленность» (Копытин А. И., Корт Б., 2011). Среди задач применения данных техник называют:

- профилактику и лечение соматических и психосоматических заболеваний;
- раскрытие творческих способностей;
- формирование навыков эмоциональной саморегуляции.

Несмотря на то, что в большинстве случаев дети любят работать с глиной и другими пластическими материалами, у некоторых возникают робость и страх, когда им предлагается воспользоваться глиной. Как правило, это происходит по трём причинам: некоторые дети очень боятся испачкаться, других пугает новизна материала, последние же опасаются, что не справятся с задачей «правильно» слепить объёмный объект, поскольку многие воспринимают работу с глиной как ориентированную на создание какого-либо изделия. Техника, о которых пойдёт речь дальше, позволяет справиться с опасениями, связанными с работой с глиной, и кроме того, являясь очень простой для выполнения, позволяет актуализировать и передать некоторые особенности восприятия своего тела, характеризующие образ «Я».

Техника «Манипуляции с глиной и лепка под музыку»

В течение нескольких минут дети с закрытыми глазами что-то делают из глины, совершая самые простые манипуляции, давая возможность своим пальцам свободно двигаться. Когда они заканчивают лепить, им предлагается открыть глаза и посмотреть на своё произведение, рассмотрев его со всех сторон. Если у них появляется желание что-то изменить в своём произведении или же добавить к нему что-либо, то они могут сделать это, продолжая работу уже с открытыми глазами. Затем, идентифицируя с данной фигурой, представляя её как персонаж, дети при желании могут высказаться от её лица, сказать, как фигура себя ощущает. При этом ярко проявляются те качества «Я», которые актуализируются и выражаются посредством восприятия своего тела, пластическим отражением которого становится вылепленная фигура, её форма и расположение в пространстве.

Современные педагогические технологии позволяют развивать творческое воображение и способствуют росту исполнительского мастерства учащихся.

В самый ранний период творчества, когда форма изображения бывает очень примитивна, ребенок мыслит образ живым, конкретным, действующим. Не владея, в достаточной мере в этот период изобразительными средствами, он выражает эту действенность звуками, жестами, движением. Даже старшие воспитанники, когда у них есть необходимые навыки, иногда используют речь для усиления выразительности образа. Только постепенно под руководством педагога ребенок овладевает изобразительными средствами.

Среди инновационных педагогических технологий особое место занимает проектная деятельность. Из всего многообразия проектных технологий наиболее актуальной я считаю технологию творческого проекта, который стал неотъемлемой частью моей педагогической практики. Этот метод позволяет включить в творческий процесс всех без исключения учеников студии, независимо от их способностей и достижений. Проект рассматривается не как самоцель, а как способ организации учебной деятельности с одной стороны, и как средство формирования ключевых компетенций учащихся с другой.

Например, при реализации проекта «Создание женского образа в керамике» был проведен эксперимент, поставив перед учащимися задачу: как, например, вылепить барышню в стиле национальной игрушки Татарстана.

Общеизвестно, что народные игрушки, как и народное художественное творчество вообще, по своей природе близко творчеству ребенка. Это объясняется простотой и непосредственностью пластических форм и росписи фигурок. Но главное, в изделиях

народных мастеров-игрушечников присутствует художественный образ. Это способствует влиянию произведений народного декоративно-прикладного искусства на поведение людей: художественное смыкается с нравственным, прекрасным в человеке. В этом плане можно говорить о татарской игрушке как средстве воспитания личности подрастающего поколения.

Встречи с «ожившими» героями волшебных сказок татарского народа, с удивительно изящными скульптурами молодых татарочек в нарядных костюмах, запечатленными в глине сценками веселых татарских праздников, не только сохраняют на долгие годы в душе ребенка эмоциональный след, формирующий в дальнейшем его понимание эстетического, высокохудожественного в искусстве, быту, природе; расширяют и развивают его духовные потребности, воображение, художественные представления и творческие способности, но и способствует приобщению молодежи к культурно-историческому наследию татарского народа, воспитанию у подрастающего поколения национального самосознания и культуры в сфере межнациональных отношений.

Имея большое желание самим быть участниками создания художественных образов, учащиеся, в процессе практических поисков технологических приемов лепки глиняной игрушки, открывают для себя и находят собственные способы ее моделирования.

Работа над проектом – это постоянная потребность в творческом поиске. Для многих это возможность накапливать опыт участия в выставках и преодолевать волнение участвовать в конкурсах.

Подводя итог, можно сделать вывод, инновационные технологии в системе дополнительного образования детей позволят более полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-ориентированным, направленным на саморазвитие и самообразование личности.

Рекомендации по внедрению инновационных педагогических технологий в практику дополнительного образования детей

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня в дополнительном образовании детей, можно свести к основополагающим закономерностям:

- необходимо активизировать детей;
- вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности;
- подвести эту деятельность к творчеству;
- предоставить воспитанникам больше самостоятельности;
- развить такие личностные самообразования детей, как самостоятельность, активность, общение;
- постепенно предоставить детям полную свободу в принятии решений.

Список источников:

1. Михалева Н.В., Бодунова Н.В. Инновационная деятельность как одно из условий развития учреждения дополнительного образования детей: хронология инноваций // Crede expert: транспорт, общество, образование, язык. – 2014. №1. -С.281-290.
2. Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии. Учебно-методическое пособие — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Гном и Д, 2001. - 188 с.
3. Борытко Н.М. Педагогические технологии. Гуманитарная педагогика. Выпуск 2 - Волгоградский государственный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования – 2006. – 59 с.

4. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. Учебно-методическое пособие – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 224с.
5. Педагогические технологии // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогические_технологии (дата обращения: 09.01.2025).
6. URL: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/index.php (дата обращения: 09.01.2025).

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ У ШКОЛЬНИКОВ

*Насыбуллина Гузель Салимовна
методист,
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская художественная школа №2»
г. Казань*

Формирование творческого потенциала и мотивации у детей в сфере изобразительного искусства представляет собой одну из ключевых задач современного образования. Классические педагогические концепции, такие как учение Я. А. Коменского, подчеркивают, что одной из главных целей обучения должно быть пробуждение у детей стремления к знаниям и познанию.

В наше время система дополнительного образования предлагает уникальные возможности для развития творческих способностей и мотивации детей на занятиях изобразительным искусством. Особую роль играет внедрение современных педагогических технологий, направленных на формирование устойчивой заинтересованности у воспитанников. Это способствует созданию более интерактивной и увлекательной образовательной среды, а также позволяет найти индивидуальный подход к каждому ученику.

Мой инновационный опыт представляет собой применение комплексного подхода к обучению в художественной школе. К примеру, в нашей художественной школе преподаются такие предметы: Рисунок, Живопись, Станковая композиция, Прикладная композиция, Скульптура, История изобразительного искусства. Инновация заключается в том, чтобы все предметы изучали одну тему параллельно. Представим себе, что ребята изучают творчество великого Ван Гога на занятиях по истории искусств. После того как они узнают теоретическую часть – можно на занятиях по живописи писать натюрморты в схожей стилистике, как у Ван Гога. На занятиях по Станковой композиции выполнить работу повторяющие мотивы работ художника. К счастью, в нашей художественной школе есть возможность вести занятия такими методами – большинство предметов одного класса ведет один педагог.

В текущем учебном году 5 класс, в котором я провожу занятия изучал абстрактное искусство по предмету История изобразительного искусства. Чтобы закрепить полученные знания, на занятиях по предмету Живопись дети писали натюрморт на тему Абстракция. Здесь то нам и пригодились и интерактивная доска и различные соц. Сети и поисковики. Рассматривали работы абстракционистов, выбирали стиль близкий каждому ребенку. Результаты поисков выложены в конце статьи.

Направленность на традиции и историю страны также помогает стимулировать интерес учащихся к своему культурному наследию, что важно для формирования патриотических чувств и национальной самоидентификации.

Совместные усилия педагогов и специалистов в области культуры имеют большое значение для развития инновационного опыта в художественном образовании. Изучение и обобщение педагогического опыта способствует развитию новых творческих и педагогических проектов, что в свою очередь стимулирует рост качества образования в сфере искусства.

Развитие инноваций в образовании должно быть ориентировано на потребности учащихся, а также учитывать современные тенденции и технологии. Только так мы сможем обеспечить высокое качество обучения в области искусства.

Список источников:

1. Сальникова Т. П. Педагогические технологии: Учебное пособие. Творческий центр Сфера, - 2007. – 128 с.
2. Щукина Г. И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. М.: Просвещение. – 1984. – 176 с.
3. Гузьева Л. П. Методическая разработка «Изучение и формирование мотивации обучения в ДШИ как элемента педагогической культуры». // URL: <https://multiurok.ru/files/izucheniie-i-formirovaniie-motivatsii-obucheniia.html> (дата обращения: 14.01.2025).
4. Клевакина Е. А. Мотивация – как залог успешного обучения в ДШИ // URL: <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/04/18/motivation-kak-zalog-uspeshnogo-obucheniya-v-dshi> (дата обращения: 14.01.2025).
5. Мясникова А. Н. Мотивация учебной деятельности учащихся детских школ искусств. // URL: <https://infourok.ru/metodicheskoe-soobschenie-motivaciyauchebnoy-deyatelnosti-uchaschihsya-detskih-shkol-iskusstv-3181320.html> (дата обращения: 14.01.2025).

ОТ ВЫСТАВКИ – К ПРИЗНАНИЮ

Пестерева Светлана Германовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДШИ имени композиторов Яруллиных»
г. Мамадыш, Мамадышский МР РТ

*Художественно-творческая одаренность –
это нормальное свойство ребенка...*

Человеку необходимо реализовать свой творческий потенциал, то есть «состояться в этом мире», чтобы его и его работы оценил окружающий его социум, и не только по месту жительства. Концерты и выставки в нашей школе и на «Детских площадках» районных праздников проходят как презентации творчества детей в первую очередь. В экспозициях детских рисунков и поделок участвуют работы всех детей, кто пожелал принять участие в выставке. Конечно, достижения детей не равны. Детям и их педагогам, родителям очень важно увидеть себя в ряду других. Участникам конкурсов и выставок предоставляется возможность сравнить свое творчество, сопоставить с работами других детей, кто лучше, кто сильнее, кто слабее, а главное – кто просто не похож на тебя.

Ребенок, выступая на сцене, или же, если его работа находится в экспозиции выставочного зала, ощущает факт признания некой общественной значимости своего занятия искусством. Хорошо, если у него есть такая возможность. А если одаренный ребенок живет в сельской местности (удаленные районы), у него нет возможности презентовать свое творчество большому количеству зрителей. И это – проблема. Художнику нужен зритель. А юному художнику нужен еще и педагог-учитель. «Без преподавателей в искусстве нельзя, искусство не терпит самодеятельности и дилетантизма. Иначе можно изобретать велосипед до конца жизни» – А. Малик-Пашаев.

В нашей школе уже несколько лет работает Арт-площадка «Пленэр-город Арт-Экспресс», которая стала центром популяризации детского художественного творчества. Она реализует просветительскую миссию и помогает всем детям (не только учащимся ДШИ) прокладывать свой путь в мир искусства. Каждое лето, начиная со Дня защиты детей, проходит ряд мероприятий, где устраиваются конкурсы рисунков на асфальте, на мольбертах, мастер-классы на «Детских площадках» районных праздников (Сабантуй, Семья, Питрау, День города и другие). Прямо тут же, на месте проведения устраиваются выставки, снимаются видеоролики. Дети получают призы и подарки. Ход мероприятий освещаются в районных и городских СМИ. Дети сами публикуют фотографии и видео в мессенджерах, получают признание.

Полезность данного проекта заключается в том, что он развивает интерес к творчеству у детей и дает возможность им презентовать свои работы независимо от места проживания. У юного художника появляется великое чувство творца, радость созидания. Ребенок становится нравственно и даже физически здоровее, организованнее, целеустремленнее. Через рисование у него развивается общая культура. Человек, умеющий рисовать, лучше познает в будущем свою профессию.

Конечно, не все дети – особо одаренные, есть и такие, которые просто любят рисовать. Их нельзя обходить вниманием, возможно в будущем их талант раскроется. Арт-площадка «Пленэр-город Арт-Экспресс»

предоставляет возможность каждому ребенку выразить себя, преподнести свои работы на суд зрителей.

В заключение хочется привести немного мировой статистики: все Лауреаты Нобелевской премии в детстве и юности, так или иначе занимались музыкой или изобразительным искусством, будь-то домашние уроки или занятия в школах искусств. Сюда хочется добавить еще и Арт-площадку.

Список литературы:

1. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. – М.: Редакция журнала «Искусство в школе», 1995. – 144 с., ил.
2. Пестерева С.Г., Фархуллин Р.С. Проект «Пленэр-город Арт-Экспресс» организация передвижной интерактивной детской художественной галереи с проведением конкурсов, выставок и мастер-классов на базе МБУ ДО «Детская школа искусств г. Мамадыш имени композиторов Яруллиных», 2019.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Пикалова Елена Викторовна
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская художественная школа №2»
г. Новосибирск

Для повышения эффективности обучения учащихся в МБУДО ДХШ № 2 используется возможность применения знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения разных предметов.

Связь учебных предметов между собой помогает расширять и закреплять пройденный материал, обобщать и синтезировать знания, переносить их в новые ситуации.

Каждый год выпускники школы проходят итоговую аттестацию по учебным предметам, демонстрируя полученные знания и навыки за весь процесс обучения в школе.

Для повышения интереса и эффективности обучения учащихся, в нашей школе, применяется взаимосвязь уроков практической изобразительной деятельности и теоретических уроков; как пример предлагаю рассмотреть взаимодействия предмета «История искусств» и «Композиция станковая».

Выпускникам была предложена тема: *«Автопортрет по мотивам творчества знаменитых художников конца XIX – XX веков»*. Интересно было предложить учащимся отойти от классической художественной традиции образования.

Художественный образ этого времени многопланов: реализм, символизм, модерн, импрессионизм, авангард, абстракционизм... Сложное и насыщенное время, множество противоборствующих стилистических объединений, крах старой идеологии и рождение новых идей приводят к активным поискам портретной образности.

Задание состояло из двух этапов: презентация и создание картины. Через анализ художественных произведений происходило изучение темы: особенности эпохи, в которую произведение создавалось, жизни художников, манере исполнения, приеме в цвете и композиции. Делался акцент на портретном жанре. Ученику представлялась сверхзадача выбрать творчество одного из художников, изучить особенности его техники и манеры письма, для автопортрета ознакомиться с собственным «Я».

И все «завертелось» – сочинение и организация изображения из собирательных образов, исполнение предварительных эскизов, применение выразительных средств характерных почерка выбранного художника.

Практическая работа выполнялась на занятиях по станковой композиции.

В результате изучения техники и манеры письма выбранного художника, ученики использовали принципиально новые формы и изобразительные средства, но внесли что-то свое индивидуальное и главное в каждой работе прослеживается узнаваемость с автором. Конечно они не сделали так как,

Матисс, Врубель или Климт, но сделали по-своему, учась у таких великих Мастеров.

Перед нами разворачивается калейдоскоп портретов в разной технике и стилистике, каждый портрет по-своему интересен: Анастасия Коробчан пишет автопортреты молодой красавицы с огромными глазами и ярко-красными губами в дерзкой манере Кес ван Донгена, портрет Кудряшовой Елизаветы передает эмоции через цвет с добавлением элементов из аппликации в виде листьев Монстеры, как это делал знаменитый художник фовист – Анри Матисс.

Отрешенный образ, длинная шея, без зрачков глаза в портрете Данильсон Софии угадывается неповторимость стиля легенды Монпарнаса Амедео Модильяни. Портрет Жанны Самари кисти художника Пьера Огюста Ренуара вдохновил Кузьменко Александру написать автопортрет в свободной импрессионистической манере, в котором чувствуется: свежесть и безмятежность юности. Рафинированный, эстетический и очень индивидуальный стиль художника Густова Климта увлек Цыганкову Арину написать автопортрет в стиле «ар-нуво» подчиняя плоскостные изображения изощренному орнаментальному ритму и дробному узору из мелких цветowych пятен. Автопортрет Тимошенко Александры возникает словно из скопления теней под огромным цветущем кустом сирени, создающем ощущение изменчивой поверхности во всех оттенках от голубого до фиолетового, в сочетании с розовым и зеленым отсылая нас к творчеству Михаила Врубеля. Композиция в работе Захаровой Алины, как будто была разобрана по частям, а потом сложилась в нужном порядке и повсюду на героиню смотрят лица-маски Пабло Пикассо, в чьей манере была написана картина. Путем сочетания геометрических форм был создан автопортрет Воропаевой Марии в стиле супрематизма Казимира Малевича. Выразительной объемной формой, с угловатыми мозаичными пятнами насыщенных цветов написан автопортрет Гунченко Кирилла в манере Роберта Фалька самого «лирического» из кубистов.

Коробчан Анастасия 15 лет (По мотивам Кес ван Донгена)

*Гунченко Кирилл 15 лет
(по мотивам Роберта Фалька)*

*Кудряшова Елизавета 15 лет
(по мотивам Анри Матисса)*

Кузьменко Александра 16 лет
(по мотивам Пьера Огюста Ренуара)

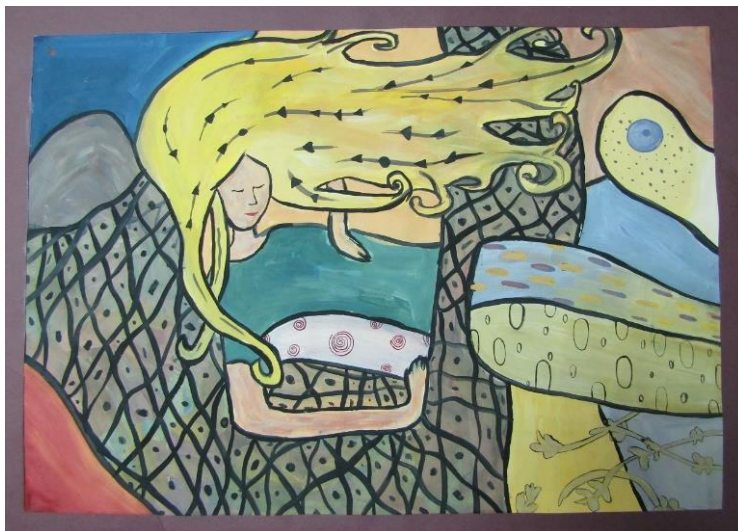
Данильсон София 15 лет
(по мотивам Амедео Модильяни)

Захарова Алина 17 лет
(по мотивам Пабло Пикассо)

Воропаева Мария 14 лет
(по мотивам Казимира Малевича)

*Цыганкова Арина 14 лет
(по мотивам Густава Климта)*

*Тимошенко Александра 14 лет
(по мотивам Михаила Врубеля)*

По итогам нашей работы можно сделать важный вывод: в развитие художественного творчества невозможно без тесной взаимосвязи уроков практической изобразительной деятельности и теоретических уроков. Являясь посредником между учащимися и искусством, наша задача помочь и пробудить к созданию прекрасного вокруг себя. С помощью объединения учебных дисциплин, происходит расширение круга познавательных интересов, приемов обобщения и анализа в творческой деятельности не только учащихся, но самих педагогов.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ НА ЭТАПЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

На современном этапе развития системы дополнительного образования детей актуализируется проблема формирования предпрофессиональной подготовки кадров в связи с появлением новых учреждений и организаций, которые необходимо пополнять специалистами высокого уровня квалификации, и которые будут в полной мере готовы к самореализации в ходе профессиональной художественно-творческой деятельности. Задачи, возникающие сегодня перед учебными заведениями дополнительного образования детей такими, как детские школы искусств, требуют в процессе подготовки будущих творческих кадров организации специфического образовательного пространства, в котором возможно осуществить деятельность, способствующую ранней ориентации на профессию.

Предпрофессиональная сторона подготовки будущих специалистов отражена в Федеральных государственных требованиях к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области художественной направленности только как «подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,

реализующие профессиональные образовательные программы в области искусства» [ФГТ, 2012].

ФГТ ориентированы на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации;
- осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

На собственном большом педагогическом опыте пришла к выводу, что главным условием положительного результата на вступительных экзаменах в учебные организации высшего образования являются:

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, опыта творческой деятельности;
- высокая мотивация учащихся к обучению;
- особенное трудолюбие;
- способность правильно расставлять свои приоритеты;
- уровень подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Архитектурно-дизайнерский профиль нашей Школы «ДА-ДА» ставит перед всем педагогическим коллективом задачи подготовки учащихся к выбору будущей профессии в данном направлении деятельности и, в дальнейшем, успешному творческому развитию для получения высокого результата при поступлении в архитектурные и дизайнерские учебные заведения высшего образования.

Методика преподавания в нашей школе архитектурно-дизайнерского профиля направлена на формирование у учащихся структуры проектирования в архитектуре и дизайне.

Одним из важнейших испытаний при поступлении в архитектурные организации высшего образования является экзамен по черчению или графике в архитектуре. В результате подготовки к вступительным испытаниям по черчению абитуриенты должны освоить методы изображения объемных геометрических тел в ортогональных проекциях, а также овладеть способами графического решения различных геометрических задач. А изучение теории создания чертежей и умение применять эти знания на практике являются необходимым этапом в приобретении специальных умений и навыков.

Вступительный экзамен по черчению, наряду с другими профилирующими предметами: рисунком и композицией, выявляет уровень пространственного мышления и графические навыки у абитуриентов, поступающих на специальность «Архитектура».

Результаты приемных экзаменов по черчению свидетельствуют о том, что с заданиями лучше справляются выпускники специализированных школ и подготовительных отделений детских школ искусств. Предпрофессиональная подготовка абитуриентов, поступающих на специальность «Архитектура», направлена на развитие требуемых графических навыков и умений и должна способствовать высокому уровню подготовки абитуриентов, а в результате более качественному отбору студентов первокурсников по профессиональным качествам.

Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть эти способности в ребенке, вооружить его способом деятельности, дать ему в руки «ключ», создать условия для выявления и расцвета его одаренности. Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности становятся творчество, креативность, умение отстаивать свои позиции и позиции своей страны, принимать нестандартные решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира.

Список источников:

1. Журкина А.Я. Профильное обучение в учреждении дополнительного образования — механизм самоопределения его воспитанников // Дополнительное образование. - 2003. - №3. - с. 16-19.
2. Хентонен А. Г. Современные тенденции развития системы дополнительного образования в России / А. Г. Хентонен, К. В. Бельская. — Текст: непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2016. — № 23 (127). — С. 527-529. — URL: <https://moluch.ru/archive/127/35206/> (дата обращения: 20.04.2024).
3. Шестерников Е. Профильная школа - это индивидуализация обучения и свобода выбора // Директор школы. - 2003. - №2. - С. 14-17.

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

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

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Одаренность – это индивидуальное сочетание способностей, которое позволяет человеку легко, быстро, на качественно –

новом уровне приобретать необходимые для успешного выполнения деятельности навыки и умения.

Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно создавать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при котором обучающиеся поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими мыслительными операциями: анализом, сравнением, аналогией, обобщением. Данная технология позволяет организовать активно самостоятельно деятельность детей, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, при этом развиваются мыслительные способности.

Работа с одаренными детьми диктует определенные требования к личности педагога:

- желание работать нестандартно;
- поисковая активность, любознательность;
- знание психологии одаренных детей;
- готовность педагога работать с одаренными детьми.

На занятиях по живописи при работе акварельными красками я считаю необходимым усложнять задания для одаренных учащихся, ставить перед ними более нестандартные задачи. Например, рекомендую детям необходимостью создание своей личной палитры из чистых пигментов для получения светящихся оттенков даже из серых и темных тонов. Обратить внимание во время практической работы лессировочным краскам, как зелень изумрудная; голубым, фиолетовым и другим. Особое место в лессировке рекомендую отводить дополнительным цветам, их оптическому смешению, наложению одного тона на другой. Известно, что дополнительные цвета при механическом смешивании образуют мутный серый оттенок.

Среди чистых цветов особое место отводится зеленым, характеризуя фразой «зеленый и еще раз зеленый». Много внимания уделяется тепло-холодным отношениям.

В практике способами лессировки можно получить светящийся мощный цвет, оживляя его легкими касаниями чистого прозрачного цвета. Лессировки рекомендую использовать творчески, в зависимости от изображаемой натуры. Например, в желтых формах для получения тени теневую часть натуры перекрывать фиолетовым. Этот метод используется и при прописке падающих теней, например, под желтым лимоном падающую тень пролессировать фиолетовым цветом.

Лессировки дополнительных цветов обучающиеся стараются использовать в своих акварельных работах – натюрмортах, пейзажах, архитектурных зарисовках. Уделяют внимание теплым и холодным цветам в передачах объемных форм, при этом учитывают советы в отношении серых, «мышинных» тонов и совсем темных, стараются оживлять их слоями чистого цвета.

На занятиях дети с помощью лессировки стремятся к созданию колористической целостности своих работ, вызывая одни цвета и погашая другие.

Все эти практические рекомендации станут полезными для одаренных детей, если они будут восприняты творчески, только тогда цвет запоет, свет заиграет на детских творениях.

Список источников:

1. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - Дубна: Феникс+, 2005. – 512 с.
2. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. - М.: Просвещение, 1990. - 424 с.
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1998.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

*Сентякова Марина Львовна
заместитель директора по научно-методической работе
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны*

Для профессионального роста и становления педагога в условиях современного образования важно вести инновационную деятельность.

Что же понимается под этим? В первую очередь это осмысление (рефлексия) собственного педагогического опыта, а затем создание и развитие такого учебно-воспитательного процесса, который будет приносить лучшие результаты.

В инновационной педагогической деятельности используются отличные от шаблонных методы и формы обучения, применяются новые технологии, которые интересны обучающимся.

Такая деятельность в первую очередь развивает самого педагога и позволяет ему мыслить шире. Такой педагог и детей может научить аналитическому мышлению, что крайне важно для того чтобы заинтересовать ребенка и инициировать его деятельность, будь то учебную или творческую.

Инновации могут быть представлены в виде:

- абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов);
- относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику).

ЮНЕСКО определяет инновации как попытку изменить систему образования, осуществить сознательно и намеренно улучшение нынешней систем. Новшество не обязательно является чем-то новым, но обязательно чем-то лучшим, здесь на первый план выходит оригинальность применения ранее известных и использование новых методов решения педагогических задач.

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.

В системе образования можно выделить следующие классификации инноваций по типам нововведений:

по масштабности:

- федеральные;
- региональные;
- национально-региональные;
- на уровне образовательного учреждения.

по педагогической значимости:

- обособленные (частные, локальные, единичные и т. д.), не связанные между собой;
- модульные (комплекс частных, связанных между собой инноваций);
- системные.

по происхождению:

- усовершенствованные;
- комбинированные (присоединение нового компонента к ранее известному);
- принципиально новые.

Создание инновации и вовлечение в этот процесс обучающихся зависит конечно от самого педагога, от его мотивации, заинтересованности своей педагогической деятельностью. Мотивация необходима для продуктивного выполнения принятых решений и намеченных работ.

При внедрении инновационной деятельности в учебный процесс педагог с одной стороны качественно растет сам, как специалист, повышает свои компетенции, анализирует, рефлексировывает и с другой стороны возможен риск кризиса профессионального развития. Поэтому важным является готовность педагога к инновационной деятельности, поддержка коллектива и руководства, если педагог работает в организации, адекватное распределение учебной нагрузки.

Поиск нового, будь то методы или формы всегда не прост, но всегда неизменно ведет к росту, росту педагога как профессионала своего дела и конечно к росту его ученика, как личности, что является высшей целью педагогической деятельности.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

*Титова Екатерина Анатольевна
педагог-организатор первой квалификационной категории,
заведующий отделом
МАУДО «Детско-юношеский центр №14»
г. Набережные Челны*

1 сентября 2021 года по инициативе В.В. Путина в России была запущена уникальная программа «Пушкинская карта», разработанная для того, чтобы предоставить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет возможность приобщиться к культурным и образовательным мероприятиям бесплатно на средства, выделенные государством. Цель проекта — активное привлечение молодёжи к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей отечественной и мировой культуры, повышение культурного уровня подрастающего поколения.

Благодаря «Пушкинской карте» дети могут посещать разнообразные культурные мероприятия, что способствует расширению их кругозора и знакомству с различными видами искусства. Это помогает развивать их эстетическое восприятие и понимание культурных ценностей.

Посещение театров, музеев и выставок вдохновляет детей на создание собственных творческих проектов. Они могут черпать идеи и вдохновение из увиденного, что способствует развитию их креативности и нестандартного мышления.

«Пушкинская карта» предоставляет возможность детям участвовать в мастер-классах, воркшопах и других образовательных мероприятиях, проводимых профессионалами в области культуры и искусства. Это помогает им развивать свои художественные навыки и углублять знания в интересующих их областях.

Посещения мероприятий в рамках «Пушкинской карты» способствуют социализации детей, учат их работать в команде и обсуждать культурные события, что является важным аспектом их общего развития.

В Детско-юношеском центре №14 программа «Пушкинская карта» при сотрудничестве с билетной площадкой «Билетон» реализуется с 2022 года. В рамках «Пушкинской карты» педагоги нашего многопрофильного учреждения дополнительного

образования осуществляют подготовку и проведение различных интеллектуально-развлекательных квизов и квестов, творческих и хореографических мастер-классов. За период с 2022 по 2024 годы для старшеклассников по «Пушкинской карте» в Центре было проведено более 60 мероприятий. Особой популярностью пользуются творческие мастер-классы. Формат мероприятий постоянно дополняется новыми направленностями и содержанием.

«Пушкинская карта» – это мощный инструмент для развития творческих способностей детей, предоставляющий им доступ к разнообразным культурным и образовательным мероприятиям. Внедрение новых методик и подходов в рамках этой программы способствует не только развитию креативности и художественного мышления, но и общему культурному и социальному развитию молодого поколения. Благодаря «Пушкинской карте» дети получают возможность раскрыть свой потенциал и вдохновиться на новые творческие свершения.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 27 марта 2024 года заявил на встрече с работниками культуры Тверской области: «Пушкинской картой» могли бы воспользоваться 13 млн., а воспользовались 10 млн.? Видите, еще 3 млн. человек не воспользовались, хотя могли это сделать. То есть возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять. Возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой», — допустил глава государства.

До 1 октября 2024 года В.В. Путин поручил правительству РФ доложить о расширении программы «Пушкинская карта», которое должно произойти в 2025-2030 годах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. В связи с чем возможно, что уже с 2025 года условия участия в программе могут измениться: перспективы развития «Пушкинской карты» включают расширение возможностей использования средств, увеличение количества доступных мероприятий и повышение доступности карты для молодых людей.

Список источников:

1. В России оформили 10-миллионную «Пушкинскую карту» // URL: <https://iz.ru/1661872/2024-03-07/v-rossii-oformili-10-millionnuu-pushkinskuiu-kartu> (дата обращения: 20.01.2025).
2. Как выпустить «Пушкинскую карту» // URL: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/pushkin_card/100830 (дата обращения: 20.01.2025).
3. Путин поручил доложить о расширении программы «Пушкинская карта» // URL: <https://ria.ru/20240401/pushkinskayakarta-1937110545.html> (дата обращения: 20.01.2025).
4. «Пушкинская карта» - больше возможностей // URL: <https://chaint.ru/news/79/61901/> (дата обращения: 20.01.2025).
5. «Пушкинская карта». Программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи // URL: <https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta> (дата обращения: 20.01.2025).

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ И СОВМЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДШИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Фаизова Олеся Валерьевна
методист

МБУ ДО «Кукморская детская школа искусств»
г. Кукмор, Кукморский МР РТ

*В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат.*

В. А. Сухомлинский

Каждый человек в чем-то талантлив. Но добьется он успеха или нет, во многом зависит от того, будет ли проявлен и замечен его талант в детстве, представится ли ребенку возможность реализовать свою одаренность.

Развитие взаимодействия Детской школы искусств и общеобразовательных школ – это очень важное направление совместной деятельности.

Но зачастую в процессе обучения и воспитания родители и педагоги сталкиваются с трудными ситуациями, которые негативно влияют на творческое развитие ребенка, как личности. В настоящее время в общеобразовательной школе дети загружены до 15-16 час, а образовательный процесс дополнен ещё и часами так называемой «внеурочки». Дети освобождаются очень поздно. И, конечно же, возникает вопрос: «А когда же им заниматься искусством и творчеством?» А как мы знаем, именно творчество играет одну из важных ролей в жизни каждого человека. Фантазия и воображение помогают в работе, налаживании социальных контактов, а главное, благодаря своей индивидуальности, человек обретает свое «Я» и достигает успехов в любом деле.

Обучение ребенка в двух школах - это ответственное решение. При правильном взаимодействии администраций школ формируется благоприятная обстановка, в которой личность ребенка будет развиваться в разных направлениях.

Конечно же, положительный опыт взаимодействия ДШИ и общеобразовательных школ получается не сразу. Часто преподаватели ДШИ слышат мнения и суждения о своей работе отрицательные: что обучение в ДШИ это лишняя нагрузка для ребенка, если ребенок снизил качество обучения в общеобразовательной школе, это результат обучения в двух школах. В данных ситуациях для ребенка очень важно услышать мнение родителей и преподавателей. Положительный диалог между ребенком – родителями – преподавателем ДШИ это всегда положительный результат.

Взаимодействие детских школ искусств с общеобразовательными школами играет также огромную роль в поиске и выявлении одаренных детей в области искусства для их обучения по предпрофессиональным программам, а также совместной реализации дополнительных общеразвивающих программ, проведения творческих, культурно-просветительских мероприятий. Все это может включать в себя:

1. Организацию детских творческих коллективов (вокальных ансамблей, театральных, хореографических, участников творческих мастерских и т.д.);
2. Методическое обеспечение реализации программ творческой направленности в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования детей;

3. Реализация различных творческих проектов, проведение тематических лекций, концертов с участием учащихся и преподавателей, а также с привлечением известных деятелей культуры и искусства;

4. Возможность организации «культурного тура» (посещения с целью ознакомления) в детскую школу искусств для учащихся общеобразовательной школы;

5. Организация совместных фестивалей коллективного творчества, например, таких как районный фестиваль «Кукмара йолдызчыклары», конкурс театральных коллективов «Магия театра», различные конкурсы рисунков.

Кукморская детская школа искусств тесно сотрудничает не только с образовательными учреждениями, но и с промышленными организациями нашего района. Школа искусств всегда была и является партнером и помощником во всех культурных мероприятиях, проводимых в общеобразовательных школах и в районе. Преподаватели нашей школы приглашаются в качестве членов экспертной комиссии, например, Районный конкурс хореографического творчества «Шома бас», Межрегиональный фестиваль марийского искусства «Марий Сем» с. Поч Кукчук, республиканская конференция проектных работ педагогов и обучающихся «Мое Я в Большой Науке» им. Р.И. Утямышева, организованная в Многопрофильном лицее им. Булатова и многие другие конкурсы, и фестивали.

Хотелось бы остановиться на опыте работы нашей школы в рамках социального партнерства.

Обучение одарённых детей- задача достаточно сложная. К решению данной задачи в рамках социального партнерства Кукморская детская школа искусств сотрудничает с такими предприятиями, как Кукморский завод металлопосуды, Кукморская швейная фабрика, Кукморский валяльно- войлочный комбинат.

В рамках социального партнерства был разработан и реализован социально- значимый проект «Мастерская Арт-войлок». Целью проекта-, Обучение, помощь в профессиональном самоопределении учащихся ДШИ путем приобщения их к труду и культуре. Итогом данного социального партнерства стали: организация и проведение творческих выставок, создание учащимися художественного отделения из вторичного сырья КВБК сувенирных изделий. Изюминкой итоговой работы в рамках социального партнерства с КВБК является создание коллекции моделей из войлока, которые в свою очередь являются неоднократными призерами и победителями конкурсов и фестивалей различного уровня.

В целях профориентации детей Кукморская детская школа искусства сотрудничает с преподавателями Казанского государственного института культуры и Кафедрой дизайна национальных искусств Казанского института филологии и межкультурной коммуникации. Учащие и преподаватели школы искусств активно принимают участие в проводимых институтами олимпиадах, конференциях, исследовательских работ и занимают призовые места. Так же педагоги организаций высшего образования оказывают консультативную помощь при поступлении выпускников Кукморской детской школы искусств в данные учреждения.

Очень важным воспитательным моментом и социально значимым является сотрудничество с Комплексным центром социального обслуживания населения «Тылсым» и реабилитационным центром «Милосердие». Проводятся совместные культурно- досуговые мероприятия, мастер-классы, организуются творческие выставки.

Преподаватели Кукморской детской школы искусств на протяжении многих лет используют многочисленные формы работы в направлении профориентации учащихся. Отрадно, что за прошедшие 34 года из стен Кукморской детской школ искусств вышло

немало выпускников. Многие из них стали профессиональными музыкантами, дизайнерами, художниками, многие сохранили трепетное отношение к школе и приводят сюда своих детей, внуков. За это нужно благодарить школу и ее уникальных преподавателей. Наши выпускники играют в различных театрах: Кива Евгений, окончив ГИТИС, работает в Качаловском театре, Зиннуров Рустам, Зиннуров Рушан работают в Мензелинском театре. Юртаева Лейсан работает главным архитектором Кукморского района. Насибуллина Эльвина является актрисой театра и кино и снимается не только в татарских художественных фильмах, как «Рэхэт яшибез» и «Жылы эзли жаннар», но и в Российских сериалах. Многие выпускники работают в общеобразовательных школах учителями изобразительного искусства, технологии, музыки; в учреждениях дополнительного образования педагогами художественного, музыкального отделений.

Исходя из опыта проделанной работы можно сделать выводы. Совместная деятельность позволяет создавать максимально благоприятные условия для всестороннего развития личности детей, разрабатывать и внедрять совместные концертные программы, участвовать в различных конкурсах. Результатом такого творческого сотрудничества является взаимодействие общего и дополнительного образования, раскрывающего в ребенке артистичность и уверенность в себе. Смена академической обстановки на выступление перед сверстниками и преподавателями в общеобразовательной школе способствует утверждению ученика как личности, раскрывает его скрытые способности. Зачастую выступление перед сверстниками, не имеющими представления о творческой деятельности, зарождает в юном даровании гордость за свой труд, чувство удовлетворения за проделанную многолетнюю работу над развитием исполнительского мастерства.

Как сказал великий русский педагог Константин Георгиевич Паустовский: *«Порыв к творчеству может также легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи».*

И наша задача, как взрослых, как педагогов — поддерживать творческое развитие детей и создавать среду для развития способностей наших с вами детей.

Список источников:

1. Сидорова С. Н. «Выявление художественно одарённых детей как цель их предпрофессиональной подготовки в области искусств» // Современные научные исследования и инновации. 2013. №8.
2. Аракелова А. О. «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств». Монография, в которой рассматриваются вопросы организации образовательного процесса в детских школах искусств.
3. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н., Адаскина А. А., Никитина А. Б., Чубук Н. Ф. «Художественная одарённость и её развитие в школьные годы». Методическое пособие.
4. Фонарюк Н. С. «Работа с одарёнными детьми в детской школе искусств» // Образование и воспитание. 2023. №5 (46). С. 43–46.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ (из опыта работы)

*Фархуллин Рифат Сунгатович
преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДШИ имени композиторов Яруллиных»
г. Мамадыш, Мамадышский МР РТ*

Дипломная работа выпускников включает в себя создание серии, связанной единством замысла. Работа над дипломными проектами ведется целенаправленно в течение всего учебного процесса и в последний год обучения подводится итог данной работы. В начале последнего учебного года выбирается тема и техника исполнения работы, строится четкий план работы над проектом, обговариваются критерии оценки работ.

Итоговая композиция как работа, должна максимально выявить способности, наклонности и умение ученика: его подготовленности к самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы.

Диплом может быть выполнен в любой технике, в живописи, графике, а при наличии условий — в материале (особенно это касается дипломных работ прикладного характера). Возможно сочетать различные техники в соответствующем пропорциональном отношении — все зависит от выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно раскрывающие данную художественную личность.

Выпускной 2023 год был объявлен указом Президента Республики Татарстан Годом национальных культур и традиций. В Мамадышском районе в дружбе и согласии проживают татары, русские, кряшены, марийцы и удмурты. Исходя из этого, учащимся было предложена общая тема «Основные национальные праздники национальностей, живущих в Мамадышском районе». Работы должны быть мобильными, одной серии, чтобы можно было использовать для оформления помещений на районных и республиканских праздниках Сабантуй и Питрау (подрамник 60х80, с рамой 70х90 см.).

Были выявлены основные праздники и жеребьёвкой поделены между учащимся. Это Сабантуй (татары), Питрау (кряшены), Яблочный спас, Медовый спас (русские), Гырон Быдтон (удмурты), Семык (марийцы). Технику исполнения работ выбрали холодный батик (ропись по шёлку).

Критерии оценки работ. Раскрыть данные темы используя:

1. Историю и обычаи праздника.
2. Национальный орнамент.
3. Эмблему праздника.
4. Цветовое и колористическое решение исходя из выбранного праздника.
5. Компонировка, используя правила композиции.
6. Оформление рамы как продолжение композиции.

7. Работа в команде (работа парами: две работы Сабантуй; Яблочный спас и Медовый спас; Гырон Быдтон и Семык; Питрау).

Дальше идет кропотливая работа над темой. Учащийся должен реализовать выбранную идею в серии листов (не менее шести), связанных единством замысла и воплощения. В первом полугодии это поиски темы, выстраивание концепции серии; собирание и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды. Поиски графических и живописных решений — как отдельных листов серии, так и всей серии в целом. Во втором полугодии учащиеся сдают дипломные листы и завершают работы. В апреле предзащита дипломных проектов. В мае — выставка и защита дипломных работ.

На защите дипломных работ обязательно должен быть эскизный лист работы над проектом. Данный лист наиболее наглядно показывает ход работы над дипломной работой. Ниже приведены эскизный лист некоторых учеников и дипломные работы.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

*Хайруллова Эмма Радиковна
педагог дополнительного образования
МБУДО «ЦДТ «Детская академия»
Советского района г. Казани*

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» отмечается необходимость создания для художественного образования и эстетического воспитания детей, приобретение ими знаний, умений навыков в конкретном виде искусства, развитие у них творческих способностей. В решении этой задачи большая роль отводится учреждениям дополнительного образования, педагогам изобразительного искусства.

В педагогической литературе «творчество» определяется как продукт человеческого созидания. Проведенный анализ исследований работ ученых позволил рассматривать нам «творчество», как:

1. деятельность, состоящая в создании нового, направленного на удовлетворения потребностей обучающихся;

2. процесс, состоящий в постановке и решении проблем, нестандартных задач в учебной, трудовой, художественной и др. Любое творчество проявляется в способностях личности. С. Л Рубинштейн подчеркивал, что «вопрос о способностях должен быть слит с вопросом о развитии. Связать проблему способностей с вопросом развития значит признать, с одной стороны, что способности не могут быть насаждены извне, что в индивиде должны существовать предпосылки, внутренние условия для их органического роста и с другой стороны, что они не предопределены, не даны в готовом виде до и вне всякого развития».

По мнению психологов, способности проявляются как сложные образования, при формировании которых, внешние причины всегда действуют опосредованно через внутренние условия. Обобщая взгляды ученых, а также свой опыт работы в художественных кружках, мы вслед за педагогами выделили в качестве главных компонентов художественных способностей личности, следующие: интерес и склонность к изобразительному искусству; творческое мышление; пространственное воображение; наблюдательность; ярко выраженная зрительная и моторная память; точность глазомера; ручная умелость; художественная активность.

Так, например, по мнению ученых, художественное мышление – это психический процесс, благодаря которому человек отображает существенные признаки и связи предметов и явлений окружающей действительности, постигает закономерности развития окружающего мира, предвидит будущее и действует целенаправленно и планомерно. Под термином же «творческая самореализация» мы понимаем самостоятельную работу учащихся по развитию своих художественных способностей. Художественные способности, прежде всего, формируются в процессе приобщения учащихся к изобразительному искусству.

Учитывая, что развитие художественных способностей у детей начинается с ранних лет в процессе игры, труда, учебы, участия в изобретательской деятельности, общения. Общение с произведениями изобразительного искусства, в том числе родного народа, является важным шагом в освоении художественной культуры, развитии художественных способностей учащихся. Основными принципами отбора содержания образовательной программы стали: принципы амплификации, учета поликультурной среды учреждения, регионализации художественного образования, развивающего обучения,

исследовательского познания, личностно-деятельностного, интегративного, культурологического, этнопедагогического, компетентностного, средового, аксиологического подходов, обстоятельно раскрытых в педагогике.

Так, принцип амплификации (обогащения) детского развития предусматривает расширение возможностей детей в сферах жизнедеятельности, предполагает развитие его личности, творчества и способностей в процессе изобразительной деятельности. Принцип регионализации художественного образования, требует приобщения детей не только к художественному наследию своего народа, но и воспитание эмоционально-ценностного отношения к национальному искусству других народов, проживающих на территории родного края. Принцип развивающего обучения детей, предполагает ориентировку на «зону ближайшего развития» т.е. на потенциальные возможности художественного развития ребенка. Принцип личностно-деятельностного подхода, предусматривает взаимосвязь восприятия исполнительства с элементами творчества и собственно творчества как с художественной деятельности, структурных компонентов художественной деятельности. Педагогический процесс опирается на системный, культурологический, личностно-деятельностный и другие научные подходы.

Поскольку в изобразительном искусстве отражаются все стороны нашей жизни труд, быт, отдых человека, его свершения, то очень важно было средствами изобразительного искусства воспитывать у детей уважение к тому, что создается.

Также, формирование творческих способностей учащихся проходит успешно, при соблюдении следующих педагогических условий:

- раскрытия сущности и содержание понятия «творчество», «творческие способности», «декоративно-прикладное искусство»;
- изучен опыт формирования творческих способностей учащихся в системе дополнительного образования;
- использование разработанных нами критерий и уровней развития творческих способностей в учебно-воспитательном процессе;
- реализации модели процесса формирования развития творческих способностей учащихся на уроках декоративно-прикладного искусства, включающей цель, задачи, принципы учебной программы «Прикладная композиция», средства, технологии обучения.

Список источников:

1. Ананьев Б. Г. Избранные труды по психологии. – С.-Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. – 22 с.
2. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. – М.: Изд-во Росмэн, 2002. – 80 с.
3. Ермаков Д. С. Учить школьников разрешать проблемы // Педагогика. – 2005. – № 10. – С. 33–38.
4. Кузин В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. Пособие для учителей. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1977. – 208 с.
5. Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности // Вопросы философии. – 1989. – № 4. – С. 88–95.
6. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: введение в психологию субъективности: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2013. – 359 с.: ил.

РУССКИЙ АВАНГАРД В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Хасанова Анна Николаевна
преподаватель

МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»
г. Набережные Челны

На рубеже 19 и 20 х веков в мировом искусстве появился ряд новых течений, который назван искусствоведами «Авангард», и который сегодня является опорой для решения современных художественных задач и послуживший «точкой отправления» для возникновения новых ответвлений современного искусства. Отказ от условностей классической живописи, создание новых конфигураций и

нахождение нестандартных решений – вот какую проблему решали художники авангардисты. Русский авангард был широким движением, включающим в себя различные направления, такие как кубизм, футуризм, конструктивизм и супрематизм. Основными художниками, работающими в этом направлении считают: Казимира Малевича (идеолог беспредметного искусства, придумавший супрематизм — комбинацию цветных и черно-белых фигур, одно из главных направлений в искусстве русского авангарда.), Василия Кандинского (одного из основателей абстракционизма), Владимира Татлина (одного из основателей абстракционизма), Эль Лисицкого (художник и архитектор, успевший поработать как на авангард, так и на развитие советского пропагандистского искусства), Наталью Гончарову, Любовь Попову и др.

«Авангард и конструктивизм, как направление авангарда сыграли большую роль в мире современной архитектуры и дизайна. Им вдохновлялись некоторые выдающиеся архитекторы, на которых сейчас равняется весь мир. Заха Хадид, например, всегда проявляла особенный интерес к абстрактной живописи, любила работы Казимира Малевича и часто использовала работы художников-авангардистов в качестве визуализации своих идей.

Заха Хадид. Дипломный проект по мотивам архитекторов Малевича (слева), Центр современного искусства в Цинциннати, США (справа)

Рем Колхас признавался, что захотел стать архитектором после того, как увидел чертежи русского архитектора, представителя русского авангарда и мастера «бумажной архитектуры», Ивана Леонидова.

Современные российские дизайнеры тоже активно обращаются к идеям авангарда и конструктивизма. Санкт-петербургский бренд 52 factory начал с органайзера и канцелярского набора по мотивам русского авангарда, потом выпустил набор деревянных детских игрушек «Красные куклы» с принтами, созданными по мотивам текстильных и графических работ художников-авангардистов Варвары Степановой, Любви Поповой, Александра Родченко, Ильи Чашника и Казимира Малевича. У одного из основателей проекта, Саши Браулова, есть, кроме прочего, и еще один интересный проект – он вышивает важные здания, построенные в стиле конструктивизм.

Супрематические столики Екатерины Елизаровой B&W были спроектированы специально к 100-летию юбилею картины Малевича «Черный квадрат» и впервые презентованы в Нью-Йорке в 2015 году. Они сделаны из мрамора и древесины и воплощают собой энергию глубокой тени и яркого света, слитых воедино.

Столики B&W, Екатерина Елизарова

Максим Щербаков из Supaform смог воплотить идеи авангарда в образе стула Apart. Предмет был разработан специально для нью-йоркской выставки Sight Unseen Offsite. Тезка Щербакова, Максим Максимов тоже вдохновляется авангардом. Его минималистичные предметы мебели Asketik (в том числе запоминающийся «Красный угол») отличаются геометрическими формами и яркими цветами, и каждый из них

воплощает собой саму идею авангарда – революционное восприятие действительности и выход за пределы известного.

Один из последних проектов в области предметного дизайна, который посвящен авангарду и активно ссылается на его наследие – коллекция мебели дизайнера Анны Титовой. Анна использовала иллюстрации Казимира Малевича, а точнее его рисунки для пьесы «Победа над солнцем». «Победу над солнцем» художник придумал в 1915 году вместе с соратником, поэтом Велимиром Хлебниковым. Хлебников написал к ней пролог, а Малевич нарисовал костюмы для актеров. Анна воплотила эти наряды в образе стульев, которые заимствовали не только внешний вид одежды, но и имена персонажей. В коллекцию войдут стулья «Рабочий», «Неприятель», «Злонамеренный», «Трус», «Новый человек», «Толстяк», «Забияка», «Многие и один».

Эскиз стула по рисункам Малевича. Анна Титова [Design mate]

Тема русского авангарда актуальна и в настоящее время. Он ввел в свои образы ритмичность, динамику, лаконичное цветовое решение, благодаря этому течению в искусстве появилась возможность создания новых форм, используя в основе простую геометрию. Так и зародился дизайн. На сегодняшний день интегрирование этой темы в учебный процесс может стать одной из ступеней к профессиональному становлению личности ребенка.

В процессе обучения детей школьного возраста крайне важно выработать навык пространственного мышления. Научить создавать гармоничную композицию из простых геометрических фигур, используя основные цвета, уметь находить композиционный центр и создавать объемно-пространственный образ

В школе искусств «ДА-ДА» архитектурно дизайнерского профиля заданием для учеников 12-13 лет стало создание дизайна мебели в стиле конструктивизм. Тема задания звучит следующим образом: ознакомится с творчеством художников-авангардистов. На основе изученного материала, вдохновившись работами авторов, нарисовать эскиз в стиле супрематизм, а затем создать плоскостную цветную композицию из картона посредством аппликации.

Вторым этапом, имеющиеся геометрические фигуры, преобразовать в образ мебели. Не меняя пропорций и габаритов элементов композиции. Дизайн должен отражать стиль конструктивизм. Мебель должна быть эргономичной и функциональной. Макет выполняется из цветного картона.

*Примеры работ учеников
МАУДО «Детская школа искусств №6 «ДА-ДА», г. Набережные Челны*

Работы получаются интересные и каждый раз уникальные, количество вариаций неограниченно. Каждый ребенок по-своему понимает и интерпретирует задание, выбирает свой подход к макетированию. Можно дополнить геометрические формы шрифтом и другими элементами картин художников. Можно усложнить задание и сделать мебель для конкретного человека, профессии или для определенного места. Таким образом с раннего возраста дети приобщаются к культуре, изучают художественные направления и пробуют себя в роли дизайнеров.

ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

*Хисамова Гузель Ильфаковна
педагог-организатор,
Валишина Диана Айдаровна
заведующая методическим отделом
МБУДО «ЦДТ «Детская академия»
Советского района г. Казани*

Все большее значение в образовательном процессе приобретает способность педагогических работников ориентироваться в информационных потоках. Сегодня, для того чтобы способствовать воспитанию гармонично развитой и успешной личности недостаточно в рамках образовательного процесса недостаточна просто передача знаний. Обучающимся важно владеть навыками быстрого поиска полезной информации, анализа и не менее важно уметь применять эти навыки и знания в своей деятельности, повышая

эффективность работы. Как отмечают многие методологи современной системы образования вопрос конкурентоспособности в условиях развивающегося рынка образовательных услуг остается актуальным, сегодня коммерческие предложения сферы образования пестрят предложениями «геймификации образования», когда массовое российское образование далеко от геймификации вовсе.

С этим и связана актуализация в разрезе применения интерактивных методов в образовании для повышения эффективности усвоения материала обучающимися. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Интерактивность – это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога. В сравнении с традиционным занятием, интерактивное способствует созданию условий для инициативы обучающихся. Обучающийся становится полноправным участником образовательного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не дает готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе.

Внедрение новых технологий в образовательный процесс можно рассматривать, как сопровождение творческих начинаний обучающихся. С данной позиции современная педагогика предлагает ряд интерактивных подходов, среди которых можно выделить: творческие задания; работу в группах; обучающие игры; интерактивные методы; внеучебные мероприятия; проблемное обучение; тренинги.

В рамках данной работы мы хотим выделить квесты, которые можно представить в виде проблемных заданий с элементами игры. Это образовательное приключение, направленное на развитие таких качеств, как умения общаться, сотрудничать, работать в команде, конструктивно отстаивать свою точку зрения, ставить и достигать цели, творчески подходить к решению задач.

В качестве обязательных опорных точек для педагога, который планирует внедрить квест-занятия в свою образовательную практику можно выделить: постановку цели; разработку сюжета, раскрывающего цель; проработку роли обучающихся (игроков); подготовку загадок и головоломок с целью кооперации действия участников.

На что стоит обратить внимание перед подготовкой квест-занятия:

- педагогам важно помнить, что задачи в рамках квест-занятия должны быть условием для того, чтобы обучающиеся двигались дальше, например, только решив задачу, они получают ключ и смогут найти следующее задание;
- правила и умение их презентовать обучающимся – ключ к успеху проведения квест-занятия;
- у обучающихся всегда должен быть выбор, они сами должны решать, как поступить – это будет способствовать повышению эмоциональной вовлеченности;
- перед проведением квест-занятия важно несколько раз пройти по маршруту, чтобы рассчитать тайминг и разложить задания с материалами в укромные места.

Организация квест-занятия может показаться сложным процессом, если ранее педагог не сталкивался с интерактивными методами проведения занятий, но в каждой образовательной организации есть педагоги-организаторы готовые прийти на помощь в проработке идеи и подготовке интерактивного занятия. Деятельность педагогов-организаторов многогранна, ведь каждое мероприятие, каждый организационный момент требуют от них креативности, оперативного решения вопросов.

Совместная работа педагога дополнительного образования с педагогом-организатором в данном направлении будет способствовать и реализации воспитательных задач:

- содействие раскрытию способностей обучающихся;

- создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала обучающихся;
- воспитание культуры общения и поведения.

Взаимодействие педагогических работников в рамках обновления технологий обучения будет направлено на развитие личности обучающихся. Для достижения цели квест-занятий педагогам следует соблюдать ряд простых правил, которые будут способствовать их эффективной реализации на практике: важно разграничить позиции ведущего и участников; необходимо дать свободу самовыражения участникам занятия; чтобы обучающиеся были включены в процесс важно учитывать возрастные особенности.

Квест-занятия можно рассматривать как инструмент, который может позволить совместно с педагогом обучающимся достигнуть краткосрочные цели, в контрасте с долгосрочной (например освоение дополнительной общеразвивающей программой) – пройти игру и получить новые полезные знания, возможность для обучающихся включиться в новую краткосрочную деятельность, в сравнении с повторяющимися действиями, что будет способствовать активному усвоению новых знаний, что актуализировано в вопросах организации воспитательных мероприятий и будет способствовать большей вовлеченности обучающихся в образовательный процесс.

В рамках данной работы мы хотели поделиться не только общими аспектами внедрения квест-занятий в образовательный процесс, но и готовым комплексом сценариев, который может быть использован педагогическими работниками в воспитательных целях в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, а также во внеучебной деятельности учреждений образования, с которыми можно познакомиться по ссылке: <https://edu.tatar.ru/sovetchki/page523688.htm/page5274375.htm>.

Список источников:

1. Войцеховская В.С. Творческая компетентность педагога-организатора как фактор, влияющий на эффективность воспитательной работы // Проблемы современного образования. - 2021. - №4. – С. 147-156
2. Попова Е.М. О пользе дополнительного образования // Образовательная политика. - 2011. - №6. – С. 101-105.
3. Сафонова Евгения Викторовна Образовательный квест: смысл, содержание, технологические приёмы // Народное образование. - 2018. - №1-2. – С. 83-87.
4. Стромбская А.А. Квест в ДОУ. Познания в игре / А. А. Стромбская // Молодой ученый. - 2021. - № 9. - С. 215-216.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БОТАНИЧЕСКОЙ ОТКРЫТКИ

*Хоснуллина Гульназ Фаридовна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ДЭБЦ»
Елабужский МР РТ*

Материалы и инструменты:

1. Сухие травы, цветы
2. Бумага для пастели
3. Двухсторонний вспененный скотч
4. Обычные и фигурные ножницы
5. Джутовая нить

Идея создания креативных ботанических открыток с использованием сухих трав, листьев и цветов детям очень нравится. В последнее время такая техника изготовления открыток стала очень актуальна и популярна. Это воспитывает экологическую культуру личности, развивает эстетический вкус и дает возможность подарить оригинальный подарок.

Ход работы:

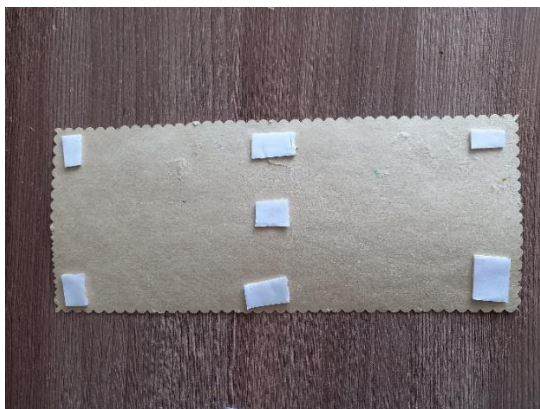
1. Необходимые материалы и инструменты

2. Фигурными ножницами вырезаем две основы размером 9х20см, 10х21см

3. На кусок, размером 9х20 см, с обратной стороны приклеиваем двухсторонний скотч

4. Две детали приклеиваем друг на друга

5. Собираем букет из сухих трав и цветов, горячим клеем приклеиваем на открытку с лицевой стороны.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

*Ягафарова Гельгена Раильевна
педагог дополнительного образования,
завотделом
МБУДО «Центр внешкольной работы»
г. Буинск, Буинский МР РТ*

Дидактическая игра является очень важной и при этом увлекательной формой обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Почему именно дидактическая игра? Потому что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, и именно она обладает исключительным значением: для детей учёба – это игра, труд – снова игра, познать окружающий мир и наладить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми – тоже игра!

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается жизненный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». (В.А. Сухомлинский)

Дети с ОВЗ не умеют в полной мере самостоятельно использовать уже имеющиеся у них знания. Использование дидактических игр способствует не только количественному приобретению детьми знаний, но и ощутимым сдвигам в их умственном развитии. Дидактическая игра является ценным средством воспитания умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным.

Дидактические игры могут применяться на занятиях различного характера, а также стоит учитывать, что игры могут проводить не только воспитатели, но и такие специалисты, как логопеды, дефектологи, психологи и тьюторы. Ведь данные игры позволяют:

- проводить занятия в нетрадиционной интересной форме;
- развивать коммуникативные навыки учащихся;
- облегчать решение учебной задачи;
- вовлекать всех учащихся в учебный процесс;
- практически закреплять полученные знания.

Важно понимать, что дидактическая игра не проводится спонтанно, а требует подготовки. Чтобы игра прошла интересно, и при этом дети с ОВЗ получили максимум пользы и усвоили необходимый материал, проведение игры должно состоять из следующих этапов:

1 этап. Организационный момент. Знакомство детей с дидактическими материалами предлагаемой игры (показ картинок, игрушек, предметов, которые будут использоваться в игре).

2 этап. Объяснение детям правил и хода игры, при этом наблюдение за четким выполнением этих правил.

3 этап. Показ детям игровых действий.

4 этап. Определение роли педагога, его участие в игре в качестве играющего или же наблюдателя.

5 этап. Подведение итогов игры, что является ответственным моментом в руководстве игрой. Рефлексия.

Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо правильное сочетание наглядности, слов педагога и действий самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками и т.д. Рассмотрим подробнее виды дидактических игр для детей дошкольного возраста с ОВЗ на конкретных примерах:

1. Предметные (с мозаикой, природным материалом, с народной дидактической игрушкой).

Игра «Чего не стало?»

Цель: развивать умение узнавать предметы по характерным признакам, активизировать словарь по лексической теме «посуда».

Оборудование: пластиковая посуда (вилка, ложка, чашка, блюдце, сковородка и т.д.).

Ход игры. На столе перед ребёнком лежит посуда, необходимо запомнить все предметы. Задача ребёнка состоит в угадывании спрятанного предмета. При этом педагог

спрятанный предмет кладёт в мешочек. Ребёнок опускает руку в этот мешок и на ощупь отгадывает, правильно ли он назвал недостающий предмет.

2. Настольно-печатные (парные картинки, лото, домино, разрезные картинки).

Игра «Из чего сделано?».

Цель: развивать умение образовывать качественные прилагательные, умение находить причинно-следственные связи.

Оборудование: карточка А4 с изображением материалов – резина, стекло, металл, дерево; маленькие картинки на липучках – деревянная лодка, резиновый мяч, стеклянный стакан, металлические ножницы и т.д.

Ход игры. Объяснить дошкольнику, что предметы делают из каких-либо материалов. Необходимо соотнести готовый предмет с тем материалом, из чего он сделан, при этом проговаривая: «Из резины – резиновый мяч. Из дерева – деревянная лодка» и т.д.

3. Словесные игры (развивают память, логику, быстроту внимания, а также связную речь).

Игра «Лишнее слово».

Цель: развивать умение обобщать и вычленять предметы, отличные от других по определённым признакам; умение сравнивать, анализировать и делать простейшие выводы.

Ход игры. Педагог перечисляет ребёнку несколько слов. Далее необходимо попросить его их запомнить. Задача ребенка состоит не только в том, чтобы назвать все слова, но определить из предоставленного списка, какое слово будет лишним (либо не подходящим по смыслу), и дать этому объяснение. Возможные варианты списка слов:

1. яблоко, слива, мандарин, лимон, картофель;
2. дуб, роза, кедр, тополь, ель;
3. лимонад, сок, компот, чай, печенье и т.д.

Результат дидактической игры – показатель уровня достижений детей дошкольного возраста с ОВЗ в усвоении знаний, в развитии умственной деятельности, взаимоотношений, а не просто выигрыш, полученный любым путем.

Список литературы:

1. Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению образовательной области «Здоровье» по программе «От рождения до школы». Средняя группа. – М.: Учитель, 2016. – 413 с.
2. Микхеева Н.Ю. Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников. – М.: Детство-Пресс, 2016. – 96 с.
3. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – 256 с.