

Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена

Всероссийский форум учителей
изобразительного искусства
«Изобразительное искусство в современной
школе: культура, образование, развитие»
17–18 ноября 2022 года, г. Санкт-Петербург

Школа мастерства: искусство как ресурс, процесс и результат. Визуальные искусства и художественное образование

Сборник материалов

Санкт-Петербург
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена
2022

**Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена**

Всероссийский форум учителей
изобразительного искусства
«Изобразительное искусство в современной
школе: культура, образование, развитие»
17–18 ноября 2022 года, г. Санкт-Петербург

**Школа мастерства:
искусство как ресурс,
процесс и результат.
Визуальные искусства
и художественное образование**

Сборник материалов

**Санкт-Петербург
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена
2022**

УДК 371
ББК 74.268.51
Ш 67

Рецензенты:

Некрасова-Каратеева О. Л., заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры декоративного искусства и дизайна института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена

Астафьева М. К., исполнительный директор Международного союза педагогов-художников, куратор Всероссийского изобразительного диктанта, главный редактор международного портала конкурсов по изобразительному искусству ART TEACHER

Ш67 Школа мастерства: искусство как ресурс , процесс и результат. Визуальные искусства и художественное образование : сборник материалов. — Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. — 146 с.

ISBN 978-5-8064-3250-7

В представленном сборнике собраны материалы работы секций Всероссийского форума учителей изобразительного искусства.

Сегодня пространство искусства, с которым должен познакомить ребенка школьный учитель, существенно расширилось. Обновленные стандарты обращают внимание на необходимость изучения и богатого мира визуально-пространственных искусств — изобразительных, декоративных, конструктивных, и сценографии, и цифровых художественных технологий.

Сочетание художественно-творческой деятельности и изучения произведений, направленное на формирование вдумчивого зрителя, также ставят перед учителем, ограниченным 45 минутами урока, сложные задачи.

В представленном издании собраны размышления преподавателей Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена о различных материалах, техниках и способах постижения мира визуальных искусств. Лишенные конкретных указаний и методических схем, они, тем не менее, помогут учителю сориентироваться в современных тенденциях художественного образования и внести в урочную деятельность элементы разнообразия.

УДК 371
ББК 74.268.51

ISBN 978-5-8064-3250-7

© РГПУ им. А. И. Герцена, 2022

© О. В. Гирдова, оформление обложки, 2022

Распознавание образов как компонент функциональной грамотности. Место истории искусства в поле учебного предмета «Изобразительное искусство»

Модератор секции —

Елена Константиновна Блинова, доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена

Постановка проблемы

В новых образовательных стандартах — ФГОС 2021 — особое внимание уделяется функциональной грамотности как приоритетной задаче. Требования к личностным и предметным результатам в предыдущих образовательных стандартах — ФГОС 2010 — были не систематизированы и не конкретизированы.

Новые программы подготовки в вузе, программы переподготовки педагогов, новые методические рекомендации и обновленное содержание учебников, например, разработка инновационной образовательной системы «Диалог» для начального этапа общего образования, отражают изменения методологического ядра образования в целом.

Функциональная грамотность — это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания и приемы универсальных регулятивных действий для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности.

История искусств в общеобразовательной школе дает представление об идеях, убеждениях, морали людей силой живой образности. Понимание искусства как потребности, а истории искусства как истории становления потребности мыслить образами позволяет сделать метапредметные навыки наблюдения, воображения, абстрагирования, обобщения основой функциональной грамотности личности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты — это устойчивые навыки, позволяющие человеку действовать в новых условиях в соответствии с ценностными результатами направлений воспитательной работы, таких как воспитание ценности научного познания, эстетического воспитания, духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического воспитания [1, 2].

Изобразительное искусство в школе выступает как область развития наглядно-чувственной сферы личности, а произведения искусства в соответствии с местом и временем их создания и местом и временем их интерпретации становятся целевым средством воздействия на личность и преобразования структуры этой личности в результате интериоризации приемов универсальных регулятивных действий. Верифицированные результаты этих преобразований в рамках оценочных процедур дают представление не только об уровне усвоения знаний, но и о степени самоидентификации личности.

Распознавание образов — это распознавание закономерностей в данных, это и сами методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций. В эмпирическом анализе — это работа с впечатлениями. А впечатления — акты ощущения и восприятия — материал для дальнейших познавательных и мыслительных процессов. История искусств — это история формирования умения сохранить впечатления, опыт удержания их в акте художественного видения и воплощения в произведении.

История искусства представляет богатый материал для педагогической психологии. И. А. Зимняя — специалист по развивающему обучению, отмечает, что «Предметом педагогической психологии являются факты, механизмы, закономерности освоения социокультурного опыта человеком и вызываемые этим процессом освоения изменения в уровне интеллектуального и личностного развития человека (ребенка) как субъекта учебной деятельности, организуемой и управляемой педагогом в разных условиях образовательного процесса» [3].

Содержание подготовки, научные исследования и актуальные задачи образования в системно-деятельностном подходе требуют консолидации сил научных и педагогических коллективов как на научно-практическом уровне работы вузов, так и на уровне внедрения и реализации идей в практике общего школьного образования и дополнительного образования.

Методологический уровень

Методологическая основа современного образования в России — системно-деятельностный подход.

Система и деятельность — ведущие понятия; от их трактовки зависят методические приемы построения уроков. Какая система? И что понимается под деятельностью?

П. А. Кисляков отмечает: «Сущность системного подхода заключается в следующих положениях (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, Дж. Гиг, Г. Гуд, В. В. Краевский, В. Н. Садовский, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин и др.):

- целостность системы по отношению к внешней среде, *ее изучение в единстве со средой;*
- свойства элементов системы зависят от их принадлежности к определенной системе, а свойства системы не сводятся к свойствам ее элементов или их суммы;
- совокупность элементов системы дает *представление о структуре и организации системных объектов, их взаимозависимости и взаимоподчиненности, выражает упорядоченность системы;*
- специальным способом регулирования связей между элементами системы и, тем самым, изменений самих элементов, является управление, включающее постановку целей, выбор средств, контроль и коррекцию, анализ результатов» [4].

История искусства — это история наглядных способов воплощения/изображения *всех видов природного единства человека и среды*, история становления композиционных методов образной связности пространства, цвета, света, формы, фактуры в отдельных произведениях в зависимости от того национальным или интернациональным является вид искусства, классической, модернистской или постмодернистской является художественная практика, это история выявления и демонстрации инвариантных и вариативных качеств любого жизненного явления.

За каждым прорывным научным результатом стоит мощное образное мышление. Художественное видение — выделение качественных свойств зрительного восприятия, их абстрагирование и превращение в средство материального воплощения как компонент образного мышления необходимо и врачу, и геологу, и инженеру, и IT-специалисту.

История искусств в поле учебного предмета «Изобразительное искусство», поданная в соответствии с возрастными формам мышления учащихся, возможностями их понимания, развивает функциональную грамотность и делает эту способность более гибкой и разнообразной.

Однако сейчас наметился разрыв между результатами научных исследований, нацеленных на актуальные задачи развития общего образования и реальной практикой преподавания изобразительного искусства в школе. Статистика свидетельствует о неготовности педагогических работников к обновлению содержания подготовки, невниманию к развитию форм функциональной грамотности как к педагогической задаче и даже к обновлению сюжетно-тематических разделов уроков изобразительного искусства в школе [2, 6, 7, 8, 9, 10].

Методический уровень

Педагогическая задача на уроках изобразительного искусства и в дополнительном образовании: методы и пути ее решения.

Высший уровень функциональной грамотности проявляется в связи процессов восприятия, узнавания, представления и воображения [5].

Одним из значимых навыков функциональной грамотности является навык распознавания образов и связанных с ним навык анализа сцен, как в практике эмпирического метода, так и в области теории распознавания образов машинными системами. Восприятие — процесс/результат построения образа объекта в перцептивном пространстве субъекта при его непосредственном взаимодействии с этим объектом.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Педагогические задачи (в обобщенном виде): развитие пространственного мышления и воображения, работа с произвольным и непроизвольным вниманием.

Контекст: формирование функциональной грамотности при анализе произведений и в процессе создания собственной композиции.

Алгоритм решения задачи формирования функциональной грамотности на примере развития пространственного мышления с привлечением произведений искусства.

1. Тема урока: Петербургский проспект

Педагогическая задача: развитие пространственного мышления.

Пример: перцептивная и линейная перспективы.

Форма реализации: архитектурный пейзаж.

Композиционное средство: соразмерность.

Образная тема: доминанта.

Навыки функциональной грамотности: сравнение, сопоставление, искажение, расчет.

Ценности воспитания: научное познание.

2. Тема урока: Парадный интерьер

Педагогическая задача: развитие пространственного мышления.

Пример: трехмерное пространство.

Форма реализации: искусство интерьера.

Композиционное средство: ордерная система, ритм, метр.

Образная тема: глубинность.

Навыки функциональной грамотности: сопоставление, изолирующая абстракция.

Ценности воспитания: эстетические ценности.

3. Тема урока: Морское сражение.

Педагогическая задача: развитие пространственного мышления.

Пример: природный подиум.

Форма реализации: батальный жанр.

Композиционное средство: евритмия.

Образная тема: движение, сопротивление

Навыки функциональной грамотности: воображение, преобразование, планирование, классификация и идентификация предметов, ситуаций.

Ценности воспитания: патриотическое воспитание.

Итог: организация пространства и качество пространства имманентно обеспечивают создания любого произведения искусства и изобразительной деятельности в целом.

Всякое восприятие, как акт познания, включает в себе в более или менее скрытом виде соотнесение, сопоставление возникающего в восприятии образа с предметом.

Результат: именно история искусства, раскрывающая структуру связи человека и среды художественными средствами, позволяет формировать навыки художественного видения и свободного овладения универсальными регулятивными действиями — компонентами функциональной грамотности, а личные, метапредметные и предметные результаты определяют структуру индивидуальной личности.

Ключевые понятия и термины: функциональная грамотность, системно-деятельностный подход, универсальные регулятивные действия, интериоризация, воображение, восприятие, узнавание, представление, пространственное мышление, изолирующая абстракция, достоверность.

Ссылки, источники, литература

1. Методологические основания и структура «Ядра высшего педагогического образования» (Время просмотра с 15.35) <https://www.youtube.com/watch?v=1axQ1mTU8oM>
2. Образование как целевой ресурс в развитии личности: теория, методология, опыт. Коллективная монография. — Стерлитамак : Фобос, 2014. — 359 с. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28205420>
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. — 480 с.
4. Кисляков П. А. Психологические основы системного подхода к исследованию личности // Современные исследования социальных проблем. № 1 (33), 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osnovy-sistemnogo-podhoda-k-issledovaniyu-lichnosti?ysclid=I9wi1y7jol135494151>
5. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб. : Питер, 2000. — 712 с. <https://sdo.mgaps.ru/books/KP1/M5/file/2.pdf>
6. Некрасов А. И. Теория архитектуры. — М. : Стройиздат, 1994. — 477 с. <https://psy.wikireading.ru/40867>
7. Габричевский А. Г. Лекции об архитектурном ордере // Архитектура СССР. — 1989. — № 2. — С. 67–71.
8. Бабич В. Н. Графоаналитические основы и принципы инвариантности в архитектуре и дизайне: учебное пособие. — Екатеринбург : Архитектон, 2003. — 226 с.
9. Блинова Е. К. Архитектурный ордер. Теория, историография и методология исследования : учебное пособие / Е. К. Блинова. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. — 167 с.
10. Родinov И. И. Морской флот России. Изображения. <http://www.navy.su/gallery/18/rodinov/index-text.htm>

Междисциплинарные исследования и изобразительное искусство в школе

Модераторы секции —

Александр Георгиевич Сечин, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена
Приглашенные модераторы —

Анна Юрьевна Пейчева, художник-реставратор, искусствовед, специалист по музейно-образовательной деятельности Государственного Русского музея;

Елена Геннадьевна Михайлова, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 341 Невского района Санкт-Петербурга;

Марина Владимировна Воробьева, учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербург

Краткая аннотация содержания секции

Модератор секции **А. Г. Сечин** на конкретных примерах взаимодействия предметов гуманитарного (литература, русский язык, история, мировая художественная культура, искусство — изобразительное искусство) и естественно-научного (математика, химия, физика) циклов пояснит суть эффективного использования принципа междисциплинарных исследований в обучении основам анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства (художественного образа) в школе.

Сотрудник Государственного Русского музея **А. Ю. Пейчева** представит авторский обучающий онлайн-курс «Искусство и наука», созданный ею на базе методических разработок Центра музейной педагогики и детского творчества ГРМ при поддержке Благотворительного Фонда «СИСТЕМА».

Учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 341 Невского района Санкт-Петербурга **Е. Г. Михайлова** познакомит аудиторию секции с осуществленными под ее руководством индивидуаль-

ными проектами обучающихся старшей школы (10–11 классы), которые были созданы ими в рамках предусмотренного новым Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) «Индивидуальным учебным проектом» с использованием межпредметных связей и научного принципа междисциплинарных исследований.

Учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 512 Невского района Санкт-Петербурга **М. В. Воробьева** сделает сообщение на тему «Творческий проект как стартовая площадка решения жизненных задач», в ходе которого расскажет о примерах подобной деятельности в своей школе, где тоже активно задействованы межпредметные связи и междисциплинарные исследования.

Постановка проблемы

В новых образовательных стандартах — ФГОС 2021 и 2022 — особое внимание уделяется межпредметным и междисциплинарным связям как приоритетной задаче процесса обучения. В контексте предметов художественно-эстетического цикла, таких, как «Литература» и «Искусство» (изобразительное искусство), в полный рост встает проблема целостности и многогранности художественного образа как идеальной сущности произведения искусства, в постижении которой призваны играть большую роль междисциплинарные исследования.

Новые программы подготовки в вузе, программы переподготовки педагогов, новые методические рекомендации и обновленное содержание учебников, например разработка инновационной образовательной системы «Диалог» для начального этапа общего образования, отражают изменения методологического ядра образования в целом, одним из базовых требований которого становится формирование целостного взгляда на содержание школьного образования и решение проблемы межпредметных связей, в результате которого будет достигнуто согласование научного знания различных предметных областей. В достижении этой важной цели трудно переоценить значение междисциплинарных исследований.

Междисциплинарные исследования — это способ организации исследовательской деятельности, предусматривающий взаи-

модействие в изучении одного и того же объекта представителями разных дисциплин.

История искусств в качестве неотъемлемой части предметной области «Искусство» в общеобразовательной школе дает представление об идеях, убеждениях, морали людей силой живой образности, через непосредственное или опосредованное восприятие произведения искусства как художественного образа. Понимание искусства как потребности, а истории искусства как истории становления потребности мыслить образами позволяет сделать межпредметные связи и научный принцип междисциплинарных исследований эффективными инструментами воспитания личности.

Исходя из определения междисциплинарных исследований, следует, что на уроках изобразительного искусства в школе их объектом являются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, анализ и интерпретация которых строится на уяснении обучающимися индивидуального художественного образа.

По верному определению доктора искусствоведения, профессора Нонны Александровны Яковлевой, произведение искусства — это уникально неповторимая целостность, лишь в анализе разделяемая на материальный носитель и идеальный художественный образ. Истинность этого определения подтверждает тот факт, что разные исследователи, не знакомые друг с другом и независимо друг от друга, приходят к сходным умозаключениям, например известный американский ученый, теоретик медиа, искусства и литературы Уильям Джон Томас Митчелл различает изображение (picture) и образ (image): изображение можно уничтожить, образ же способен быть вновь и вновь воспроизведенным в ином материале или зафиксирован в вербальном описании, фотографии, цифровом файле.

В своей материальной части произведение стабильно, если не брать во внимание естественные процессы старения материала: основы, красок, лака, олифы, бронзы и т. д. Художественный образ, напротив, динамичен, он имеет процессуальный характер, поскольку развивается в индивидуальном и коллективном сознании. Но и материал, тем не менее, активно влияет усилиями использующего его мастера на смысловое прочтение художественного образа.

Методы решения проблемы

Рассмотрим применение междисциплинарных исследований для решения указанной проблемы на конкретном примере.

Тема урока: Византийское (древнерусское) искусство.

Педагогическая задача: анализ художественного образа.

Пример: византийская иконопись — икона «Воскрешение Лазаря» из собрания Государственного Русского музея. Конец XIV — начало XV века. Дерево, темпера.

Форма реализации: идеальное через материальное.

Композиционные средства: зеркальная симметрия и обратная перспектива.

Образная тема: божественная природа света.

Межпредметные связи — междисциплинарные исследования: история искусства, математика (геометрия), химия, физика.

Иконопись пришла на Русь вместе христианством из Византии, поэтому неслучайно в первом зале постоянной экспозиции Русского музея выставлены образа, написанные либо в Византии, либо под сильным византийским влиянием. Драгоценным, в прямом смысле слова, украшением коллекции является икона «Воскрешение Лазаря» (конец XIV — начало XV в.).

1. Математика (геометрия).

На иконе Лазарь представлен еще во владениях смерти, символически изображенной в виде черной пещеры внутри горы. Но вскоре он выйдет оттуда, выхваченный из уз смерти божественной силой Христа.

Зеркальная симметрия: слева — «мир жизни», центром которого является Иисус Христос, за его спиной стоят его ученики — апостолы; справа — «мир смерти», пещера с телом Лазаря, уже тронутым тлением. На границе двух миров изображен человек, который зажимает нос, чтобы не чувствовать трупный запах, но уже обернулся в сторону Спасителя. У его ног коленопреклоненными представлены Марфа и Мария, сестры Лазаря.

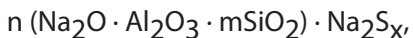
Обратная перспектива: так как Бог — центр мира, то перспектива всего изображения в иконе имеет своей точкой отсчета образ Иисуса Христа.

2. Химия.

Фигура Спасителя выделена ярко-синим пятном *ультрамарина* (*ляпис лазури*) — очень дорогой краски, цвет которой придает одноименный пигмент, приготовленный из горной породы — *лазурита*.

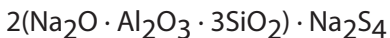
Еще в древности в качестве сырья для производства ультрамарина стали использовать *бадахшанский лазурит*, который добывали в афганской провинции Бадахшан, — никакой другой камень для этого не годился. Из мелко растертого лазурита удавалось получить очень мало собственно пигмента — не более 5% от общей массы. Неудивительно, что ультрамарин ценился художниками буквально дороже золота!

Ультрамарин представляет собой синтетический алюмосиликат натрия с включением полисульфидов натрия. В зависимости от своего состава может быть белым, зеленым, синим, фиолетовым и красным. Ультрамарин отвечает общей формуле

где $n = 2-3$; $m = 2-3$; $x = 1-5$.

Наибольшее практическое значение имеет высококремнистый многосернистый продукт насыщенного синего цвета, отвечающий составу

В 1828 году француз Ж.-Б. Гимэ и немецкий химик Х.-Г. Гмелин независимо друг от друга синтезировали искусственный ультрамарин, который теперь и используется живописцами.

Ультрамарин малоукрывист (лессирует), термо- и светостоек; устойчив к щелочам, но разрушается кислотами с выделением сероводорода.

3. Физика.

Реставратор Русского музея Г. Н. Попова, занимавшаяся древнерусской станковой темперной живописью, оставила тонкие наблюдения, касающиеся данной иконы. Пятно ультрамарина, которым «озвучен» образ Спасителя, лишено обычных для древней иконописи пробелов — высветлений белилами. Объем фигуры «образован только легкими притенениями; при этом красочный слой достаточно тонок и прозрачен, поэтому проникающий до белого грунта свет, отражаясь, как бы подсвечивает одеяние изнутри. Сияющий синий цвет рождает иллюзию самосвечения». В результате пробелá, имеющиеся

на одежде других персонажей и пеленах Лазаря, воспринимаются как отражение божественного света, исходящего от Христа.

Вывод

Таким образом, определяющим моментом всей композиции становится эффект божественного света — важнейшего понятия средневековой христианской теологии.

Использование преимущественно чистых цветов в средневековой живописи имело под собой глубокую идеологическую основу: «Недоверие к смешанным цветам основывалось не только на страхе перед их недолговечностью по сравнению с беспримесными пигментами, но и на почти религиозном почтении к их чистоте, возраставшем еще оттого, что они часто приготавливались из измельченных полудрагоценных камней». Так чистые пигменты становились звеном «между практической и духовной жаждой вечности» (Сара Уолден).

В конечном счете смысл рассмотренного нами художественного образа византийской иконы «Воскрешение Лазаря» — внушение истинному христианину *надежды на спасение души и указание пути к этому спасению*, чему и служит симфония использованных иконописцем выразительных средств темперной живописи.

Литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество: учебное пособие / Под ред. Н. А. Яковлевой. — СПб.: Лань; Планета музыки, 2021 (доступно в ЭБС на платформе издательства «Лань»: <https://e.lanbook.com/book/157416?category=11056>)
2. Попова Г. Н. Икона «Воскрешение Лазаря» из собрания Государственного Русского музея // Проблемы хранения и реставрации экспонатов в художественном музее. Материалы научно-практического семинара. 26–27 апреля, 2006. — СПб.: Государственный Русский музей, 2006. — С. 24–27.
3. Сечин А. Г. Химия и живопись. На материале коллекции Русского музея : методическая разработка / А. Г. Сечин; Гос. Русский музей. CD-ROM. — СПб.: [б. и.], 2010. (Искусство и естественные науки).
4. Сечин А. Г. Математика и изобразительное искусство: симметрия в народном и профессиональном искусстве. На материале коллекции Русского музея: методическая разработка / А. Г. Сечин; Гос. Русский музей. CD-ROM. — СПб.: [б. и.], 2010. (Искусство и естественные науки).
5. Уолден С. Реставрация живописи — спасение или уничтожение? / предисл. Э. Гомбриха; пер. с англ. — М.: Астрель: АСТ, 2007.

Иллюстрированная книга на уроках изобразительного искусства

Модератор секции

Елена Сергеевна Корвацкая, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора по научной работе института художественного образования, кандидат искусствоведения, член АИС (Ассоциация искусствоведов РФ).

Приглашенные специалисты

Валерия Сергеевна Вербовская, руководитель Детской Читальни РГПУ им. А.И. Герцена;

Анастасия Николаевна Губайдуллина, старший научный сотрудник Института детства ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена;

Полина Александровна Торопчина, сотрудник сектора международных проектов ЦГДБ им. А. С. Пушкина, куратор Санкт-Петербургской секции IBVU.

Краткая аннотация содержания секции

Книга всегда занимала основополагающее место в образовании. До сих пор учебники и учебные пособия являются основой в организации учебного процесса. На уроках изобразительного искусства учителя используют иллюстрированную книгу в качестве демонстрационного и дидактического материала. В рабочих программах отдельные темы посвящены искусству книги.

Актуальность темы круглого стола определяется тем, что с одной стороны современные цифровые технологии все больше исключают книгу из образовательного процесса и из жизни ребенка в целом, с другой стороны выработаны определенные стереотипы в использовании книги на уроке.

На круглом столе мы предлагаем шире посмотреть на иллюстрированную книгу, в первую очередь, как на объект культурного наследия и современной визуальной культуры.

Планируется обсудить следующие вопросы: роль иллюстрированной книги в художественно-эстетическом развитии школьника сегодня, современные художественные практики чтения и их возможности на уроках изобразительного искусства и внеурочной деятельности; книжное искусство XXI века в образовательной программе учебного курса «Искусство», современная иллюстрированная детская книга как средство коммуникации между учителем и учеником, специфика работы с советскими и современными изданиями, «книга без слов»: ее особенности и возможности работы с ней учителю изобразительного искусства.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования.

В обновленных Федеральных образовательных стандартах (ФГОС) частично уделяется отдельное внимание основам графического искусства. В модуле «Графика» и модуль «Восприятие произведений искусства» (ФГОС НОО, 3 класс) подраздел посвящен знакомству с искусством иллюстрации с получением «опыта создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте».

В примерной образовательной ПООП ФГОС ООО такое явление как иллюстрированное издание рассматривается в области дизайна. В предметных результатах модуля «Архитектура и дизайн». Подраздел «Графический дизайн» указано, что учащийся должен «иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций».

Также в разделе ПООП ФГОС ООО, посвященном внеурочной деятельности «4. Художественно-эстетическая творческая деятельность» выделен отдельный пункт «4.5. «Искусство иллюстрации». Его целью является «развитие творческих способностей, интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами книжной иллюстрации».

К книге обращаются на других учебных дисциплинах, знакомя с общими понятиями, например, ПООП ФГОС НОО «Основы религи-

озных культур и светской этики» («Книжная миниатюра») или ПООП ФГОС ООО «История», 5 класс («Византийская империя в VI–XI вв. Образование и книжное дело»).

Отметим, что во время образовательного процесса частично уделяется внимание книге как источнику самообразования и саморазвития, но печатное издание как объект почти физически не присутствует на уроке кроме учебников с четкой и повторяющейся дидактической структурой. Необходимо сохранять традиции эстетического воспитания учащихся по средствам книги путем формирования навыков восприятия непосредственно художественного произведения, чем и является иллюстрированная книга.

Отсутствует внимание к печатному изданию как культурному и социальному явлению общества, а также как средству коммуникации. Это связано с нехваткой времени на уроке, особенностями организации урока/занятия (количество человек, отсутствие экземпляров и наименований и т. д.), сложностью материала, методической неразработанностью проблематики изучаемого вопроса и др.

Только в целях учебной дисциплины «Литература» (ПООП ФГОС ООО) сказано о «значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре». Но и здесь роль внешнего вида издания не учитывается, хотя он является одним из ключевых факторов в восприятии литературного произведения.

Также обратим внимание на небольшой перечень художников-иллюстраторов, используемый на уроках и ограниченный несколькими представителями эпохи «Мир искусства» и советской книги 1920-х гг., творчеством отдельных советских художников 2 половины XX в. (В. В. Владимиров, Б. А. Диодоров и др.).

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Рассмотрение современной иллюстрированной детской книги как средства коммуникации между представителями учебного процесса

и как объекта визуальной культуры влечет за собою включения разнообразных методов обучения.

При рассмотрении междисциплинарного взаимодействия литературы и изобразительного искусства, эффективными методами работы являются те, которые смогут объединить в единое поле несколько разных дисциплинарных областей.

В центре внимания оказываются, в первую очередь, методы визуальной семиотики: работа с индексальными, символическими и иконическими знаками книжной иллюстрации; способы интерпретации знака в широком смысле. Также востребованными становятся методы исследования визуального нарратива: обращение к сюжетостроению в иллюстрации, способам построения композиции и интерпретация авторских способов визуального повествования.

Необходимо обратиться к методам рецептивной эстетики, поскольку важным вопросом выступает вопрос о восприятии иллюстрации с точки зрения ребенка (ученика) и взрослого (учителя) и о точках соприкосновения разных типов рецепции.

Также важно уделить внимание интерактивному формату взаимодействия между всеми объектами образования, с использованием элементов мастер-класса, лаборатории, творческих мастерских. Приветствуется обращение к личному опыту как обучающегося, так и педагога с целью актуализации выдвигаемых проблем и повышения мотивационной активности учащихся.

Помимо традиционных методов обучения, как-то наглядные или словесные методы, применяемые при изучении книжной иллюстрации, необходимо использовать методы исследовательских практик (наблюдение, анализ, сравнение и др.), рассматривая иллюстрированную книгу как объект культурного наследия. Это способствует формированию активного, ценностного отношения к истории отечественной и мировой культуры и пониманию красоты человеческого существования (работа с советскими и современными изданиями — отдельно и/или в сравнении).

Эвристические методы (метод вживания, образного видения, придумывания и др.) на основе такого жанра издания как *silent book* непосредственно способствуют достижению метапредметных образовательных результатов.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Работа с иллюстрированной книгой предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений, относящихся не только к предметным, но и к метопредметным образовательным результатам. На уровне ФГОС НОО — универсальные учебные познавательные действия (базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией); универсальные учебные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность). На уровне ФГОС ООО проверка УУД осуществляется в формате выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Рекомендации по использованию иллюстрированных изданий на занятиях по изобразительному искусству

- Построение учебного процесса на основе сюжетной линии и/или концепции издания (например, на основе книги-альбома немецкого писателя, художника и путешественника Вилли Пучнера «Мир красок», посвященной цветам разных уголков планеты, проведение урока «Краски твоей малой родины»);
- Изучение типов изданий и переплетов, взаимосвязи между внешним видом и конструкцией книги и практиками чтения;
- Практическое изучение («проживание») новых практик чтения с учетом разнообразных жанров книги и организации визуального ряда;
- Рассмотрение исторических эпох, стилей и направлений в изобразительном искусстве на примере оформления книги (яркий пример — книга и детские журналы эпохи «оттепели»);
- обсуждение с обучающимися феномена книги как визуального нарратива на примере авторской книги художника;
- проведение и/или участие в тематических выставках и конкурсах, посвященных искусству книги (например, просветительский проект “Silentbook” Института художественного образования ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена) и др.

Проектно-исследовательская и художественно-творческая деятельность учащихся в области иллюстрированной книги

В ПООП ФГОС ООО указано, что «основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта», а именно «учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе...». Учитывая особенности современной иллюстрированной детской книги и традиции книжного искусства возможны следующие темы и формы проектно-исследовательской работы обучающихся:

- авторское издание в жанре silent book с презентацией проекта в формате группового/индивидуального прочтения;
- визуальное исследование с выбором типа переплета и созданием авторских модульной сетки и/или иллюстраций;
- просветительский проект с использованием «свободной» модульной сетки, характерной для современных научно-популярных изданий (может быть адресован учащимся младших классов);
- ролевая игра по итогам изучения классических и современных иллюстрированных книг;
- авторский журнал зин (индивидуальная или коллективная работа);
- авторский переплет (индивидуальная или коллективная работа) и др.;

Отдельные формы из перечисленных примеров могут быть применимы в качестве оценки способностей к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Развитие и поддержка профессиональных компетенций учителей изобразительного искусства

- изучение деятельности IBBY: знакомство с коллекцией IBBY, почетным списком IBBY и номинацией «Иллюстрация» (посещение библиотек, работа с онлайн-ресурсами);
- участие в научно-практических мероприятиях, посвященных читательским практикам и современному книжному искусству, на базе библиотек, вузов и других институций;

- знакомство с современным книжным искусством (публикации и онлайн-лекции);
- посещение специализированных выставочных проектов (онлайн-офлайн);
- методическая деятельность учителей изобразительного искусства, посвященная иллюстрированной книге как объекту визуальной культуры (например, разработка общеобразовательной программы по внеурочной деятельности в рамках ФГОС).

Ключевые понятия и термины

Авторский переплет — тип переплета, созданный самим художником.

Зин (англ. zine, от magazine) — общее название для разного вида независимых малотиражных изданий по типу «самиздата».

IBBY — Международный совет по детской книге (англ. International Board on Books for Young People (IBBY)) — международная некоммерческая организация, объединяющая деятелей литературы, книжной культуры детства и отрочества. Основана в 1953 году.

- Официальный сайт организации IBBY <https://www.ibby.org/>
- IBBY России <https://www.rastimchitatelya.ru/ibby-russia/about-ibby-russia>
- Санкт-Петербургская секция IBBY <https://www.pushkinlib.spb.ru/professionals/ibby.php>

Silent book («тихие»/«немые»/«бессовестные» книги) — отдельное иллюстрированное издание без текстового блока, в котором присутствует драматургия действия и развивается сюжет за счет визуальной составляющей.

Перечень премий в области книги

Всероссийская энциклопедия детской литературы <https://prodetlit.ru/> (большой количество информации о художниках и специализированных премиях)

Медаль Ньюбер — американская ежегодная литературная премия, присуждаемая автору за выдающийся вклад в американскую литературу для детей. Вручается с 1922 года.

Медаль Рандольфа Калдекотта (англ. Randolph Caldecott Medal) — почетная медаль Ассоциации библиотечного обслуживания детей (подразделение Американской библиотечной ассоциации). Присуждается с 1938 года. Вручается ежегодно художнику-иллюстратору за «самую выдающуюся американскую иллюстрированную книгу для детей».

Международная премия имени Ганса Кристиана Андерсена (Hans Christian Andersen Award for Illustration). Учреждена в 1956 году Международным советом по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО. Идея учредить премию принадлежит Елле Лепман (1891–1970). С 1956 года премия присуждалась автору лучшей детской книги, а с 1966 года ее также начали вручать лучшему художнику-иллюстратору. Кандидаты на соискание премии выдвигаются национальными секциями Международного совета по детской книге IBBY. Лауреаты — писатель, художник, переводчик — награждаются золотыми медалями с профилем Ханса-Кристиана Андерсена во время конгресса IBBY.

Почетный список (Honour List) Международного совета по детской книге (IBBY) — международный перечень лучших писателей, художников и переводчиков, формирующийся к Конгрессу IBBY (один раз в два года).

Best Illustrated Books del prestigioso “New York Times” (Лучшая иллюстрированная книга по версии американской газеты “New York Times” совместно с Нью-Йоркской публичной библиотекой). Номинация «Лучшие иллюстрированные детские книги за работой».

Bologna Ragazzi Award (Bologna Children’s Book Fair) — Болонская детская книжная ярмарка.

Перечень регулярных научно-практических мероприятий, посвященных искусству книги

Научно-теоретическая конференция «Искусство детской книги» (РАХ, Москва) <https://www.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=57686>

Всероссийской научно-практической конференции «Иллюстрированная книга в контексте современных практик детского и юношеского чтения» (ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург).

Научная конференция «Трауготовские чтения» (Библиотека книжной графики, Санкт-Петербург).

Интересные сайты

Диафильм. Онлайн — виртуальный музей диафильмов (проект Российской государственной детской библиотеки) <https://diafilm.online/#!foyer>

Международный конкурс “Silent Book Contest” <https://silentbookcontest.com>

Методическое пособие по работе Silent Book от IBBY Sweden https://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/Silent_Books_ENG.pdf

Музей детской книги — виртуальный музей, созданный сотрудниками Российской национальной библиотеки (СПб.) <https://kid-book-museum.livejournal.com/>

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ). Архив оцифрованных материалов (проект Российской государственной детской библиотеки) <https://arch.rgdb.ru/xmlui/>

Просветительский проект “Silentbook” Института художественного образования ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена <http://https://silentbook.herzenart.ru>

Литература

1. *Ганкина Э. З.* Художник в современной детской книге : Очерки / Э. З. Ганкина. — М.: Сов. художник, 1977. — 215 с.
2. *Герчук Ю. Я.* Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков / Ю. Я. Герчук. — СПб.: Коло, 2014. — 511 с.
3. *Кричевский В. Г.* Графические прелести и курьезы: книга для чуткого дизайнера / В. Кричевский. — М.: Арт Волхонка, 2017. — 79 с. и другие книги коллекционера и исследователя книги Владимира Григорьевича Кричевского (1947–).
4. Terrusi Marcella “Silent Books. Wonder, Silence and Other Metamorphosis in Wordless Picture Books”. Труды 2017, 1, 879. DOI: 10.3390/proceedings10

Дети рисуют книгу

Модератор секции

Ксения Остаповна Почтенная, доцент кафедры графики и скульптуры, член Союза Художников, главный художник всероссийского детского журнала «Костер», почетный работник высшей школы.

Современную цивилизацию невозможно представить без носителей информации. Сейчас устройств для записи и хранения различных сведений, справок, художественных произведений и т. п. существует достаточно много, но, несмотря на достижения технического прогресса, главным носителем информации пока остается книга.

Ни для кого не секрет, что, к сожалению, дети, особенно школьники, теряют интерес к книге, предпочитая ей цифровые источники. Часто такие источники недостоверны и поверхностны. К тому же процесс чтения бумажной книги, красочные иллюстрации, красивый переплет и правильно подобранный шрифт, особенно при чтении литературного произведения, приносит эстетическое удовольствие и запоминается надолго.

Прежде чем обратиться к практической части задания «Сделаем книгу», необходимо рассказать учащимся об основных этапах возникновения книги в нашей цивилизации.

1. Первыми записями информации считают петроглифы — изображения животных и сцен охоты на стенах пещер VI–I вв. до н. э.

2. У разных народов до возникновения письменности существовало «узелковое письмо» — нити и шнуры разного цвета с завязанными узлами, камушками и проч.

3. Узелковое письмо известно с 3 тыс. до н. э. у индейцев Южной Америки. Археологические находки в славянских захоронениях языческого времени подтверждают, что у нас тоже существовало узелко-

вое письмо. Мы до сих пор говорим: «завязать узелок на память», «узел проблем».

4. *Возможно проведение занятия «напишем узелковое письмо».*

5. Около 3 500 лет до н. э. в Месопотамии появилась одна из первых материальных основ для книги — глиняные таблички «туппумы». На табличке из сырой глины писали трехгранными палочками, выдавливая знаки. Такая письменность называется клинописью. Таблички высушивали, подбирали по содержанию и складывали в ящик. Получалась «глиняная рукопись».

6. *Возможно проведение занятия «сделаем глиняную книгу».*

7. В Древнем Египте основным носителем информации был папирус (известны с 3000 лет до н. э.). Египтяне использовали для записей разные материалы — известковые плиты, доски, покрытые слоем гипса, кожу. Но до нас такие записи не дошли. А вот папирусные свитки сохранились. Из пластинок, вырезанных из сердцевины растения папирус, склеивали длинные ленты, на них писали чернилами, а затем сворачивали в рулон. Получался свиток. О значении папируса в истории человечества говорит то, что бумага обозначается словом “paper” (англ.), “papier” (фр.).

8. *Возможно проведение занятия «сделаем свиток».*

9. В Древней Индии для письма приспособили высушенные и специально обработанные пальмовые листья. На них наносили надписи и скрепляли кольцами или шнурами. Такие книги известны с XV в. до н. э. После создания такая рукопись не хранится долго, ее приходилось копировать на новые листья. Поэтому самый старый документ, дошедший до наших дней, датируется IX веком.

10. Во II веке до н. э. вывоз папируса за пределы Египта был запрещен. Тогда в греческом городе Пергаме (современная Турция) стали делать свитки из специально выделанной кожи. Этот материал получил название «пергамент».

11. На Руси, ввиду дороговизны пергамента, для частной переписки и бытовых записей придумали использовать березовую кору. Местом, где впервые были обнаружены берестяные грамоты, стал Великий Новгород. Самые ранние грамоты датируются XI веком.

12. *Возможно проведение занятия «сделаем берестяную грамоту».*

13. С распространением пергамента свитки постепенно заменяются новой формой книги — кодексом. Эту форму имеют и современные

книги. Прототипом кодекса стали деревянные таблички, покрытые воском и соединенные нитью или кольцами. Такие таблички использовались для личных и деловых записей, в учебных целях. Первоначально кодексы изготавливали из папируса, а затем стали использовать пергамент. Первые кодексы относят к III веку н. э., а в VII веке книги-свитки окончательно вышли из употребления.

14. Таким образом, очень кратко рассмотрена история возникновения современной формы бумажной книги. Вероятно, преподаватель может провести цикл занятий со школьниками по изготовлению «древней книги» — на глиняных табличках, на бересте, сделать свиток — все зависит от энтузиазма педагога и наличия материалов.

15. Теперь обратимся к тому, как можно сделать книгу с детьми на уроках в школе или на дополнительных занятиях. Безусловно, для этого потребуется не одно, а несколько занятий.

16. Прежде всего, надо разобраться в том, что такое книга, из каких элементов она состоит.

17. Книга — это единый организм, в котором необходимо единство всех элементов — содержания и оформления.

18. Иллюстрации должны соответствовать содержанию, должны быть выполнены в одной стилистике, желательно в одном материале. Необходимо соблюдение исторических и этнографических особенностей.

19. В грамотно оформленной книге существует определенная иерархия элементов.

20. Обложка — важнейший элемент книги. Титульный лист находится в неразрывной связи и в подчинении к обложке, на нем помещается полная информация о книге (автор, год и место издания). Спускосвая полоса — переход к текстовой части. Иллюстрации и их разный формат. Концовка — «точка» в конце всей книги или ее части.

21. Текст и иллюстрации, какая между ними связь и что важнее. Может ли быть книга без текста.

22. Восприятие книги имеет протяженность во времени, необходимо продумать начало, кульминацию и концовку.

Все эти вопросы невозможно отразить подробно в краткой презентации. Подробное освещение и дискуссия состоится во время секции.

После выяснения вышеизложенных вопросов можно приступать к выбору темы будущей книги. Самый простой путь — предложить

учащимся оформить и проиллюстрировать литературное произведение из школьной программы. Творчество замечательных русских писателей-классиков — неиссякаемый источник для вдохновения и может послужить поводом для создания прекрасных иллюстраций. Однако можно обратиться к литературным способностям самих учащихся. Например, дети очень охотно сами придумывают книжку на тему, к примеру, «я шел в школу и со мной случилась невероятная приключенческая история». Или «я здесь живу», «мое путешествие» и т. д. Такие темы позволяют развить фантазию ребенка, заставить его увидеть прекрасное и достойное внимания в окружающем мире.

И вот тема выбрана, правила оформления известны, можно приступать к созданию книги. Каждый учащийся может выполнять это задание самостоятельно, но эту задачу можно решить и дома. А в классе интереснее работать вместе.

Как же организовать коллективную работу над книгой?

Способы вовлечения в совместную работу могут быть разными. Возможно разделить класс на небольшие группы (по 3–5 человек). Каждая группа выполняет свой проект целиком. Можно предложить каждому ученику выполнить свой разворот. В этом случае преподаватель должен проследить за соблюдением формата и стилистическим единством всей книги. Здесь обложку нужно выполнить шрифтовую, чтобы каждый участник проекта смог сделать свою букву. Еще один путь работы над совместной книгой — «распределение ролей». Один участник рисует всех людей в иллюстрациях, другой — всех животных, третий — все пейзажи и т. д. Преподаватель может придумать и другие формы коллективной работы, ввести элементы соревнования, игры. Главное, чтобы учащиеся ощущали одинаково важную роль каждого в участии в проекте, работали весело и с энтузиазмом.

Когда работа над книгой закончена, целесообразно организовать выставку-отчет. Желательно собрать все развороты в целую книжку, чтобы получился макет, похожий на настоящую книгу. Но самым лучшим результатом будет отсканированная и распечатанная по числу участников настоящая книга. При нынешней технической оснащённости каждой школы сделать это несложно.

В заключении необходимо отметить, что работа над созданием книги очень полезна для современных школьников. Повышение интереса и уважения к книге, укрепление метапредметных связей, во-

влечение в коллективную работу, в радость совместного творчества — все это может сделать работу над книжным проектом украшением школьной программы изобразительного искусства.

Литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / под ред. и с предисл. Н. А. Яковлевой / Н. А. Яковлева, В. В. Бабияк, А. Г. Бойко, В. Г. Лисовский, А. И. Мажуга, Е. Б. Мозговая, О. Л. Некрасова-Каратаева, А. Г. Сечин, Т. П. Чаговец. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 719 с.

Начальная школа и изобразительное искусство: представление педагогического опыта, диалог, обсуждение

Модераторы секции

Елена Николаевна Соколова, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат искусствоведения;

Светлана Игоревна Фомина, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук

Краткая аннотация содержания секции

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является основой для всего последующего художественного образования, направлен на развитие творческого потенциала обучающихся; на духовно-нравственное, социокультурное, эмоциональное развитие личности; способной к творческому освоению, познанию и преобразованию мира на основе эмоционального и интеллектуального включения, проживания, создания художественных образов; личности, готовой к самоопределению в поликультурном обществе. Искусство выступает как мощное средство духовного, нравственного, социального воспитания, как средство формирования целостного восприятия мира.

В соответствии с обновленным ФГОС содержание художественного образования строится на обогащении опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, формировании знаний о мире и способах деятельности, в том числе обогащении опыта творческой деятельности. Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру рассматривается как осознание общечеловеческих ценностей; становление российской гражданской идентичности; приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры (народной, классической, современной); к художественным традициям своего народа, при развитии представлений о национальном своеобразии родной культуры; формирование мировоззрения, способности

к диалогу; чувство сопричастности к другому человеку, к человеческой истории и культуре в целом; развитие интереса к процессу познания, превращение осваиваемой информации в личностно-значимые знания. Формирование знаний о мире при освоении визуальных искусств, прежде всего, связано с формированием понимания искусства как формы художественно-образного осмысления мира.

Методы и технологии реализация заданного содержания требуют постоянного пересмотра и обновления. Для обсуждения на секции предлагаются проблемы, тесно связанные реализацией содержания художественного образования: системно-деятельностного и междисциплинарного подходов; методы и образовательные технологии становления идентичности, развития диалогического мышления; формирования мотивации, адекватной самооценки, рефлексии процесса и результата художественной деятельности, актуальные для учеников начальной школы. Выделенные вопросы на данном этапе являются условиями для развития творческого потенциала и художественных способностей обучающихся, самоидентификации на основе художественно-творческой деятельности; для формирования художественно-творческой активности современного школьника; потребности в художественном творчестве, в общении с искусством.

Методы и пути решения проблемы/ педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

ФГОС направлены на создание единого образовательного пространства. Понимание актуальных проблем и совместное нахождение решений — включение учителей в активную деятельность по разработке нового содержания, новых педагогических технологий и новых организационных форм образования в сфере искусства — эффективный метод развития образования. В рамках работы секции пройдет обсуждение предложенных вопросов в режиме обмена, обогащения опыта (работа в малых группах, презентации, краткие выступления), продвижение новых педагогических практик и образовательных технологий.

1. *Реализация системно-деятельностного подхода.* Системно-деятельностный подход ориентирован на становление целостной личности в процессе художественно-творческой деятельности, пред-

полагает взаимосвязь учебной/творческой, воспитательной, внеурочной деятельности, включение в образовательный процесс школьной и внешкольной среды, в том числе работу с родителями. Обучение, развитие и воспитание организованы как единый процесс, что способствует превращению получаемой информации в лично значимые знания и создает установку на нравственное поведение.

2. *Становление идентичности.* Формирование основ гражданской и культурной идентичности, личности (ФГОС НОО, личностные УУД) рассматриваются как чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической принадлежности, на основе осознания своего «Я» как гражданина России. Существует ряд причин возникновения проблемы: интенсивные изменения жизненной среды, опасность появления виртуальной идентичности, нереалистичного образа «Я» в интернет-среде, изменения социального пространства: влияние западной массовой культуры, гендерной революции, стандартов общества потребления. Разрыв ценностей внутри общества между различными группами в ходе реформ приводит к неспособности молодежи к выработке собственного устойчивого образа. Инновационные процессы в науке и технике, сложившаяся система коммуникаций, скорость обмена информацией не только расширяют возможности человека, но и влекут за собой риск потери идентичности личности, потере жизненных ориентиров; усвоение мыслительных штампов. Художественно-творческая деятельность младших школьников плодотворна для становления полноценной идентификации личности: на основе развития эмоций и чувств в активной творческой деятельности. В этот период при определенных условиях закладывается ценностно-смысловое отношение к жизни, складываются эмоциональные предпочтения, ребенок понимает уникальность традиционных культур.

3. *Развитие диалогического мышления.* Современное образовательное пространство сегодня характеризуется ситуацией, когда и обучающиеся, и учителя, и автор изучаемого текста — представители разных культур. Вся жизнь — это диалог: Я, Другой, Отношение. Развитие диалогического мышления школьников является актуальным направлением современного образования. Диалог выступает и как способ познания мира, и как способ общения, самопознания и саморазвития. В младшем школьном возрасте это дает возможность раз-

вития способности видеть разные точки зрения, умение смотреть и видеть, слушать и слышать собеседника, обогащаясь и развиваясь от общения с Другим, участвовать в коллективной мыследеятельности, открывая для себя различные, в том числе и противоречащие друг другу стороны действительности. Все это способствует построению целостной картины мира. Развитие умения услышать каждого человека, увидеть лицо другого, переключиться в его жизнь, понять его точки отправления, встать на его точку зрения, независимо от своих субъективных предубеждений, одна из самых трудных задач, которая должна решаться, начиная с начальной школы.

4. *Междисциплинарные связи.* Междисциплинарные связи представляют собой выход за рамки конкретной предметной области и установление метапредметных аналогий, способствуют формированию целостных представлений о мире. Могут широко использоваться как на уроках, так и при целенаправленной организации междисциплинарной внеурочной проектной деятельности; при установлении диалога с внешкольной культурно-образовательной средой (реальной и виртуальной). Способствуют актуализации полученного художественного опыта, интеграции знаний об искусстве и практические художественные умения в новую жизненную реальность; стимулируют ученика к осознанию смысла и структуры своей деятельности.

5. *Оценка образовательных результатов.* Основными целями оценочной деятельности является ориентация на личностное развитие и воспитание обучающихся; на достижение планируемых результатов освоения содержания и формирование универсальных учебных действий. Систематический контроль образовательных результатов позволяет верно оценить и при необходимости скорректировать обучение. Правильно организованный процесс оценивания художественного творчества играет существенную роль в формировании мотивации к учебной деятельности, воспитанию целеустремленности. Без «обратной связи» дидактический процесс теряет смысл. Адекватная самооценки формируется в процессе диалога на основе анализа собственной художественной и учебной деятельности, сравнения своих результатов практической деятельности с результатами одноклассников, анализа умений работать в команде. Такой подход обладает мощным воспитательным воздействием. Рефлексивные

методы контроля и самоконтроля в процессе обучения охватывают теоретическую и учебно-практическую подготовку, художественно-творческую деятельность; направлены на анализ, понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к себе других, своих задач.

Рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Системно-деятельностный подход. Одна из основных проблем необходимости использования системно-деятельностного подхода является противоречие: с одной стороны — единство окружающего мира, имеющего системную организацию, с другой — предметная разобщенность при его изучении. Понятие системно-деятельностного подхода указывает на то, что результат может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь. В основе стандартов лежит идея о том, что особым образом структурированная, организованный и осознанная деятельность учеников может привести к определенным результатам. Системно-деятельностный подход в обучении отводит ученику роль не объекта, а субъекта учебного процесса и способствует формированию ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных компетенций; обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Какие же требования к деятельности самого учителя вытекают из данного методологического подхода? Прежде всего, следует обратить внимание на то, что учитель должен очень хорошо понимать структуру учебной деятельности. Деятельность состоит из действий, а они в свою очередь состоят из операций. Следовательно, должна быть проведена работа по определению структуры каждого из тех образовательных результатов, достижение которых запланировано. Для того чтобы достигнуть цели, необходимо, чтобы наша деятельность носила *систематический характер*. Это означает, что ученики и учитель движутся к поставленным целям последовательно и регулярно. Деятельность учеников по овладению какой-либо способностью, качеством, действием не должна иметь длительных перерывов. Учителю необходимо уделять внимание не

только содержанию образования, но и актуальным способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества; обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования; продумать разнообразные индивидуальные образовательные траектории и индивидуальное развитие каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов.

Становление идентичности. Педагогу необходимо сформировать основания для культурной и социальной самоидентификации школьника (кто я, чей, что люблю, чем дорожу, с кем и куда иду), учитывая разные уровни становления идентичности при организации учебного процесса, формулировки учебных и творческих заданий.

Индивидуальная идентичность связана с осознанием человеком своего отличия от других, характеризует психологическую целостность личности, ее целей, мотивов и смысловых установок личности, осознающей себя субъектом деятельности, переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям, оценка своих социальных связей и принадлежности в терминах «Мы» и «Они».

Социальная идентичность. Региональная определяется как характеристика связи, которую ощущает житель определенной территории (региона) с местом его жизни, проявляется в деятельности, которая находит выражение «дух региона». Этническая может проявляться как чувство принадлежности к той или иной этнической общности, первичный и основной признак национального самосознания народа, представление человека о себе как о члене определенной этнической группы. Этапы развития этнической идентичности (Ж. Пиаже): фрагментарные и несистематические знания о своей этнической принадлежности (6–7 лет); четкая идентификация себя со своей этнической группой (8–9 лет); этническая идентичность формируется в полном объеме (10–11 лет). Гражданская проявляется при выполнении норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома во внеучебных видах деятельности; в процессе участия в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий — театров музеев библиотек, реализация установок здорового образа жизни).

Показатели сформированности идентичности: принятие своей личности, сформированность моральной самооценки, уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей; доброжелательное отношение к окружающим, оптимизм в восприятии мира; эмоционально положительное принятие этнической идентичности; принятие других народов России и мира; готовность к равноправному сотрудничеству.

Развитие диалогического мышления. Развитие диалогического мышления у младших школьников на уроках изобразительного искусства требует особых подходов и методов. Диалог как и искусство предполагает эмпатию, путь к пониманию другого человека. Это означает принятие других личностных смыслов, другого отношения к явлениям жизни, к красоте, к произведениям искусства, другой логики мышления.

Учебный диалог может быть разным по степени смысловой насыщенности: диалог-истолкование (ориентирован на постижение понятий в результате объяснения и вопросов учителя); диалог-включенность (основан на использовании контекста, аналогичного реальным жизненным ситуациям, характерным для данной возрастной группы учащихся происходит трансформация смыслов в совместной учебной и творческой деятельности); диалог-проникновение (учитель инициирует, направляет учеников на поиск своих смыслов; диалог-переживание (попытка создания общего «учитель-ученик» смыслового пространства, сотворчество).

Одним из эффективных условий развития диалогического мышления обучающихся является создание педагогически организованной среды, а также понимание, что Диалог рождает мысль, дает приращение смысла, в отличие от беседы. Когда речь идет о начальной школе, то трудность состоит именно в том, чтобы найти конкретные приемы работы, верные формулировки заданий, доступные младшим школьникам, на основе которых можно развивать диалогическое мышление, расширить поле личных смыслов. Уроки изобразительного искусства связаны с духовными и нравственными жизненными ценностями, с ориентацией в мире культурных смыслов, создают условия для участия в следующих видах диалога: диалог с художественной культурой, диалог искусств и диалог с искусством; диалог участников образовательного процесса и диалог с самим со-

бой; диалог способов познания и диалог учебных дисциплин, национальных культур народов России и мира, социальных групп, поколений, эпох. Диалог на уроке искусства — это способ сотрудничества, где учитель и ученик — собеседники. Ученик должен научиться выражать свои мысли, свое отношение и в практической работе (рисунок, живопись, конструкция и т. д.), и в слове, переводить внутреннюю речь во внешнюю, понятную собеседнику. При построении диалога важно отсутствие эмоциональной напряженности, соотнесение содержания с дидактическими задачами.

Диалогическое мышление развивается с помощью вопросов, связанных с актуализацией личного опыта ученика; вопросов, организуемых восприятием произведений искусства, проблемных вопросов и т. д.; а также с помощью творческих заданий, предполагающих выбор, приглашающих к совместному размышлению, заданий, предполагающих диалог с разными участниками образовательного процесса: работу в паре постоянного и/или сменного состава, групповые формы работы с самостоятельным распределением ролей и зоны ответственности в группе, обращение за помощью к взрослым (учителям других предметов, библиотекарю и т. д.) и совместный поиск; задания для совместного выполнения с родителями. С помощью ситуаций, предполагающих обсуждение, выдвижение гипотез, поиск.

Варианты использования междисциплинарных связей

Межпредметные связи с дисциплиной «Литературное чтение» основаны на постижении смысла искусства, на использовании слова-образа, эмоции, чувства, поэтические образы, освоения понятия композиция, анализ произведений живописи, объяснение значения пословицы, формировании отношения к книге, создание книги, книжной иллюстрация.

Широкий круг понятий при обращении к учебной дисциплине «Окружающий мир» создают богатые возможности для диалога, например художественно-научного. Изображение часто основано на наблюдении за природой; понимании связи явлений, закономерностей в природе и обществе; события в жизни страны, осознании ценности здоровья человека, символы и полезные знаки, путешествия, Родина, национальность, традиции, культура.

На какие понятия мы опираемся в математике? Форма, часть, целое; простые геометрические фигуры, линия, рисунок на основе оси сим-

метрии, поверхность-проем; равновесие, устойчивость, соразмерность, пропорция.

Такие понятия как образ, настроение, чувства, ритм, звук, связывают учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство».

С учебным предметом «Технология» объединяет освоение приемов работы с различными материалами, изучение их свойств, художественная обработка; моделирование, конструирование, освоение последовательности выполнения действий; знакомство с профессиями, изучение традиционных ремесел.

Здоровье человека, здоровый образ жизни, зарядка, виды спорта, спортивная — возможные точки пересечения с физкультурой.

Оценка образовательных результатов. При оценивании образовательных результатов следует учитывать, что критерии оценивания должны совпадать с целью урока, с достижением поставленных задач; формулировать их следует на языке, понятном ребенку; помнить, что большую роль в развитии ребенка играет самооценка. Формирование адекватной самооценки младшего школьника на уроке происходит постепенно в процессе обсуждения и художественных работ, анализа образовательных результатов и процессе обучения.

Примеры последовательного формирования адекватной самооценки.

1 класс: оценка результатов учебной деятельности в диалоге с учителем; оценка процесса деятельности.

2 класс: оценка результатов деятельности одноклассников по заданному критерию, самооценка результата деятельности, процесса деятельности; оценка результатов совместной деятельности в паре по заданному критерию, оценка результатов коллективной деятельности в диалоге по заданному критерию; взаимоконтроль в совместной деятельности.

3 класс: оценка результатов практической деятельности одноклассников, самооценка, взаимооценка результатов практической деятельности по предложенным критериям; оценка результаты практической деятельности группы по предложенным критериям; оценка своего вклада в общее дело, оценка процесса деятельности; взаимоконтроль в совместной деятельности.

4 класс: оценка результата практической деятельности одноклассников по предложенным критериям и по самостоятельно выделенным

критериям на основе текста; взаимооценивание результатов практической деятельности одноклассников по предложенным критериям; оценка результата практической деятельности в паре по предложенным критериям; Самооценка результата практической деятельности по предложенным критериям, по самостоятельно выделенным критериям на основе понимания учебной/творческой задачи, на основе текста и изображений; оценка результата практической деятельности малой группы по предложенным критериям, по самостоятельно выделенным критериям, на основе поставленных творческих задач; оценка результата коллективной практической деятельности по самостоятельно выделенным критериям на основе поставленной задачи; оценка процесса деятельности; оценка своего вклада в общее дело.

При формировании рефлексивных действий существенное внимание следует уделять тому, чтобы ребенок задумался над смыслом своей деятельности, в результате каких действий он овладел тем или иным знанием или умением. Процесс рефлексии можно представить в виде структурно-логической схемы: 1. Действие 2. Мысленное возвращение к действию 3. Выделение существенных черт ситуации, противоречий 4. Определение альтернативных способов действия. 5. Новое действие.

Ключевые понятия и термины

Системно-деятельностный подход. Основные понятия *системно-деятельностного подхода*: деятельность, система, педагогическая система, субъектность– субъектность.

Идентичность (англ. identity): тождественность, идентификация; отождествление, уподобление (З. Фрейд); способность индивида смотреть на себя со стороны (Дж. Герберт Мид). Близкие понятия: идентификация, самоидентификация, самоидентичность.

Диалог. Греческое слово “dialogos” часто переводят как ‘разговор двоих’. Но в этом слове приставка “dia” — ‘между’, а не “di(s)” — ‘дважды’. В толковых словарях диалог определяется как разговор, беседа, некоторая форма устного общения, спора людей между собой, коммуникации с обратной связью. Однако современное понимание шире и включает разные виды диалога: диалог культур, диалог человека с природой, диалог с самим собой, т. е. Диалог как понятие, расширился до метафористических границ. Мы останавливаемся на этом

определении: диалог — это движение к пониманию и взаимопониманию, «территория согласия» (М. Бубер).

Диалог — взаимодействие *различных* позиций, представлений, идей, образов, языков наук и искусств, точек зрения, направленное на достижение *взаимопонимания* и *взаимообогащения* участников диалога. Овладение диалогическим мышлением позволяет человеку научиться жить в условиях многообразия культур, типов сознаний, взглядов, обогащаясь и развиваясь от общения с Другим. Именно диалог и выступает катализатором смыслообразования, запускающим «поток сознания». «Самая мысль наша — и философская, и научная, и художественная — рождается и формируется в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями». В диалоге информация не только передается от одного лица к другому, но и рождается.

Полезные ссылки, источники, литература

Полезные ссылки

1. Преобразование нашего мира: Повестка дня для устойчивого развития 2023 года. Режим доступа <https://sdgs.un.org/2030agenda>
2. Будущее, которого мы хотим: Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию. Режим доступа: <http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1-russian.pdf>
3. Профессиональное сообщество учителей «Работаем по УМК «Школа Диалога» <https://vk.com/club75917573>
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822) <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208290012?index=0&rangeSize=1>

Литература

1. *Неменский Б. М.* Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить [Текст]: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. — М.: Просвещение, 2012. — 240 с., ил.; ISBN 978-5-09-023261-6
2. *Бордовский Г. А.* Концепция инновационной образовательной системы «Диалог» / Г. А. Бордовский, М. П. Воюшина, Е. П. Суворова; Российский

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. — 56 с. — ISBN 978-5-00045-052-9. — EDN QANFJO.

3. *Воюшина М. П.* Междисциплинарный диалог как стратегический ресурс современного образования / М. П. Воюшина, Е. П. Суворова // *UNIVERSUM: Поликультурное измерение науки и образования: Коллективная монография.* — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — С. 16–26. — EDN VOEUUB.
4. *Соколова Е. Н.* Развитие диалогического мышления на уроках изобразительного искусства / Е. Н. Соколова, С. И. Фомина // *Проблемы современного педагогического образования.* — 2019. — № 62-3. — С. 220–223. — EDN VVIGFA.
5. Диалог школы, семьи, социальной и культурно-образовательной среды в организации внеурочной деятельности младших школьников: монография / Сост. М. П. Воюшина, Е. П. Суворова; под ред. Г. А. Бордовского. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. — 164 с.
6. *Соколова Е. Н.* Становление идентичности младшего школьника в процессе художественно-творческой деятельности / Е. Н. Соколова // *Бизнес. Образование. Право.* — 2020. — № 1(50). — С. 430–435. — DOI 10.25683/VOLBI.2020.50.152. — EDN KWSDMS.
7. *Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др.* Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.

Изобразительное искусство для детей с нарушением зрения

Модератор секции

Алла Вадимовна Потемкина, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры тифлопедагогике РГПУ им. А. И. Герцена

Краткая аннотация содержания секции

Особенности восприятия предметного мира слепыми и слабовидящими проявляются в его своеобразии: зрительного (у слабовидящих) и осязательного (у слепых). Данные особенности обуславливают смещение акцентов основной цели и задач в освоении содержания по учебному предмету «Изобразительное искусство», прежде всего, в сторону познавательной деятельности. Содержание адаптировано с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

При наличии особенностей зрительного и осязательного восприятия остро встает вопрос о восприятии изобразительного искусства и возможности адаптации его отдельных видов к возможностям слепых и слабовидящих, корректности репродуцирования и возможностях использования современных технологий для восприятия доступных видов искусства в условиях зрительной депривации.

Особое внимание уделяется созданию специальных условий обучения, использованию специальных приборов и приемов обучения. Наряду с изучением предметного мира на основе целенаправленного зрительного и осязательного наблюдения, уделяется внимание реализации специальной наглядности и использованию достаточного количества нетрадиционных техник изображения, учитывающих возможности слепых и слабовидящих младших школьников.

Проблема обучения

Проблема обучения изобразительной деятельности детей с нарушением зрения стоит довольно остро. В основе проблемы находится ряд причин:

1. Неоднородность контингента.
2. Низкая готовность педагогов к преподаванию предмета обучающимся с нарушением зрения.
3. Смещение акцентов основной цели освоения содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» на познавательный компонент.
4. Принципиальное различие в содержании, материально-техническом обеспечении и приемах изобразительной и рельефно-графической деятельности для разных категорий обучающихся с нарушением зрения.
5. Низкий уровень обеспечения учебно-методическими материалами учебных предметов «Изобразительное искусство» (для слабовидящих), «Изобразительное искусство. Тифлографика» (для слепых).

Трудности преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» обусловлены состоянием сохранности зрительного анализатора в каждой категории обучающимся.

На развитие слепых обучающихся серьезное влияние оказывает состояние зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (наличие остаточного зрения).

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступает осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль.

Слепые со светоощущением имеют зрительные ощущения, но по своим зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна:

- слепые, которые не могут правильно определять направление света, что не дает возможности использовать светоощущение, в том числе, в учебно-познавательной деятельности;

- слепые, которые могут адекватно определять направление света, что позволяет использовать его в учебно-познавательной деятельности;
- слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности.

К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся обучающиеся, имеющие относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции).

Категория слабовидящих обучающихся различается по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая (острота зрения от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции), средняя (острота зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции), слабая (остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции).

Слабовидение характеризуется наличием различных клинических форм нарушения зрения: нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата, врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва и др.

Обозначенные проблемы свидетельствуют о нарушении связи обучающихся с нарушением зрения с внешним миром посредством ведущего зрительного анализатора, что позволяет говорить о сопровождении, в основе которого лежит разработка и реализация благоприятных условий для деятельности на основе учета особенностей их развития.

Методы и пути решения проблемы, решаемой в рамках работы секции

Педагогу необходимо знать особенности обучения изобразительной деятельности детей с нарушением зрения, специфику используемых приемов освоения изобразительной грамотности данной категорией обучающихся.

Наблюдение. Неполноценное зрение обуславливает трудности восприятия предметов окружающего мира, зрительно-пространственного анализа, вычленения отдельных признаков, свойств, качеств, строения предмета, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на понимание структуры, конструкции предмета в целом, на понимание сущности явления, взаимосвязи частей и предметов друг с другом, что, в свою очередь, негативно сказывается на процессах сравнения и обобщения. Используя прием сравнения, ребенок не механически переносит форму на лист бумаги, а изучает ее свойства и содержание, индивидуальность и таким образом достигает качественного результата. Слабовидящий же часто испытывает затруднения, так как патология зрения оказывает негативное влияние на процессы восприятия и представления. Замедлен процесс изучения природы в целом.

Адекватность восприятия предметов и явлений оказывает непосредственное влияние на формирование представлений. Экспериментально (А. И. Зотов) установлена прямая зависимость формирования представлений от остроты зрения до 0,2. В диапазоне остроты зрения от 0,05 до 0,2 можно обоснованно сформулировать вполне определенное положение: чем ниже острота зрения, тем труднее формируются и сохраняются представления в сознании школьников.

У данной категории детей формируется значительно меньший объем представлений о сенсорных эталонах, низкий уровень представлений о форме, цвете, величине предметов, пространственных отношениях.

Большие трудности возникают в процессе наблюдения и передачи перспективных сокращений, обусловленные как возрастными особенностями развития, так и состоянием зрительных функций — нарушениями бинокулярного, стереоскопического и глубинного зрения. Возникают трудности соотнесения размеров реального предмета и его размеров на листе бумаги (метод визирования — масштабирования), ведение работы на расстоянии (рисование с натуры).

Алгоритмизация обследовательских действий. Необходимым условием успешного овладения изобразительной деятельностью является реализация специальных приемов алгоритмизации при обследовании и изучении предметов, рассмотрении репродукций

и наглядных пособий, последовательность выполнения изображений, соотнесения предметов и их частей с сенсорными эталонами.

Алгоритмизация проявляется как в последовательности выполнения рисунков, так и в предъявлении заданий.

Описание. Необходимым условием обучения ребенка с нарушением зрения является использование словесного метода. Словесное воздействие повышает не только скорость усвоения навыков, но и их качество. Описание изучаемых объектов проводит ученик, учитель дополняет и конкретизирует получаемые представления.

Наглядность. Особое внимание уделяется наглядности, имеющей, прежде всего, познавательный характер, направленной на уточнение, конкретизацию и систематизацию представлений. В работе с обучающимися с нарушением зрения используются следующие виды наглядности:

- естественная (предметы объективной реальности);
- объемная (макеты, фигуры);
- изобразительная (картины, рисунки);
- рельефная наглядность;
- звуковая (аудиозаписи);
- символическая и графическая (карты, графики, схемы, формулы);
- внутренняя (образы, создаваемые речью учителя).

Приемы изображения. Ведущим приемом изображение должно стать рисование с натуры. Включение в процесс обучения изобразительной деятельности детей со зрительной депривацией нетрадиционных техник рисования позволяет нивелировать возникающие проблемы, обусловленные функциональными нарушениями зрения, особенностями формирования зрительно-моторно координации, графо-моторных навыков. Кроме того, нетрадиционные техники позволяют учитывать индивидуальные особенности развития детей.

Графические инструменты и приборы для рисования. Поскольку дефект зрения отрицательно влияет на развитие двигательной активности ребенка, а это, в свою очередь, отражается на развитии двигательных навыков, то в результате развитие мелкой моторики руки слабовидящего ребенка может отставать от развития руки нормально видящего того же возраста. Поэтому на первом этапе при работе со

слабовидящими детьми необходимо уделять внимание способам владения графическими инструментами.

Слепые обучающиеся выполняют рисунки на специальных приборах, требующих реализации специальных приемов выполнения рельефных изображений с помощью вспомогательных средств (например, шаблоны).

Развитие творческого потенциала. Способность слабовидящих младших школьников к изображению имеет особенности, на которые оказывает влияние индивидуальное развитие каждого ребенка: физиологическое, психическое, генетическое, возрастное, развитие интеллекта, темперамента. На уроках изобразительного искусства ребенок с нарушением зрения может испытывать определенные трудности, обусловленные наличием индивидуальной зрительной патологии: наблюдается обедненный запас представлений, нарушение формы, пропорций, умения выделять характерные информационно важные детали и признаки, как в конструктивном, так и в цветовом решении. Обозначенные трудности ограничивают изобразительные возможности слабовидящего ребенка, сказываясь, в конечном счете, на развитии его воображения и изобразительной творческой деятельности.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Наблюдение

Организация восприятия природы слабовидящими обучающимися: Максимально приблизить природу к ребенку.

Организовать как минимум 2 — натурные постановки.

Небольшие модели готовятся заранее и раздаются каждому ребенку.

Плоские, имеющие небольшой объем предметы, наклеить на картон.

Небольшие натюрморты могут раздаваться на каждую парту.

Желательно освещать природу дополнительными источниками освещения (софит), что дает возможность более рельефно выделить объем, усилить тени, выделить объект их фона.

При рисовании с природы крупных предметов возможна прорисовка геометрических тел, составляющих данный объект.

Изучаемый предмет должен располагаться на контрастном фоне.

Организация восприятия натуры слепыми обучающимися:

Общее обследование предмета.

Выбор информативного вида (положения) объекта.

Повторное обследование, анализ формы предмета по алгоритму.

Наглядность. Максимально использовать натуральные наглядные пособия, включая в процесс зрительного и осязательного восприятия все сохранные анализаторы для формирования адекватных представлений.

Выбранные для обследования объекты должны отвечать особым образовательным потребностям слепых и слабовидящих обучающихся, обладать всеми качествами и свойствами предмета, доступными зрительному и осязательному восприятию, отвечать требованиям экологичности и безопасности.

Соблюдать четкую последовательность использования наглядности для слепых обучающихся: натуральный предмет — модель — аппликационное (силуэтное) изображение — контурное изображение.

При восприятии иллюстративной наглядности слабовидящие учащиеся могут испытывать ряд трудностей. Так, восприятие неадаптированных иллюстраций может сказываться на изменении расстояния от глаз, в отдельных случаях оно может изменяться значительно. Наблюдаются различные временные рамки восприятия одного и того же иллюстративного материала детьми с различными клиническими формами зрительной патологии. Вызывают трудности монохромные изображения. Значительные трудности проявляются у слабовидящих при выделении мелких и характерных деталей, выделение объектов, находящихся на дальних планах иллюстрации. Важное значение имеет количество изображенных объектов на странице, их размер, пропорциональность относительно других изображенных предметов, четкость контура предметов, передача цветовой гаммы. Но даже идеально выполненная иллюстративная наглядность с точки зрения зрительных возможностей слабовидящих никогда не заменит наглядность натуральную. Поэтому, необходимо использовать преимущественно натуральные пособия, графическое их изображение, а также учитывать требования, предъявляемые к иллюстративному материалу для слабовидящих.

При ознакомлении слепых обучающихся с предметами окружающего мира необходимо тщательно подходить к отбору дидактического материала.

Широкое применение для слепых получили аддитивные технологии, позволяющие получать изделия со сложной геометрией практически любой степени сложности.

Требования к наглядности для слабовидящих обучающихся:

- крупные и четкие изображения;
- оптимальная контрастность;
- масштабность пособий;
- форма, размер, пропорции и свойства изображаемого объекта;
- аннулирование несущественных деталей;
- подчеркивание контура;
- ограничение цветовой гаммы.

Использование нетрадиционных техник рисования: в случае неуверенности ребенка, обусловленной недостатками изобразительных умений, полезно использовать такие техники, как аппликации, создание композиций из природного материала, с целью развития чувствительности полезно размазывать по поверхности пластилин и другие пластические массы, техника «монотипия» помогает снять психологический барьер, снизить тревожное состояние. Гиперактивным детям полезно предлагать материалы, требующие структурирования деятельности (рваная аппликация, работа с сыпучими материалами, аппликации из семечек, ракушек и т. д.). Замкнутым, эмоционально зажатым детям полезно предлагать листы ватмана, обои, широкие кисти, требующие выполнения размашистых движений. Широко используются различные материалы, позволяющие сократить зрительное напряжение, развивать мелкую моторику, изобразительное творчество.

Требования к рисункам слепых: выбирается наиболее информативный вид предмета, изображение выполняется контуром в одной проекции без передачи объема.

Самостоятельная рельефно-графическая деятельность слепых, направленная на изображение изученного предмета в разделе «Рисование с натуры» имеет своеобразие. Необходимо соблюдать четкую последовательность выполнения изображения, которое выполняется контуром посредством выполнения рельефной точечной

линии на брайлевской бумаге, либо сплошной контурной линией при работе на пленке.

Приемы использования технических средств, специальных приборов и оборудования

Классические инструменты и материалы для изобразительной деятельности (в том числе нетрадиционных техник);

- приборы и инструменты для рельефного рисования;
- планшет для рельефного рисования TactiPad (Тактипад);
- прибор для рельефного рисования "Draftsman" (Драфтсман);
- модели, макеты, муляжи, чучела.

Инновационные

1. Ассистивные технологии

Для слабовидящих

- средства оптической коррекции (увеличители для удаленного просмотра информации, портативные ручные видео увеличители),
- программы чтения информации с экрана, интерактивные доски.

Для слепых

- программы для печати тактильной графики.

2. Аддитивные технологии

Использования аддитивных технологий в образовательном процессе слепых обучающихся:

- выполнение объемного объекта практически любого уровня сложности,
- детализация любого элемента объекта,
- выполнение моделей с учетом особенностей развития ребенка, особенностей его восприятия и задач урока как для начальной, так и средней школы,
- возможность выполнения тех объектов, которые не являются характерными для конкретной области проживания обучающихся.

Например, это могут быть модели представителей животного мира, мира растений, архитектурных сооружений, скульптуры, реплик произведений искусства различных цивилизаций и т.д.

Данные технологии могут широко использоваться на учебных предметах Русский язык, Литература, Математика, Геометрия, Биология,

География, История, Изобразительное искусство, Тифлографика, Черчение, Технология.

Литература

1. *Ермаков В. П., Егорова О. И.* Обучение слепых специальной графике. — М., Просвещение, 1978 — 120 с.
2. *Кулагин Ю. А.* Восприятие средств наглядности учащимися школ слепых. — М., Педагогика, 1969. — 269 с.
3. *Потемкина А. В.* Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности детей с нарушениями зрения // Современное общество и специальное образование. — СПб.: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2007. — С. 309–313.
4. *Потемкина А. В.* Рельефная наглядность в системе обучения детей с нарушением зрения // Образовательная интеграция детей с особыми потребностями: социокультурные стратегии и перспективы. Материалы XVI международной конференции «Ребенок в современном мире». — СПб.: Изд-во политехнического университета, 2009. — С. 249.
5. *Потемкина А. В.* Восприятие иллюстративной наглядности слабовидящими младшими школьниками // Духовно-нравственные ориентиры специального образования. Материалы XVII Международной конференции «Ребенок в современном мире. Духовные горизонты детства». — СПб.: Изд. Политехнического университета, 2010. — С. 296–298.
6. *Потемкина А. В.* Особенности преподавания учебных предметов слепым и слабовидящим обучающимся в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ: методические рекомендации: в 3 ч. Ч. 3: Художественно эстетический цикл / Под ред. Г. В. Никулиной. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 220 с.
7. *Потемкина А. В.* Особенности изобразительной деятельности дошкольников с нарушением зрения / А. В. Потемкина // Слепые и слабовидящие дети в системе непрерывного образования: комплексное сопровождение: монография для тифлопедагогов-практиков / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями зрения. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. — С. 78–92.

Изобразительное искусство *не только* в школе: методы и способы взаимодействия с социокультурными институтами

Модератор секции

Диана Айратовна Бакиева, ассистент кафедры искусствоведения
и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена

Аннотация. В современном образовании возрастает социальная значимость изобразительного искусства, которое становится существенным фактором развития обучающихся, их интеграции в общество и культуру. Подобные результаты возможны при институциональном и межведомственном взаимодействии школы и разнообразных социокультурных институтов, среди которых немаловажное место занимает Музей. В ряде нормативных документов обозначена необходимость повышения эффективности образовательного процесса за счет организации взаимодействия различных институтов, совместная деятельность которых направлена на развитие творческого потенциала обучающихся, усвоение ими ценностей и норм социума, а также становление деятельностной позиции.

На секции будет представлен опыт разработки институционализированного взаимодействия музеев Петербурга и образовательных учреждений города, разработанный для различных возрастных категорий школьников в рамках изучения предмета «Изобразительное искусство».

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

Система образования, сталкиваясь с вызовами современного общества, в настоящее время проживает период обновлений, связанный с переустройством всех базовых образовательных моделей. Трудность

происходящих процессов обусловлена необходимостью разрешения противоречий между сформированными и устоявшимися образовательными практиками с одной стороны, новым концептуальным результатом образования — личностным развитием обучающихся — с другой, а также с расширением возможностей и обновления содержания и форм образовательной деятельности социокультурных институтов и самообразования личности (масс-медиа, Интернет, театры, музеи и т. д.) — с третьей стороны. Несомненно, система образования сегодня начинает искать варианты разрешения сложившихся ситуации и становления новой образовательной реальности. Возникает необходимость в разработке инновационных подходов к образовательной деятельности, позволяющих учитывать и эффективно разрешать обозначенные выше противоречия.

В обновленных Федеральных образовательных стандартах (ФГОС ООО) уделяется значимое внимание «личностному развитию обучающихся, в том числе духовно-нравственному и социокультурному, ... развитию гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения». При этом в Примерной основной образовательной программе (ПООП) как начального, так и основного общего образования обозначаются в качестве ключевых ресурсов для достижения обозначенных выше результатов привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (в том числе и музеев). Об институциональном и межведомственном взаимодействии школы и разнообразных социокультурных институтов говорится в ряде нормативных документов, таких как ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжении Правительства РФ «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г.», ФГОС ООО, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и проч.

В связи с обозначенной потребностью в институциональном взаимодействии школы и музея в последние десятилетия активно создаются многочисленные интегрированные, синтезированные и иные курсы, содержательно и методически объединяющие массивы различного по содержанию знания учебной дисциплины «Изобразительное искусство». Это не случайно: музей является в своей сути пространством метазнания, а представленные в научном сообществе различные музейно-педагогические технологии и методики, связанные с изуче-

нием культуры и присвоением личностью культурного опыта, являются механизмом интенсификации развития обучающихся, приобщения их к культурным и социальным ценностям, и, в частности к изобразительному искусству.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Реализация идей институционализированного взаимодействия школы и музея в контексте учебной дисциплины «Изобразительное искусство» на практике требует разработки дидактической системы организации функциональной и социокультурно-сообразной деятельности педагогов. В качестве ключевых особенностей решения проблемы выступает не только объединение образовательных усилий, но и сохранение «педагогической идентичности» учреждений формального и неформального образования, объединенных стремлением погрузить обучающихся в пространство культурных и изобразительных смыслов, а именно:

- приобщение к артефактам культуры и изобразительного искусства может происходить вне пространства школы и логически выстраиваться иначе: от проблемной ситуации, предмета, некоего объекта — к обобщению постигаемой информации, поиску решений, становлению собственного видения и умозаключения;
- образование подобного рода может иметь деятельностный характер и опираться на индуктивные методы исследования и постижения изобразительного искусства;
- основным способом постижения изобразительного наследия, формирования ценностных установок обучающихся является специальным образом организуемая коммуникация.

Развитие идей коммуникативного *метода* в условиях освоения изобразительного искусства связано с тремя компонентами: знаниями, опытом и пониманием. Ключевое внимание должно быть приковано к пониманию как основе любой коммуникации. Л. С. Выготский постулировал, что «понимание есть смыслообразующий механизм интериоризации», что современными исследователями понимается как трансформация аудио-визуального образа в «язык внутренней речи». Иными словами, абстрактное знание лишь невидимый образ,

а для того, чтобы олицетворить этот образ, необходимо освоить специальный язык предметной области «Изобразительное искусство».

В качестве ключевых методов освоения навыков коммуникации с произведениями изобразительного искусства так или иначе выступают индукция (в большей степени свойственная музею) и дедукция (широко представленная в образовательной деятельности школы). В рамках совместной образовательной деятельности школы и музея эти методы представляют собой механизм постижения объектов личностного познания. Приведем пример: от частного предмета, музейного артефакта к общему контексту, исторической ретроспективе, представляемой школой, или наоборот, от музейного предмета как представления обобщенного образа феномена к частному исследованию образовательной проблемы, свойственной институтам формального образования. В таком случае дедуктивные и индуктивные *методы* позволяют взглянуть на один и тот же феномен/объект с различных точек зрения: субъектной, авторской, контекстуальной и т. д.

При этом выстроить прямую коммуникацию с предметом или артефактом в пространстве школы не видится возможным ввиду работы не с предметом, но со знаниями и заключенными в них смыслами, и, по сути, с дидактически адаптированными текстами. Под смыслами понимаются базовые ценности общества. Музей в свою очередь выступает как хранитель этих ценностей, и может предоставить тексты Культуры и обеспечить коммуникативную среду для прямой коммуникации личности с артефактом. Актуализация, оживление абстрактных знаний, преобразование их в личностные смыслы видится возможным лишь в единстве метода прямой коммуникации в образовательном взаимодействии школы и музея при обучении изобразительному искусству.

Однако сопряжение деятельности школы и музея не может происходить лишь механически. Разумным тезисом является необходимость содержательного объединения образовательных усилий обозначенных учреждений в вопросе приобщения обучающихся к изобразительному искусству. В основу содержательного сопряжения подобной совместной работы могут быть положены три аспекта содержания, которые характерны для всех изобразительных (узко) и культурологических (широко) систем:

- культурные архетипы — универсальные идеи, выразителями и хранителями которых являются объекты культурного наследия; на основе их изучения может быть освоен мировоззренческий компонент культуры в его типологических образцах;
- социокультурный опыт — имеющиеся модели решения изобразительных и личностных проблем, выработанные в ходе истории и истории искусства в том числе;
- способы творческой и культурной деятельности — это личностное творческое переосмысление социокультурного опыта обучающимися.

Реализация методов прямой коммуникации с произведениями изобразительного искусства, содержательно объединенными в деятельности школы и музея, требует обоснования и определения ключевой формы реализации. Такой может выступить культурно-образовательная практика, которая способна «преодолеть схоластический характер обучения, перейти от учебной деятельности, нацеленной на освоение изобразительного искусства, к деятельности социокультурной, творческой, имеющей вполне осязаемый и значимый результат для самого человека, связанной с конструированием настоящего и будущего».

Н. Б. Крылова определяет культурные практики как «обычные для личности, повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием ее бытия и со-бытия с другими людьми». Эта новая форма образовательной деятельности связана с самостоятельной, динамичной, деятельностной работой обучающихся, на основании интересов, потребностей и способностей индивида.

Таким образом, культурно-образовательные практики (реализуемые в единстве содержательного и методического компонентов их организации как школой, так и музеем) как обновленные формы реализации образовательного процесса в вопросе изучения изобразительного искусства обладают ключевой специфической особенностью — сопряженностью, понимаемой как слияние усвоенных обучающимися знаний, способов действия; изобразительных и культурных норм, преобразованных в личностное творчество обучающихся; исторически обусловленных правил и образцов искусства; личностное творчество, основанное на наивысших художественных результатах.

Реализация культурных практик в современном образовательном пространстве связана с потребностью обогащения содержания образования и обогащении образно-изобразительного «багажа» личности.

Методическое и содержательное взаимодействие школы и музея в приобщении к шедеврам изобразительного искусства предлагает особый тип взаимодействия — коммуникацию между несколькими субъектами: посетитель — экспонат; посетитель — музейный специалист; обучающийся — преподаватель; ученик — эпоха, которой принадлежит исследуемый факт. В последнее время в качестве дополнительного субъекта коммуникации стала выступать цифровая образовательная среда, которая еще более усложнила коммуникационные схемы. Таким образом, выстраивание образовательного сотрудничества между школой и музеем представляется в первую очередь работой по актуализации форм и методов коммуникации, учету специфики коммуникационных каналов и т. д.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Институционализированное взаимодействие музеев и образовательных учреждений города, разработанные для различных возрастных категорий школьников в рамках изучения предмета «Изобразительное искусство», представлено в большом разнообразии. Обостренная проблема использования музея в качестве ресурса изучения изобразительного искусства поставила перед научным сообществом задачу поиска новых вариантов совместной деятельности.

1. Задача эта пала на плечи организаторов учебной деятельности, которые создали россыпь методических разработок, обобщенно называемые «урок в музее» (к примеру, представленные в большом объеме на сайте <https://www.mos.ru/city/projects/museums/lesson/>). Учителям изобразительного искусства может быть полезно посмотреть прекрасные практические методики, основанные на педагогических методах, учитывающие знания учащихся, содержательно связанные как со школьной программой, так и коллекцией выбранного музея, что теоретически доказывает необходимость реализации подобных уроков.

Однако необходимо быть аккуратным, т. к. существует опасность перейти к формату фальсификации подобной работы: где в качестве экспоната, подлинного артефакта, выступает слайд, а сам «урок в музее» проходит в пространстве школы. О коммуникации, формировании личностного отношения к предметам изобразительного искусства, отражающим основные вехи становления культуры, к большому сожалению, речь не идет.

2. Хорошей иллюстрацией взаимодействия школы и музея может стать разработка музея-заповедника «Царицыно» (<https://tsaritsynomuseum.ru/education/>). Представленные в музее образовательные проекты представляют собой поистине партнерскую деятельность, нацеленную на высокий уровень включенности каждого субъекта, а также представляет собой отличный от разноформатных музейно-образовательных проектов — вариантов образовательной работы.

Деятельность музея «Царицыно» направлена на выстраивание образовательных и личных контактов не только с институтами формального образования, но и со школьниками напрямую. Проекты представляют собой череду образовательных встреч в пространстве музея, направленных на всестороннее раскрытие функционирования музея как объекта, сохраняющего наследие, а также объяснение роли музея в становлении объективной (ставшей) и неobjективной (актуальной, сегодняшней) культуры. Подобные мероприятия позволяют школьникам взглянуть на музей не только как на объект сохранения «старинны» изобразительного искусства, но и как на учреждение, «включенное» в процессы формирования общества.

3. Несомненно, значимый опыт образовательного взаимодействия школы и музея представлен во многочисленных разработках в отрасли художественного образования Государственным Русским музеем (Российский центр музейной педагогики и детского творчества) (<http://rusmuseumkids.tilda.ws/cards>). Представленная на сайте плеяда образовательных мероприятий позволяет говорить о взаимовыгоде и сотрудничестве школы и Русского музея по освоению изобразительного наследия, где музей становится площадкой для обсуждения с педагогическим сообществом возможностей и качества совместной работы.

Каждое из представленных мероприятий проводится музейным специалистом для обучающихся, сопровождаемых либо родителем,

либо педагогом. На примере богатой художественной экспозиции специалисты поэтапно приобщают детей к навыкам коммуникации со статичными изобразительными объектами, постепенно обучают школьников «языку» искусства, дают ответы на волнующие детей вопросы. Субъект-субъектная связь детей и артефактов изобразительного искусства в таком случае играет не только роль катализатора постижения содержания музейной коллекции, необходимый для учащихся, но и возвращает в последних будущих заинтересованных посетителей, что важно и необходимо для музея.

4. Государственный Эрмитаж предлагает образовательным учреждениям города иное сотрудничество (<https://tickets.hermitagemuseum.org/ru/#id=22&sid=33>). Для обозначенного музея значимыми являются положения о деятельностном подходе в работе с посетителями. Помимо существующих образовательных абонементов, музей предлагает школам обновленный тип совместных проектов, направленный на включение самостоятельной работы школьников в рамках проектной деятельности. На данном этапе учащиеся определяются с темой исследования, консультируются по содержанию и концепции собственного проекта с сотрудниками музея, приезжают в музей для самостоятельной работы. В качестве результата этого образовательного проекта выступают: навыки проектной деятельности, освоение практик работы с объектами культурного наследия, личностная актуализация потенциала музейной коллекции и т. д.

При этом разнообразие содержания образовательных программ Эрмитажа укладывается в существующие формы работы с посетителем: экскурсия, лекция; квест; викторина/олимпиада/конкурс; музейный праздник/театрализованное мероприятие; музейные путешествия; концерт/вечер/дискуссия.

5. Приобщение к изобразительному искусству в пространстве музея волнует не только крупные музейные структуры. О значимости проблемы размышляют и небольшие учреждения, к примеру Музей петербургского авангарда (https://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/house_matjushin/?event%5B%5D=91). Представленные в данной институции образовательные мероприятия направлены на формирование представлений о разнообразии видов изобразительного искусства.

Представленные образовательные программы разнообразных музеев направлены на выстраивание институционального взаимодействия со школами. При этом сопряжение образовательных усилий музеев позволяет обучающимся не только содержательно погрузиться в многообразие изобразительного искусства, но и выстраивать коммуникацию 1) субъектно-институциональную (между представителями школы и музея), 2) субъектно-объектную (между обучающимися и экспонатами), 3) объектно-объектную (между содержанием обучения в школе и в музее).

Все представленные образовательные мероприятия, связанные с совместной деятельностью школы и музея, имеют ряд методических особенностей, которые могут быть обозначены как взаимосвязанные этапы:

- раннее целеполагание совместной работы;
- создание сопряженных по смыслу образовательных программ, направленных на достижение заранее продуманных результатов освоения истории и теории искусства;
- формирование запроса «из школы», где музей становится необходимым партнером деятельности школы, но нивелируя его иллюстративную роль;
- систематическая и многоступенчатая работа музея со школой, позволяющая достигать личностных и образовательных результатов.

Полагаем, что представленные этапы организации совместной работы школы и музея в вопросе изучения изобразительного искусства могут помочь педагогам выстроить совместную работу с художественными музеями регионов на основе принципов взаимовыгоды, сотрудничества и единства образовательных результатов.

Ключевые понятия и термины (при необходимости)

Взаимодействие; изобразительное искусство; школа; музей; образовательная деятельность.

Полезные ссылки, источники, литература

1. *Ванюшкина Л. М.* Внеаудиторное образование — путь в новое образовательное пространство: монография. — СПб., 2003. — С. 15.
2. *Никитина Е. Е.* Взаимодействие школы и музея в образовательном пространстве личности / Е. Е. Никитина // Ценности и смыслы. — 2013. — № 4 (26). — С. 116–121.

3. *Попов А. А.* Открытое образование: философия и технологии / А. А. Попов. — М.: URSS, 2013. — С. 51.
4. *Коробкова Е. Н.* Стратегия партнерства музея и школы в условиях новой социокультурной и образовательной реальности: от кризиса к развитию // Музей в меняющемся школьном мире: материалы II и III Всероссийских научно-практических конференций «Неформальный подход к формальному образованию» 2017 и 2018 гг: сб. / науч. ред. и сост. Е. Б. Медведева. — М.: Издательско-торговый дом «ПЕРСПЕКТИВА», 2019. — С. 9–18.
5. *Hemmati M.* Multi-stakeholder processes for governance and sustainability: beyond deadlock and conflict — London; Sterling, VA: Earthscan Publications, 2002, p. 57.

Искусство композиции на уроках ИЗО в школе.

Понятие «БОЛЬШАЯ ФОРМА» в композиции.

Простые геометрические фигуры

Модератор секции

Андрей Александрович Корольчук, доцент, заведующий кафедры графики скульптуры РГПУ им. А. И. Герцена, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член СПБ СХ, вице-председатель Санкт-Петербургского общества акварелистов

В обновленном федеральном стандарте среди ключевых предметных результатов по предмету «Изобразительное искусство» обозначено умение применять принципы композиционных построений (начальное образование), владеть практическими навыками использования формы.

Во время работы секции художник и педагог Андрей Александрович Корольчук поделится своим теоретическим и практическим опытом в области предмета КОМПОЗИЦИЯ. Разговор пойдет о проблеме обучения школьников композиционному мышлению на уроках ИЗО. В центре внимания окажутся вопросы художественно-творческой деятельности детей под руководством педагога: как помочь юному художнику организовать пространство листа, избегая внедрения в процесс «взрослой руки».

Одним из способов, для достижения этой задачи, является умение выявлять БОЛЬШУЮ ФОРМУ в композиции. На примере произведений профессиональных художников будет показано и рассказано как достичь цельности и выразительности в творческих работах школьников.

Следует отметить что, к сожалению, предмет композиция самый «западаемый» в художественном образовании. Разговор преподавателя с учеником, как правило, ограничивается выбором сюжета, обсуждением образов персонажей, пропорций и пр. Но, как помочь ученику организовать пространство рисунка, так чтобы изображение было цельным и выразительным? Иногда ребенок не справляется

с этой задачей. Нехватка опыта, неумение видеть всю плоскость листа, неумение подчинить второстепенное главному, неумение обобщать изображение и формально мыслить приводит к тому что работа «рассыпается». Следствием этому может стать потеря интереса ребенка к рисованию. В этот момент на помощь должен прийти опытный педагог. Своевременная подсказка может спасти испорченный рисунок и удача вдохновит ученика на новые творческие эксперименты.

Что же такое БОЛЬШАЯ ФОРМА в картине? К сожалению, пройдя большой путь в художественном образовании (художественная школа, институт, академия художеств) я никогда не слышал убедительного рассказа о этом явлении от педагогов. К этому понятию пришел самостоятельно, изучая картины мастеров на предмет пластической организации плоскости картин. И теперь, разобравшись в этом, постоянно использую этот опыт в своих творческих работах и в педагогической деятельности.

Демонстрация в рамках форума, подобранных мною фотографии картин мастеров и их анализ, с точки зрения БОЛЬШОЙ ФОРМЫ, помогут моим коллегам и их ученикам создавать более цельные творческие работы. Навык выявить в картине БОЛЬШУЮ ФОРМУ поможет художникам и в своем творчестве, не зависимо от того в каком жанре, художественном направлении или технике они работают.

Так что же такое БОЛЬШАЯ ФОРМА в изобразительном искусстве?

Однажды я провел эксперимент — попросил своих студентов на художественной выставке выбрать и сфотографировать работы, которые им понравились интуитивно, не обращая внимания на сюжет, стиль, технику и имя художника. После этого мы все изображения перенесли на один носитель и стали изучать эту коллекцию. Выяснилось, что все отобранные работы были «комфортные глазу» и имеют БОЛЬШУЮ ФОРМУ, то есть независимо от степени детализации и количества изображаемых предметов **картины собраны в большие тональные или цветовые формы напоминающие геометрические фигуры**. Стало понятно, что человеческому глазу прежде чем захочется рассматривать детали, задумываться о сюжете и философском смысле произведения, нужно быстро, а значит не напрягая зрения «сканировать» главные (основные) тональные и цветовые его компоненты. Если все детали картины собраны в БОЛЬШИЕ ОТНОШЕНИЯ, то зрителю дальше легче проникать в «глубь» изображения, задерживается внутри картины

и «общаться» с автором. И наоборот, если детали произведения не собраны в большие формы, напоминающие геометрические фигуры, то глаз раздражается и «диалога» с картиной не происходит. В таких случаях, на интуитивном уровне, картина не нравится и зритель проходит мимо. Наблюдателю уютно находится внутри крепкой конструкции, а не в рассыпающемся хаосе. Тема и техника произведения может быть разной, подчас шокирующей и вызывающая внутренний протест, но **ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМА должна быть совершенной, то есть при визуальном обобщении стремиться к совершенным формам простых геометрических фигур.**

Когда я посещаю в выставки современного искусства, художественные галереи или музеи, мне доставляет большое удовольствие анализировать картины, именно с тоски зрения БОЛЬНОЙ ФОРМЫ. И если удается разгадать пластический код того или иного произведения, то работа художника мне нравится еще больше. Я как бы у знаю о ней больше чем другие и становлюсь соавтором картины. Такие композиционные «загадки» интересно разгадывать и с учениками на уроках или в учебных аудиториях. Это позволяет в учениках развивать формальное мышление, способность обобщать, делать выводы, анализировать, развивать интеллект.

Знание закона БОЛЬШОЙ ФОРМЫ поможет художнику-педагогу в собственном творчестве и даст возможность подсказать ученику, как «собрать» рассыпавшееся изображение. Творческий процесс становится не только эмоциональным действием, но и осознанной интеллектуальной работой. Это знание поможет превратить эмоциональный детский рисунок в выразительную и цельную композицию.

Экслибрис.

Искусство книжного знака на уроках изобразительного искусства

Модератор секции

Павел Валентинович Пичугин, доцент кафедры рисунка и скульптуры, институт художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена

Аннотация

В работе предлагается теоретически обоснованная система принципов и приемов обучения, обеспечивающая их эффективное развитие. Общественный интерес к экслибрису в последнее время вызывает изобилие выставок и литературы о нем. На смену недавней простой популяризации экслибриса приходят серьезные научные и профессиональные изыскания ученых и художников.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования.

Задачи:

- изучить и проанализировать искусствоведческую, педагогическую, методическую литературу, труды художников по проблеме исследования;
- рассмотреть содержание деятельности по созданию экслибриса как средство графической и профессиональной подготовки;

В наши дни подготовка художника-педагога требует пристального внимания к себе со стороны государства и художественной общности. Современная ситуация складывается так, что формирование массового сознания вступает в противоречие с главной целью высшей школы — воспитанием личности будущего специалиста. В связи с этим особое значение приобретают такие области культуры, такие направления, виды и жанры искусства, где личностное (авторское) начало проявляется наиболее отчетливо.

Значительная роль в этом деле принадлежит книге, ведь всякое знание, само существование культуры базируется на книге — этом универсальном источнике передачи человеческого опыта. Не секрет, что ученики лишь периодически общаются с книгой, будь то учебная или художественная литература. Данное положение не может не беспокоить.

В современном мире дальнейшая жизнь книги будет, как и прежде, зависеть от духовного восприятия ее содержания человеком и, следовательно, от особенностей характера его эстетического чувства и художественного вкуса (равно как и культурности). И сегодня мы любим книгу, быть может, потому что, «превратившись большей частью в зрителей и слушателей, книга для нас становится самостоятельным предметом искусства».

Экслибрис (от лат. EX LIBRIS — 'из книг.) является неким связующим звеном между изобразительным искусством (графическим) и искусством словесности (литературой), кроме того, он обладает редкой особенностью принадлежать отдельной личности и выражать ее суть средствами искусства.

Возникает необходимость в разработке инновационных подходов к образовательной деятельности, позволяющих учитывать и эффективно разрешать обозначенные выше задачи.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции.

Специфика экслибриса такова, что напрямую затрагивает проблему конкретной личности, проблему ее эстетической оценки и художественного вкуса. Использование знаний по психологии, эстетике, философии, искусствоведению в разумном сочетании со специальными знаниями, умениями и навыками, то это позволит вывести учебно-творческий процесс на качественно новый уровень, поскольку многие специфические положения художественной графики в этом случае получают наиболее полное теоретическое обоснование и творческое развитие.

В современной художественной педагогике аспектам проблемы воспитания личности будущего специалиста средствами различных видов изобразительного искусства посвящены труды Н. Н. Ростовцева, В. С. Кузина, Е. В. Шорохова, В. К. Лебедко, С. Е. Игнатьева, Б. М. Неменского, Р. Ч. Барцица и многих других.

Экслибрис — книжный знак, бумажный ярлык, наклеиваемый владельцами библиотеки на книги, преимущественно на внутреннюю сторону переплета; обычно на нем обозначено имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о его профессии, интересах или о составе библиотеки.

Виды экслибрисов:

Художественные: проэкслибрисы, гербовые, вензельные, сюжетные экслибрисы.

Ярлыки: обычный текст, обозначающий владельца книги.

Штемпели: антихудожественные отметки принадлежности издания.

Суперэкслибрисы: конгревное (рельефное) тиснение.

Структура экслибриса:

1. Фамилия, имя и отчество или наименование владельца.
2. Краткие сведения о владельце.
3. Фамилия, имя и отчество лица, исполнившего экслибрис.
4. Способ исполнения экслибриса (гравюра, цинкография и т. п.).
5. Формат экслибриса.
6. Размеры экслибриса по печати (высота на ширину).
7. Цвет и сорт бумаги, и цвет печати.
8. Местонахождение библиотеки.
9. Год исполнения экслибриса.
10. Подробное описание экслибриса.
11. Краткие сведения о библиотеке.
12. Библиография экслибриса.

Впервые появляется экслибрис в Германии в середине XV века почти одновременно с книгопечатанием. Он представлял собой печатный лист с именем владельца и каким-либо изображением. Появление экслибриса возникает с усилением общеевропейских связей в немецкой культуре XV века, проникновением идей итальянского Ренессанса. Изобретение И. Гуттенбергером около 1445 года техники книгопечатания способствовало популярности и распространению книг, поэтому появление экслибриса, как охранного документа на книгу было исторически обусловлено.

Особую роль в предыстории книжного знака сыграла средневековая книга. Предшественниками экслибриса были владельческие и вкладные (дарственные монастыри или церкви) надписи на рукописных книгах — так называемых *проэкслибрисы*.

В Германии с древних времен существовал обычай помечать ценные вещи знаком о принадлежности их определенному лицу. Этот обычай признавался и судом. Лицо, у которого находился какой-либо предмет, помеченный знаком другого, считалось его похитителем. Книги представляли в те времена значительную ценность, и владелец библиотеки, отмечая их своим знаком, тем самым оберегал свою собственность. Так возник обычай снабжать книгу своим экслибрисом.

Первыми обладателями книг в Германии были духовные лица или монастыри, и на книжных знаках обозначались соответствующие атрибуты: посох, ключ или гербы, на которых шлем заменялся митрой; иногда также изображались фигуры святых.

Большого расцвета немецкий книжный знак достиг в XVI веке. Нам известно, что над экслибрисами работали Альбрехт Дюрер, Лука Кранах, Ганс Гольбейн и другие.

В первые годы XVI века художник занялся изготовлением печатных книжных знаков, всего известно 20 экслибрисов авторства Дюрера. Одним из лучших считают книжный знак 1525 года для Гектора Помера, настоятеля церкви св. Лаврентия в Нюрнберге. На нем изображен святой с пальмой в одной руке и жаровней в другой. Над именем владельца помещена надпись на латинском, греческом и древнееврейском языках: «Чистому все чисто». Собственный экслибрис с гербом Дюреров художник выполнил в 1523 году. Дюрер был первым художником, который создал и использовал свой герб и знаменитую монограмму, впоследствии у него появилось в этом множество подражателей.

Из работ других художников эпохи Северного Возрождения сохранилось несколько экслибрисов Луки Кранаха и два-три книжных знака Ганса Гольбейна-Младшего.

В XVI и XVII веках экслибрисы носили в основном геральдический характер, но нередко появлялись и книжные знаки, украшенные портретами собственников библиотек, и с изображением монастырей и замков. В конце века наступил упадок экслибриса. Только во второй половине XIX века возродился интерес к геральдическим книжным знакам.

В России экслибрисы появились в начале XVIII века — наряду с другими европейскими новшествами, введенными Петром I. Естественно, что первыми владельцами экслибрисов были члены императорской

фамилии, первые лица государства, представители знати. Знатный владелец книги украшал ее изображением своего герба, сопровождаемым, как правило, гордым латинским девизом. Но еще более эффективным способом обозначить владельца был супер-экслибрис: тот же герб, но вытисненный золотом на верхней крышке книжного переплета.

В следующем, XIX веке в России личная библиотека постепенно перестала быть принадлежностью исключительно привилегированных сословий. Владельцами значительных библиотек становились писатели, ученые и просто просвещенные люди, что способствовало массовому распространению экслибриса. Но это также приводило и к тому, что из помпезного изображения фамильного герба или замысловатого вензеля экслибрис зачастую превращался, в том числе и в простой ярлык, выполненный типографским набором. Он служил лишь для указания фамилии владельца и обозначения постоянного места книги — номера полки и номера книжного шкафа.

В XX веке экслибрис превратился практически в самостоятельный жанр графического искусства. И во многом благодаря тому обстоятельству, что к этому жанру в России обращались Георгий Нарбут, Иван Билибин, Елена Лансере, Лев Бакст, Константин Сомов, Михаил Добужинский, Александр Бенуа и другие значительные художники Серебряного века.

Именно в это время экслибрис обрел новый, более глубокий смысл — он все больше становился отражением личности, духовного мира и печатью вкуса своего владельца. Одновременно с этим началась эпоха коллекционирования экслибрисов. Это вид собирательства получил название *экслибристики*.

В конце XIX века некоторые ученые, библиофилы, библиографы и антиквары начали коллекционировать книжный знак. Экслибрисы помогали одним собирателям восстанавливать старые библиотеки. Другие же, видя в книжных знаках миниатюрные произведения художественной графики, изучали по ним творчество отдельных художников.

Сейчас, в начале XXI века, интерес к экслибрису возвращается. И возвращается, как всегда, в немного новой ипостаси. В первую очередь, возрождается интерес к экслибрису, как к личному книжному знаку.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Тема урока: Экслибрис.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Цель урока: выполнить экслибрис для своей библиотеки в технике «графика».

Задачи урока:

1. Познакомить обучающихся с понятием «экслибрис», с историей возникновения и развития экслибриса.

2. Развивать композиционное умение, творческое мышление, фантазию, аккуратность в работе малого размера.

3. Воспитывать интерес к книге, к произведениям малой графики, к своему внутреннему миру и увлечениям.

Планируемые результаты обучения

Предметные — получают новые знания о понятии «экслибрис», об истории возникновения и развития экслибриса.

Метапредметные — научатся определять цель, проблему в учебной деятельности: обмениваться мнениями, слушать друг друга; обмениваться мнениями, излагать свое мнение в диалоге.

Личностные — уважительное отношение к труду, умение применять знания в жизни.

Регулятивные — понимать смысл книжного знака экслибриса, принимать учебную задачу.

Познавательные — под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации, создавать образ в соответствии с замыслом.

Коммуникативные — допускать сосуществование различных точек зрения. Контроль результата практической деятельности путем сравнения.

Оборудование для учителя: проектор, презентация, доска, графические рисунки.

Для обучающихся: Бумага, карандаш, ластик, линейка, гелевые ручки или фломастеры.

Актуализация знаний.

Применение метода мозгового штурма.

Ученикам предлагаю обратить внимание на особенности художественных материалов, которые они приготовили к уроку (бумага, карандаш, гелевые ручки и фломастеры).

Выполненные работы, могут быть и черно-белыми, и цветными.

Объявление темы урока.

Художник должен грамотно отразить в экслибрисе характер и профессию его владельца.

Самым важным этапом в изготовления экслибриса является грамотно выполненный эскиз (набросок) будущего экслибриса.

Экслибрис имеет определенные размеры — они не должны превышать 15 см по большей стороне.

Обязательным элементом композиции книжного знака должно быть слово: “ex libris” или его эквивалент «из книг», «из библиотеки» с указанием имени или инициалов владельца и рисунок, говорящий о профессии и интересах владельца.

Предлагается выполнить экслибрис книжного знака для своей библиотеки, в графической технике.

Критерии оценки: выразительность и целостность композиции, владение техникой, общее художественное впечатление

Ключевые понятия и термины (при необходимости)

Слово «экслибрис» в словаре С. И. Ожегова: «Экслибрис — на книге: художественно выполненный ярлычок с обозначением владельца или знак, виньетка с таким обозначением.

Слово Экслибрис в словаре Ефремовой толкуется как «художественно оформленный книжный знак — ярлычок, виньетка с именем владельца книги или с каким-л. символическим рисунком, наклеиваемый на внутреннюю сторону переплета или обложки книги».

Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает следующее определение слову: «Эксли́брис — ярлык (обычно художественно исполненный) с именем владельца книги, наклеиваемый на внутренней стороне ее переплета или обложки».

Полезные ссылки, источники, литература

1. <https://www.booksite.ru/fulltext/ekslibr/text.pdf> (Дата обращения 02.11.2022)
2. <http://www.vostokolyub.ru/kollektsiya-interesnostey/mirsimvolov/devyatka-simvol-znaniya.htm> (Дата обращения 02.11.2022)
3. <http://xn---ctbibqemlceahmok5omc.xn--p1ai/518-znachenie-chisla-html> (Дата обращения 02.11.2022)

4. *Ефремова Т. Ф.* Современный толковый словарь русского языка: в 3 т. / Т. Ф. Ефремова. — М.: АСТ, Астрель, Харвест, 2006.
5. *Ивенский С. Г.* Книжные знаки. История, теория, практика художественного развития / С. Г. Ивенский. — М.: Книга, 1980.
6. *Ивенский С. Г.* Мастера русского экслибриса / С. Г. Ивенский; Оформление Л. Г. Епифанова. — Л.: Художник РСФСР, 1973. — 336 с.
7. Источник: ЖЖ Евгений Николаевич Минаев. ЭКСЛИБРИС. Изд. Советский художник. — М., 1968.
8. *Ожегов С. И.* Толковый словарь русского языка : около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова. — 26-е изд., испр. и доп. — М.: Оникс [и др.], 2009. — 1359 с.
9. *Ушаков Д. Н.* Большой толковый словарь современного русского языка: 180 000 слов и словосочетаний / Д. Н. Ушаков. — М.: Альта-Принт [и др.], 2008. — 1239 с.
10. Экслибрис // Книга: Энциклопедия / Редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — С. 7.

Организация и проведение выставок в пространстве общеобразовательной школы. Опыт выставочного проекта «Учитель и его ученики»

Модератор секции

Маргарита Николаевна Тилинина, старший преподаватель кафедры живописи РГПУ им. А. И. Герцена, член союза художников России

Согласно обновленным ФГОС, ключевая педагогическая задача: создание условий, инициирующих действие учащегося. Требования к результатам реализации ОП сформированы в категориях системно-деятельностного подхода.

- Выставочная деятельность в пространстве образовательной школы помогает создать условия проявления познавательной активности учащихся по предмету «изобразительное искусство» и интереса к процессу художественной деятельности.
- Решить такие задачи как создание атмосферы увлеченности и творчества на каждом уроке, развитие компетентной личности путем включения ее в различные виды деятельности.
- Выставочная деятельность играет большую роль в формировании и поддержании положительного имиджа предмета «изобразительное искусство».
- Художественные выставки убеждают детей в том, что искусство и все виды художественного творчества — это серьезный труд, приносящий радость и пользу.
- Художественные выставки формируют у школьников потребность ко красоте и стремление создавать прекрасное своими руками.
- Художественная выставка — организационно-педагогическая форма деятельности, которая позволяет развивать навыки взаимодействия и сотрудничества с разными субъектами образовательного процесса, вызывая чувство ответственности за результат.

- Участие в выставке способствует формированию проектных умений: целеполагания, планирования, анализа и выбора способов выполнения задания, создания авторского продукта и самооценки.
- Организация выставок в школе способствует расширению кругозора школьников по тематике выставки.

В методическом анализе мы остановимся на проблеме технологии подготовки, организации и проведения школьных художественных выставок. Охарактеризуем основные направления этого процесса.

Участникам секции предлагаются к обсуждению вопросы организации и проведения художественных выставок в общеобразовательной школе. Освоение предмета «Изобразительное искусство» в школе предполагает краткосрочную работу с различными материалами и техниками. Как учебные работы представить в выставочном пространстве? Как организовать выставку детского художественного творчества? Что представляет из себя концепция представления совместного творчества учителя и ученика? Об этом пойдет речь на секции.

Подготовка, организация и проведение выставки требует определенных усилий со стороны педагогического коллектива: надо организовать команду учителей и школьников, которые будут активно принимать участие в подготовке и проведении выставки.

Целью организации выставки детского творчества является:

- Демонстрация творческих достижений учащихся и уровня освоения ими образовательной программы.
- Ознакомление потенциальных членов объединения с видами и формами его творческой и учебной деятельности, создание у них мотивации к обучению.

Создание выставки и ее презентация решают целый комплекс образовательных, воспитательных и развивающих задач:

- Знакомят учащихся с таким видом творческой деятельности, как экспозиционно-выставочная.
- Позволяют усвоить основные правила создания тематической выставки и навыки художественного оформления.
- Развивают культуру общения, артистизм.
- Расширяют кругозор в области изобразительного и других видов искусства.

Выставки могут быть рекламные, тематические, конкурсные, итоговые, учебные, персональные.

Организация любой выставки подразумевает несколько этапов:

- 1) определение темы, места и времени (периода) проведения выставки;
- 2) создания творческих работ;
- 3) составление тематико-экспозиционного плана выставки;
- 4) подбор и оформление экспонатов выставки;
- 5) оформление выставки и сопутствующих материалов;
- 6) открытие выставки;
- 7) проведение выставки;
- 8) закрытие выставки;
- 9) последствие.

1 этап.

При выборе темы выставки необходимо учитывать: цель и задачи проведения выставки, календарный и учебный период, тему учебно-го года, актуальные задачи детского объединения и образовательного учреждения. создание положительной мотивации, к созданию выставочных работ.

Выбор места проведения выставки зависит от темы и сроков ее проведения. Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, коридор, рекреация, холл первого этажа образовательного учреждения.

Время проведения выставки может колебаться от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от ее назначения.

2 этап.

Процесс создания творческих работ, объединенных общей темой. Это самый сложный и трудоемкий этап. Его успешность зависит от целого ряда факторов: знания индивидуальных особенностей детей, их творческого потенциала; склонности к различным видам художественной деятельности, различным жанрам и техникам; наличия необходимых умений и навыков; наличия необходимых средств для выполнения работы. Вместе с детьми идет обсуждение их художественных замыслов, идей, проектов. Под руководством учителя дети выполняют эскизы, обдумывают композицию. У ребенка должна появиться уверенность, что он может качественно выполнить работу по данной теме. Процесс творчества индивидуализирован: некоторые

успевают выполнить работу за одно занятие, другим времени требуется больше.

В процессе создания выставки творческих работ получение знаний и умений выступает как самоценная деятельность, важная для развития учащихся. Поэтому тему выставки можно планировать, ориентируясь на образовательную программу.

3 этап.

Структура тематико-экспозиционного плана выставки:

1. Тема выставки.
2. Место и сроки проведения выставки.
3. Цели и задачи выставки.
4. Композиционное построение выставки: композиционный центр выставки, принцип расположения экспонатов выставки, место расположения экспонатов выставки.
5. Тип выставочных работ и критерии их отбора.
6. Требования к оформлению выставочных работ.
7. Дополнительное оформление выставки: музыкальное сопровождение (фон), каталог выставочных работ, дополнительная информация (по теме выставки или о детских объединениях).
8. Эстетические дополнения выставки.

4 этап.

Подбор и оформление экспонатов выставки.

Коллекция работ для выставки может формироваться как фонд творческого объединения или могут быть специально подготовленные для выставки работы. При отборе выставочных работ можно провести их конкурсное представление, а также коллективное обсуждение.

Правила оформления выставочных работ воспитанников детского объединения: каждая работа должна иметь законченный вид, необходимое оформление (паспарту, эстетические дополнения, фон и т. д.), должна быть приложена этикетка со следующей информацией: название работы, фамилия и имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, название детского объединения, фамилия и инициалы педагога.

5 этап.

Школьная выставка — это организованное педагогическое мероприятие, способствующее решению целого ряда педагогических задач,

поэтому оформлять выставку необходимо по заранее определенной структуре.

Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые информационные и литературные дополнения, эстетическое оформление, каталог.

Возможные варианты расположения выставочных работ:

- последовательно от первых работ в начале года до последних работ в конце учебного года;
- последовательно от простых работ начинающих воспитанников до сложных работ учащихся старших групп, выпускников, а, возможно, и педагога детского объединения;
- композиционно, т. е. разные детские работы объединены по небольшим тематическим композициям;
- работы каждой возрастной группы или каждого детского объединения;
- работы могут быть сгруппированы по направлениям или видам деятельности.

Кроме конечного результата — создания хорошо оформленной выставки — педагогу не менее важно добиться того, чтобы в процессе обучения у детей развивалось мышление, способность анализировать, обобщать и сопоставлять, формировалась гражданская, нравственная позиция.

6 этап.

Открытие может включать: вступительное слово педагога, администрации образовательного учреждения, презентацию содержания выставки, представление участников выставки, организационные вопросы (сроки и время работы выставки и т. д.), экскурсию по выставке.

7 этап.

Во время проведения выставки можно:

- организовать дежурство учащихся детского объединения на выставке;
- подготовить экскурсии по выставке;
- организовать опрос мнений посетителей о выставке (книга отзывов, приз зрительских симпатий, голосование в какой-либо форме и др.).

Прекрасным дополнением к выставке могут быть выступления творческих коллективов образовательного учреждения, театрализо-

ванные действия, соответствующие тематике выставки, музыкальное сопровождение и т. д.

8 этап.

Во время закрытия выставки необходимо подвести итоги проделанной работы (можно отметить лучшие работы, активных учащихся, творческие находки детей) и озвучить ориентиры будущей работы. Закрытие выставки может включать награждение участников выставки; заключительное слово педагога или администрации образовательного учреждения.

9 этап.

Этап последствия включает в себя подведение итогов с учащимися и определение творческих планов на будущее. Можно провести коллективное обсуждение. При желании этот этап может стать первым этапом к организации следующей выставки. Можно провести награждение участников грамотами, благодарностями, дипломами и призами.

Для того чтобы заинтересовать и заразить изобразительным искусством своих учеников, т. к. конечно же проще и интереснее работать с единомышленниками, которые хотят научиться работать в разных техниках изобразительного искусства, можно работать в консорциуме с другими образовательными учреждениями разного уровня, с Союзом художников России, с музеями, театрами и т. д.

В консорциуме можно организовывать:

- выставки творческих работ учащихся на различных площадках;
- совместные выставки учащихся из разных школ;
- совместные выставки учителей и учеников;
- конкурсы художественного творчества;
- выездные мастер-классы, экскурсии, посещение мастерских художников.

Методическая разработка художественной выставки «Моя Россия»

Методическая разработка посвящена методике подготовки, организации и проведению художественной выставки «Моя Россия». В каждой семье есть фотографии, на которых запечатлены красивые места России, куда бы хотелось вернуться, которые можно представить на выставке совместно с художественными работами детей, написан-

ными по впечатлениям путешествий по России. Основная идея выставки — поделиться впечатлениями о большой, красивой, разнообразной Родине. Выставка рассчитана на всех участников образовательного процесса: учащихся 1–11 классов, учителей и родителей.

Материалы выставки могут стать основой видеофильма «Моя Россия» и использованы классными руководителями для проведения внеклассных мероприятий, а также учителями-предметниками для проведения уроков, например, русского языка и окружающего мира.

Экспонатами выставки являются художественные работы и фотографии, сделанные учениками и учителем изобразительного искусства.

Цель: создание условий для воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине.

Задачи:

1. Расширение кругозора учащихся о России, ее достопримечательностях как культурного, так и природного богатства.

2. Формирование потребности самовыражения и самореализации художественными средствами.

3. Развитие коммуникативных умений средствами экскурсионного метода.

Технология организации и проведения выставки состоит из 4-х этапов.

Первый этап (4 недели)

Тематика выставки объявляется заранее. Создаются две рабочие группы: одна из учащихся 5–11 классов. Этой группе необходимо будет на данном этапе составить текст объявления, призывающий учеников, принять участие в создании выставки «Моя Россия». Вторая рабочая группа состоит из учителей-предметников. Задача этой группы — разработать Положение о выставке, в котором указываются цели и задачи, требования к содержанию работ (например, каждая работа сопровождается небольшим связным текстом, в котором описывается место, причина выбора данного объекта). Если представлено какое-то действие, то дается пояснение, что происходит, сроки проведения, ответственные.

Рабочая группа учащихся в течение отведенного времени отбирает работы для выставки.

Второй этап (1 недели)

Рабочая группа учащихся оформляет стенды выставки, а рабочая группа учителей готовит текст экскурсии по выставке. На этом этапе

создается видеофильм «Моя Россия» для последующего использования учителями-предметниками на уроках и во внеклассной работе.

Третий этап (2 недели)

Открытие выставки. Проведение экскурсий для всех участников образовательного процесса: учащихся 1–11 классов, учителей, родителей. В экскурсии могут принять участие школьники из других образовательных организаций. Посетитель выставки оставляет отзыв.

Четвертый этап (1 неделя)

Подведение итогов работы выставки включает вручение сертификатов участникам выставки «Моя Россия» всем, чьи работы были размещены на экспозиции, награждение благодарственными письмами учеников, принимавших активное участие в организации и проведении выставки; учителей и родителей, оказавших помощь.

Ожидаемые результаты

1. Расширение кругозора учащихся о России, ее достопримечательностях.

2. Рост интереса к истории и культуре России.

3. Рост активности школьников в подготовке и проведении мероприятия.

4. Рост активности всех участников образовательного процесса в подготовке.

Мероприятия.

5. Положительные отзывы посетителей выставки.

6. Рост активности участников образовательного процесса в качестве посетителей выставки.

Лучшие работы выставки могут быть размещены на сайте образовательной организации.

Ключевые понятия и термины

Экспозиция; взаимодействие; изобразительное искусство; школа; выставка; образовательная деятельность.

Полезные ссылки, источники, литература

1. *Дубровин В. М.* Выставка детского творчества в школе: особенности организации // Воспитание школьников — 2010. — №2 — С. 32–35.
2. *Кузмичева М. В.* Композиция. От эскиза к картине: монография / М. В. Кузмичева, К. С. Лошкарева. — Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. — 164 с.

3. *Кузмичева М.* Кузмичев Владимир Арсентьевич. Ответственность художника-педагога / М. Кузмичева // Художники-педагоги Герценовского университета [Текст] : студенты и аспиранты о своих учителях / РГПУ. — СПб., 2006. — С. 210–219.
4. *Торопова Е. О.* МартИнф — Художественная выставка. Методика организации экспозиции: монография. — СПб., 2003. — С. 43.
5. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью. https://eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/pedagog/layouts/15/viewlists.aspx

Развитие профессионализма учителей общеобразовательной школы: мастер-класс по технике масляной живописи

Модератор секции

Татьяна Львовна Лушникова, доцент кафедры живописи, член
союза художников России

Участникам секции предлагается познакомиться с классической техникой и технологией масляной живописи, будет проведен обзор современных материалов для масляной живописи.

На мастер-классе будут рассмотрены свойства масляной живописи и выполнено несколько заданий масляными красками на грунтованном картоне, используя различные лаки, тройник и разбавитель. Это позволит педагогу развить свои навыки в области живописи, получить стимул для дальнейшей творческой деятельности.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

Предмет «Изобразительное искусство» в школе включает в себя изучение различных техник живописи. Среди предметных результатов обновленного ФГОС указывается умение различать и характеризовать различные художественные материалы живописи и при возможности уметь их применять. Масляная живопись, как одна из уникальных и сложных техник, дает возможность знакомства с великими произведениями искусства. Именно в ней работали многие известные живописцы прошлого и продолжают работать современные мастера.

Многие учителя ИЗО имеют поверхностные и элементарные знания и навыки в техниках живописи водорастворимыми красками, и совсем не многие имеют знания о технике и технологии масляной живописи. Некоторые никогда не пробовали свойства масляных красок. Техника

и материалы масляной живописи менялись на протяжении веков. Для понимания произведений искусства необходимо знать о технологии живописи XVII или VIII века, о направлениях в истории искусства. Современные материалы для масляной живописи очень сильно отличаются от тех, которые художники использовали 100, 200 лет назад. Для педагога необходимо самому обладать знаниями, чтобы уметь объяснить и передать их своим ученикам. Кроме знаний учитель, педагог должен владеть навыками, в данном случае живописи в разных техниках, уметь владеть различными приемами, что бы заинтересовать ученика на своих занятиях. Повышение интереса к предмету «изобразительное искусство», позволит повысить культурный уровень детей, их интерес к жизни. Новые навыки в живописи, в изучении масляной живописи позволяют совершенствоваться и повышать профессиональный уровень самого учителя ИЗО, художника-педагога. Применить свои знания учителя смогут как теоретически на своих уроках по изобразительному искусству, так и в рамках дополнительного образования для более углубленного изучения живописи с детьми.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Изучение живописи маслом необходимо начать с изучения истории данной техники. В рамках секции пройдет теоретическое знакомство с техникой и технологией масляной живописи. Знакомство с техникой старых мастеров. Основные методы масляной живописи — Фламандский, Итальянский.

Фламандский метод разработан впервые Я. Ван-Эйком в XV веке, имеет приемы, носящие приемы темперы, на смену которой он пришел. На белый холст переводился рисунок, затем рисунок уточнялся темперой или масляной краской, часто штрихами коричневой краской. Поверх наносился тонкий красочный слой, лессировкой или ровным слоем. К представителям этого метода относят Леонардо да Винчи, Иероним Босх, Дюрер.

Итальянский метод появился на основе Фламандского, использовали не только белый грунт, но и цветные грунты или имприматуру. Первый этап- это нанесение рисунка, тональное уточнение формы, света проходили только чистыми белилами. Второй этап это живопись

основными красками и цветами, с последующими лессировками. Живопись Итальянской манеры более живая, пастозная и энергичная. Яркие представители этой манеры Тициан, Караваджо, Рубенс, Рембрандт

Знакомство с современными материалами, доступные для живописи в данной технике:

- основа для живописи,
- грунт для живописи,
- современные масляные краски, их свойства,
- лаки и разбавители для живописи
- кисти, свойства и задачи кистей.
- другие сопутствующие материалы.

На секции будет рассмотрена технология масляной живописи, последовательность ведения работы маслом. Кроме этого слушатели смогут сами попробовать свойства масляных красок. Понять в чем отличие корпусной живописи «алла прима» от лессировки. Попробовать как влияет масштаб и состав кистей на нанесение мазка. Щетина дает более грубый жесткий, фактурный мазок. Синтетика, имеющая различную степень мягкости имеет более мягкий, плавный мазок.

Современные материалы предлагают большое разнообразие, как в цветовой палитре красок, так и в различных материалах для живописи.

Самыми доступными масляными красками являются краски фирмы «Ладога».

Кисти имеют большой выбор как Российских, так и зарубежных производителей, среди них самые популярные фирмы “Roubloff” (Рублев), «Реставратор», “PinaX”. Основные кисти — это щетина, синтетика, колонок небольшого размера для мелких деталей.

Краску можно наносить не только кистями, но и мастихином, которые бывают разного размера и формы. Это так же влияет на характер мазка, его фактуру, позволяет добиваться необычных живописных эффектов.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Для учителя изобразительного искусства, рекомендуется на первом этапе ознакомиться с историей и теорией масляной живописи. С ее возникновением и развитием используя книги, электронные ресурсы.

Ознакомиться с классическими произведениями живописи, для понимания в какой технике, и каким методом они написаны.

Для примера можно рассмотреть картину Яна Ван Эйка «Мужчина в красном тюрбане» 1433 г. Яркого представителя фламандской школы. И картину Питера Брейгеля старшего «Охотники на снегу» 1565 г. В этих картинах очень четкий рисунок, графичные линии. Более локальный цвет, гладкая живопись.

Картины Ван Дейка носят другой характер. Например, его «Автопортрет» 1622–1623 гг., написанный в итальянской манере. Итальянская манера сложилась позже на основе фламандского метода. Как начиналась работа можно посмотреть в неоконченной работе Ван Дейка «Бегство на пути в Египет». Здесь видно как по имприматуре нанесен рисунок, света прописаны белилами. По тому же принципу писали Веласкес, Караваджо — его работа «Лютнист» ок. 1596 г. или Тициан «Портрет Павла III». На всех картинах более энергичная пастозная живопись. Но есть недостатки — картины потемнели со времени, это произошло из-за применения темных имприматур. Большую роль в живописи имеет цвет грунта.

Классические произведения русской школы живописи выполнены в смешанной технике, близкой к итальянской манере.

Резко по технике отличаются импрессионисты, они отказались от темных грунтов и имприматур, а так же от лессировок которые ведут к пожелтению живописи.

Рассмотрим некоторые образцы картин Клодта Моне «Японский мостик» 1899 г., Камиля Писсаро «Бульвар Монмартр» 1897 г. и Огюста Ренуара «Портрет Жанны Сомари». Все они окутаны светом. Присутствует ярко выраженный мазок. Они насыщены по цвету, в них очень мягкие касания. Насыщенность добивается благодаря белому грунту.

Современные живописцы работают в разных манерах, чаще всего в технике «алла прима». Совмещают пастозную живопись и лессировки. Работают как кистью так и мастихином.

Кроме истории развития техники масляной живописи необходимо ознакомиться с теорией и материалами. Знание основных этапов ведения работы от подмалевка к прописи деталей и завершению или обобщению, так же необходимо для понимания основ живописи.

Существует много литературы по технике масляной живописи. Нужно знать какие основы используют для масляной живописи — это

дерево, картон, холст, оргалит, холст на картоне. Самым распространенным видом основы является холст. Картон более дешев и доступен для использования. На секции будет рассмотрены виды и свойства холста и основ для живописи. Необходимым условием является подготовка основы — нанесение проклейки и грунта для живописи. Имея большое разнообразие в современных магазинах, можно приобрести уже готовую загрунтованную основу. Часто выбор производителя и грунта зависит от задачи художника.

Масляные краски выпускаются в тубах разного объема. К свойствам красок можно отнести кроющие, лессирующие и полупрозрачные краски. Светостойкие и малосветостойкие. От этих свойств зависит техника нанесения на холст, способы их смешения и эффекты. Чтобы лучше понять свойства красок, необходим практический опыт при работе данными материалами.

Стоит попробовать как лессирующие, прозрачные краски ложатся на белый грунт или на цветной. К лессирующим относятся, например краплак красный, марс коричневый прозрачный. Другой оттенок они приобретают в смеси, например с белилами. Практические упражнения с красками- составление различных смесей друг с другом, дадут навыки при работе над этюдом, конкретной картины.

Практические упражнения с применением различных кистей так же необходимы для понимания ведения работы в технике масляной живописи. Использовать большие кисти необходимо на первых этапах и при завершении и обобщении картины.

Использование различных лаков и разбавителей так же ведут к разным свойствам нанесения краски, регулирования ее высыхания.

Пастозные мазки в масле можно наносить и без применения какого-либо разбавителя.

Уникальность техники заключается в том, что можно применять разнообразные методы смешения и нанесения красок, создание фактур, а так же создание прочной и долговечной живописи.

Сложность в работе возникает из-за того, что масляные краски имеют специфический запах, требуют определенной подготовки в работе, необходимости тщательной очистки инструментов, кистей, мастихинов, палитры после работы. Но, не смотря на сложности, техника масляной живописи будет интересна детям среднего и старшего школьного возраста. А при отсутствии условий для практических за-

нятий в школе, теоретическая база в изучении этой техники может дать толчок для самостоятельного освоения живописи.

Ключевые понятия и термины

Алла прима (alla prima) — метод живописи, при котором живопись ведется таким образом, что позволяет закончить произведение в один или несколько сеансов, пока краска не успела засохнуть.

Имприматура — цветная тонировка поверх готового белого грунта. Может быть различного цвета, иметь прозрачный просвечивающий слой или более корпусный.

Лессировка — тонкий, прозрачный слой краски, наносимый на другие, уже высохшие красочные слои, для придания им интенсивного или прозрачного слоя.

Мастихин — специальный инструмент, художественный шпатель, которым художник счищает ненужную краску с палитры или холста. С помощью него можно также наносить мазки на холст.

Подмалевок — первый слой в живописи, необходимый для подготовки к дальнейшей прописке. В нем определяется основной цветовой и тональный строй картины.

Полезные ссылки, источники, литература

1. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. — М.: Изогиз, 1935.
2. Бирч Л. Как рисовать масляными красками: Пошаговое руководство для начинающих. — М.: Астрель; АСТ, 2002. — 90 с: ил.
3. Киплик Д. И. Техника живописи. — М.: Сварог и К, 1998. — 504 с.: ил.
4. Сокольникова Н. М. Основы живописи. — Обнинск: Титул, 1996. — 80 с.: ил.
5. <https://lectoroom.com/courses/oilbasicsnew> — основы масляной живописи

Развитие профессионализма учителей общеобразовательной школы: мастер-класс по акварельной живописи (Цветы)

Модератор секции

Кузмичева Мария Владимировна, заведующая кафедрой живописи,
кандидат искусствоведения, профессор, член союза художников России

Участникам секции предлагается познакомиться с приемами акварельной живописи, а также проведется обзор современных материалов для акварельной живописи.

На мастер-классе участникам будет предложено выполнение краткосрочного этюда натюрморта с цветами с натуры в технике акварели. Быстрый этюд натюрморта в живописной мастерской требует наличия определенных навыков, методы формирования которых будут представлены на мастер-классе. Это позволит педагогу развить свои навыки в области живописи, получить стимул для дальнейшей творческой деятельности.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

В рамках нового ФГОС значительно повышается внимание к вопросам художественного творчества. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными материалами. Предмет «Изобразительное искусство» в школе включает в себя изучение и освоение разных видов визуально-пространственных искусств, в том числе живописи и графики.

Акварельная живопись, как одна из доступных, интересных, и одновременно сложных техник. Знакомство и освоение различных технических приемов акварельной живописи, законов композиции и цветоведения

способствуют художественно-эстетическому развитию, а также может вызвать интерес к теории и истории искусства, произведениям живописи.

Многие учителя изобразительного искусства не имеют постоянной возможности повышать свои знания и навыки в различных техниках живописи водорастворимыми красками (акварель, темпера, акрил) и использовать стремительно появляющиеся в художественных магазинах новые материалы. Поэтому предлагается познакомиться с новыми материалами (акварельные краски Ван Гог, пастельная палитра «Белые ночи», цветная акварельная бумага, акварельные маркеры, медиум, белая или цветная маскирующая жидкость и другие). А также попробовать написать натюрморт с цветами (или отдельно цветы) в технике «по-сырому» с использованием медиума, акварельных маркеров. Техника и материалы акварельной живописи менялись на протяжении веков. Для понимания творческих акварельных работ и произведений ведущих художников-акварелистов, необходимо знать о техниках и приемах акварельной живописи.

Знакомство педагогов ИЗО с разнообразными современными материалами для акварельной живописи могут способствовать, не только их личному интересу к акварели и профессиональному росту, но и использовать полученные знания на уроках изобразительного искусства, на занятиях дополнительного образования для более углубленного изучения живописи. Тем самым сделать занятия по искусству более разнообразными и интересными. Педагог должен владеть навыками, в данном случае акварельной живописи в разных техниках, уметь владеть различными приемами, чтобы заинтересовать учеников на своих занятиях и сподвигнуть на профессиональное изучение изобразительного искусства. Повышение интереса к предмету «изобразительное искусство», позволит повысить культурный уровень детей, развить их воображение, образное мышление и интерес к художественной жизни.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Изучение акварельной живописи следует начать с изучения истории данной техники. В рамках секции пройдет знакомство с техниками и приемами акварельной живописи. На основе альбомов пройдет

знакомство с техниками акварельной живописи российских и китайских художников.

Техника письма в один слой по сухой бумаге не редко изучается обучающимися в общеобразовательной, художественной школах. Техника имеет свою специфику и положительные моменты, которые будут рассмотрены на мастер-классе.

Более подробно будет рассмотрена техника письма «по-сырому» по влажной бумаге, которая требует быстрой и сосредоточенной работы. Будут рассмотрены творческие работы Е. С. Базановой, Ю. А. Васильева, С. П. Ломова, В. В. Прошкина, Цзэн Мин.

Специфика работы в технике «лиссировками» тоже очень интересная, имеет специфику многослойной акварели, что придает произведению необычайную глубину и трепетность. На примере творческих работ китайской художницы, профессора Жу Юнкин проанализируются особенности многослойной акварельной живописи.

Большинство художников-акварелистов работают в смешанных техниках. Например, начинают работать, используя технические приемы письма «по-сырому» по влажной бумаге, а на завершающем этапе применяют технику лиссировочного письма. В творчестве китайского художника Фэн Чжи можно проследить элементы двух техник, что придает акварелям легкость при письме «по-сырому» и проработанность, выделение доминанты в произведении, прорабатывая важные элементы композиции многослойными лиссировками.

Особой графичностью отличаются акварели Сергея Андрияки, который нередко применяет письмо по сухой бумаге, затем усложняет и дополняет элементы композиции многослойными лиссировочными мазками, что придает акварельным работам завершенность и глубину.

На секции будет рассмотрена последовательность ведения акварельной работы в технике «по-сырому» при изображении натюрморта с цветами (или цветы/один цветок по желанию участников). Участники смогут попробовать свойства тонированной бумаги (розовая, слоновая кость, голубая, серая плотностью 300–400 г/м², хлопок 100%), использовать в своей работе маскирующую жидкость, акварельные маркеры, писать с добавлением медиума. Понять в чем отличие работы акварельными красками с использованием медиума, специфика работы на акварельной бумаге состоящей из 100% хлопка или целлю-

лозы, а также возможности тонированной бумаги. Вспомнить возможности корпусной живописи «алла-прима» от лессировочной техники живописи. Попробовать как влияет размер и состав кистей на технические возможности акварельного мазка.

Современные материалы предлагают большое разнообразие в цветовой палитре акварельных красок, появляются новые оттенки цветов — от пастельных до сложносоставных, которые будет возможность попробовать на мастер-классе.

Самыми доступными акварельными красками являются краски фирмы «Ладога» и «Белые ночи», более профессиональные “Van Gog” и “Shminke”.

Кисти имеют большой выбор как российских, так и зарубежных производителей, среди них самые популярные фирмы “Roubloff” (Рублев), «Реставратор», “Pinax”. Основные кисти — это белка, колонок, синтетика. Кисти можно использовать разного размера, как круглой формы, так и плоские, что влияет на характер мазка, его фактуру и позволяет добиваться необычных живописных эффектов.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Для учителя изобразительного искусства, рекомендуется ознакомиться с историей акварельной живописи и с творчеством различных художников-акварелистов. Ознакомиться с произведениями русской, российской (а также возможно с китайской, итальянской, французской и др.) акварельной живописи, для понимания специфики техники акварели, с последующей демонстрацией лучших образцов акварельного искусства обучающим.

Для демонстрации презентации для обучающихся необходимо отобрать творческие работы художников-акварелистов, которые наиболее полно представляли обсуждаемые педагогом техники акварельной живописи.

Например, для обсуждения техники письма в один слой по сухой бумаге можно рассмотреть творчество С. Андрияки «Букет» (2015 г., 70 × 56 см, бум., акварель), «Садовые гортензии» (2012 г., 77 × 85 см, бум., акварель), «Нарциссы и тюльпаны в китайской вазе» (2016 г., 54 × 74 см., бум., акварель).

Для рассмотрения техники письма «по-сырому» по влажной бумаге возможны анализ акварельных работ художников Е. С. Базановой «Красное на красном. (2011 г. бум., акварель) «Натюрморт с гранатами» (2007 г. бум., акварель), «Черемуха» (2009 г. 72 × 93 см., бум., акварель), «Калина» (2008 г., 55 × 71 см., бум., акварель), «Натюрморт с грибами» (1999 г., бум., акварель), Ю. А. Васильева «Рейне после грозы» (2004 г., 53 × 73 см, бум., акварель), «Время отлива» (1993 г., 46 × 62 см, бум., акварель), С. П. Ломова «Цветет багульник» (2003 г., 35 × 45 см, бум., акварель), «Пейзажный мотив» (2003 г., 30 × 40 см, бум., акварель) и других акварелистов.

Обсуждая специфику работы в технике «лиссировками» или многослойной живописи можно привести пример художников-акварелистов С. П. Ломова «Сосна у моря» (2001 г., 30 × 45 см., бум., акварель), «Танцующие сосны» (2001 г. 30 × 40 см., бум., акварель), а также китайской художницы Жу Юнкин «Подсолнухи» (1993 г., 53 × 43 см., бум., акварель), «Пионы» (2002 г., 50,5 × 55,5 см., бум., акварель).

Современные акварелисты работают в разных техниках, нередко совмещают несколько техник, например, сначала «по-сырому», а потом технику письма «лессировками».

Кроме истории развития акварельной живописи и анализа акварельных техник на примере творчества художников, необходимо ознакомиться с материалами. Провести небольшую беседу по основным материалам (свойства, состав, фактура бумаги, акварельные краски и их свойства — кроющие, лессировочные и полупрозрачные, светостойкие и малосветостойкие., кисти) и современным материалам (акварельные маркеры и карандаши, маскирующая жидкость, медиум и т. д.). Использование больших и плоских кистей возможно на дальних планах и при завершении, обобщении работы над живописной композицией.

Знание основных этапов ведения работы от начала (алла-прима или подмалевка) к прописи деталей и завершению или обобщению, так же необходимо для понимания основ акварельной живописи. Использование медиума ведет к возможности более ярких насыщенных акварельных мазков и регулирования высыхания работы (дольше лист бумаги сохраняет влажность и красочные мазки не растекаются).

Чтобы лучше понять свойства материалов акварельной живописи необходим практический опыт работы данными материалами. Мастер-

класс организован с практическими рекомендациями использования основных и современных материалов, используемых в акварельной живописи.

Уникальность и неповторимость техники заключается в том, что можно применять разнообразные методы письма акварелью, создание пастозных и прозрачных мазков, а экспериментирование с современными материалами, дает возможность находить новые пути художественной выразительности.

Ключевые понятия и термины

Акварель (франц. aquarelle, от итал. acquerella — краска на воде, от лат. aqua — вода), краски (обычно на растительном клее), разводимые водой. Отличительная особенность акварели — прозрачность красок, наносимых, как правило, на светлую основу — бумагу, реже картон, шелк, слоновая кость, пергамент, а также плавность цветовых и тональных переходов.

Основные техники акварельной живописи:

- техника письма в один слой по сухой бумаге;
- техника письма «по-сырому», по влажной бумаге (каждый мазок наносят рядом с предыдущим, пока тот еще не просох и захватывая немного соседний мазок. Благодаря этому образуется мягкий переход между ними)
- техника письма лессировками (лессировка — тонкий, прозрачный слой краски, наносимый на другие, уже высохшие красочные слои, для придания им интенсивного или прозрачного слоя)

Подмалёвок — первый слой в живописи, необходимый для подготовки к дальнейшей прописке. В нем определяется основной цветовой и тональный строй картины.

Полезные ссылки, источники, литература

1. Виннер А. В. Как пользоваться акварелью и гуашью. — М., 1951.
2. Кальнинг А. Акварельная живопись. Краткое руководство. — М., 1968.
3. Михайлов А. М. Искусство акварели. — М., 1995.
4. Недошивин Г. А. Беседы о живописи. — М., 1959.
5. Паррамон Эдиссионес. Все о технике: живопись акварелью. — М., 1998.
6. Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом. — М., 1982.

Декоративное искусство в общеобразовательной школе: особенности организации занятий материально-художественным творчеством

Модераторы секции

Ярослава Игоревна Данилюк, старший преподаватель кафедры декоративного искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора института художественного образования по воспитательной работе;

Дарья Геннадьевна Степанова, ассистент кафедры декоративного искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена

В рамках нового ФГОС значительно повышается внимание к вопросам детского декоративного творчества, занятия на уроках изобразительного искусства становятся все более разнообразными по используемым материалам и технологиям.

В обновленном ФГОСе народное и авторское декоративное искусство представлено отдельным разделом, имеющим принципиальное значение для успешного освоения программы. В связи с новыми учебными задачами школьные учителя сталкиваются с определенными проблемами, требующими повышения квалификации, освоения традиционных и инновационных методов и технологий работы в области материально-художественного творчества.

Во время работы секции преподаватели кафедры декоративного искусства и дизайна поделятся теоретическим и практическим опытом в области формирования базовых представлений о декоративном искусстве как особой области художественной теории и практики. На секции будет проведен мастер-класс, посвященный апробации рассмотренных методических приемов работы с декоративной композицией в практической творческой деятельности.

В обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте в характеристике учебного предмета «Изобразительное искусство» подчеркивается необходимость освоения всех основных видов визуальных искусств (живописи, графики, скульптуры, дизайна,

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах).

Из этого положения следует, что профессиональные компетенции педагога должны охватывать различные области художественного творчества, как на уровне владения теоретическими положениями, так и техниками практического воплощения в материале. В связи с этим учителя сталкиваются с корпусом проблем, требующими повышения квалификации, освоения традиционных и инновационных методов и технологий работы.

Отдельную проблемную область, имеющую принципиальное значение для успешного освоения программы, представляет декоративное искусство. Декоративное искусство можно определить, как вид художественного творчества, направленный на создание произведений, совмещающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. Декоративное и народное искусство представляет собой квинтэссенцию культурного кода, воплощенного в визуальных образах. Изучение произведений декоративного искусства способствует осмыслению культурно-исторического наследия, формирует уважительное отношение и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. Кроме этого декоративное искусство, как иная система художественного языка, развивает образное мышление и его дивергентность.

Произведения декоративного искусства напрямую связаны с конкретным материалом (глина, текстиль, стекло и т. д.) и свойственными ему возможностями художественного языка. Во ФГОС отмечено: «Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта». Соответственно, для качественного освоения компонента «Декоративно-прикладное и народное искусство» необходимо включать непосредственную работу в материале на уроках, наряду с разнообразными техниками эскизи-

рования и изучением композиционных принципов декоративного искусства.

Однако, с приведенными выше положениями связан ряд трудностей: небольшие временные ресурсы на занятиях в общеобразовательной школе, ограниченная материально-техническая база и другие аспекты. Решением данной проблемы может служить внедрение инновационных методов и технологий работы в области материально-художественного творчества.

Согласно ФГОС, работа на уроках изобразительного искусства должна совмещать «историко-культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объеме, макете)». Таким образом, первой значимой областью является работа педагога с теорией декоративного искусства, как особой областью визуальных искусств, включающей знакомство с корпусом эталонных произведений различных видов декоративного искусства, определение ключевых терминов и этапов развития декоративного искусства.

Для повышения мотивации учащихся к освоению этой информации необходимо сочетать различные формы работы, активизирующие познавательные способности. Работу в классе, по возможности, важно совмещать с выходами в музей для натурального знакомства с изучаемыми предметами. На занятиях в музее учащихся находится в особой значимой, информационно-насыщенной предметно-пространственной среде, которая формирует чувство сопричастности к изучаемому предмету. Итогом подобных занятий становятся музейные зарисовки.

Музейная зарисовка, как форма аналитического рисования, позволяет изучить многообразие формальные и конструктивные особенности предметов декоративного искусства, особенности орнаментального декора. Кроме этого музейные зарисовки позволяют сформировать собственную картотеку учащегося, материалы и образы из которой он может использовать при создании авторских композиций. При отсутствии возможности очного взаимодействия с произведениями в музее могут быть использованы виртуальные музейные ресурсы, репродукции и фотографии образов. Работа с изучающим рисова-

нием позволяет закрепить и визуализировать теоретические положения, рассмотренные на аудиторных занятиях. Подобная форма работы, кроме несомненного улучшения качества предметных результатов, также способствует совершенствованию универсальных познавательных действий, таких как анализ структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа, ведение исследовательской работы по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме, выбор анализ, интерпретация, обобщение и систематизация информации, представленной в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах. Значимым элементом этого задания выступает создание каталожной подписи к каждому образцу (автор, название, год создания, место хранения и т. д.).

Следующим ключевым этапом в работе с модулем «Декоративно-прикладное и народное искусство» является переход к самостоятельной художественно-творческой работе. Особое внимание здесь необходимо уделить методам эскизирования. Так как именно эскизирование является связующим переходным элементом от теоретического освоения к практическому воплощению.

Одним из наиболее интересных методов является бумажный коллаж. Изменение привычных инструментов изобразительной деятельности (карандаш, ручка) на работу с модулями из бумаги позволяет сформировать представления о специфике условной плоскости в декоративном искусстве и отработать композиционные приемы. Кроме этого несомненным плюсом быстрота данного приема, особенно актуальная в условиях ограниченного времени на занятиях в общеобразовательной школе. Также коллаж активизирует творческое мышление учащихся и позволяет находить новые композиционные и колористические решения.

Третьим важнейшим этапом освоения модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» является работа в материале. Декоративное искусство теснейшим образом связано с технологией. Следовательно, для настоящего погружения в систему художественного языка декоративного искусства работа с материалом является важнейшей неотъемлемой частью. Безусловно, для проектирования занятий необходимо учитывать отсутствие специализированных мастерских в общеобразовательных школах. Методом решения данной проблемы может выступать обращение к альтернативным современ-

ным материалам: самотвердевающей глине, акриловым краскам, резервирующие составы на водной основе и т. д. Использование различных материалов позволяет активизировать самостоятельный поиск учащихся, креативность, сформировать полную картину представлений о многообразии художественно-творческой деятельности человека и ее месте в мире. В то время как использование альтернативных материалов и техник помогает профессиональному погружению в предмет, а не только созданию имитации в системе языка изобразительного искусства. Также инновационные материалы способствуют преодолению ограничений временной и материально-технической составляющей.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно определить три основных положения, играющих ключевую роль в успешном освоении модуля «Декоративно-прикладное и народное искусство» в рамках предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе:

- Теоретическое освоение через аналитическое рисование — музейную зарисовку;
- Самостоятельный художественно-творческий поиск и работа с композицией через бумажный коллаж, как метод быстрого эскизирования;
- Выполнение практической работы в материале с использованием современных методов и материалов.

Синтез этих элементов позволяет учащимся в полной мере осмыслить специфику художественно-образного языка ДПИ и его место в системе визуальных искусств. Кроме этого данная система направлена на изучение декоративного искусства, не как вспомогательного ремесла, а как полноценного искусства со своей системой выразительных элементов, семантическим наполнением и эстетическими качествами, наряду с живописью, графикой, скульптурой и архитектурой.

В качестве иллюстрации для приведенных выше тезисов рассмотрим вариант организации занятия керамикой в общеобразовательной школе. Керамика является одним из самых сложных для реализации видов декоративного искусства, так как требует специализированного оснащения: керамической мастерской, печей для обжига, глины, глазурей и т. д. Однако, изучение керамических изделий, как народных

промыслов, так и авторских художественных произведений, является значимой частью модуля «Декоративное и народное искусство». Для погружения в материал учителям приходится искать новые альтернативные методы и технологии.

В рамках предпрофессионального образования в детских художественных школах и детских школах искусств преподаватели занимаются созданием керамических изделий в рамках предмета «Лепка» и «Скульптура». Учащиеся занимаются разработкой эскиза и созданием произведения в материале. Преподаватель охватывает технические аспекты, связанные с обжигом готового произведения и глазурованием. Таким образом достигается система сотворчества, позволяющего в достаточной мере познакомить ребенка с этапами профессиональной работы художника-керамиста. В школе цикл создания керамического произведения необходимо трансформировать под условия общего образования, стараясь не потерять при этом качества содержательного наполнения.

Оптимальным для реализации занятий по керамике является возраст 12–13 лет, эквивалентный учащимся 6–7 класса. Цикл занятий по керамике удобно разделить на 4 урока:

- 1 урок — работа с музейными зарисовками;
- 2 урок — создание эскиза авторского изразца (бумажный коллаж);
- 3 урок — лепка из самоотвердевающей глины;
- 4 урок — роспись изделия акриловыми красками.

На первом занятии предполагается беседа об особенностях керамики как вида декоративного искусства, ее отличительных выразительных особенностях и технологии создания произведений. Визуальным рядом должны выступать значимые музейные образцы, но также для расширения представлений о художественно-образных возможностях керамики можно показать и произведения современных художников-керамистов. В иллюстративный ряд полезно включить изразцы, сосуды, керамическую пластику. Крайне полезно, кроме репродукций и фотографий произведений, знакомить учащихся с оригинальными предметами. На занятие важно принести настоящие изразцы для сравнения визуального и тактильного опыта изучения предмета.

Второй частью урока выступает непосредственная работа с музейными зарисовками. Важно обращать внимание учащихся на то, что

музейная зарисовка является видом изучающего, аналитического рисования. Цель подобного рисования не только создание красивого изображения, но и в первую очередь анализ конструктивных и выразительных особенностей произведения. Для имитации фактур керамических изделий, а также поддержки мотивации и интереса учащихся, в работу над музейными зарисовками вводятся различные виды художественных материалов и техники создания изображения. Среди приемов можно назвать граттаж (способ создания фактуры путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги покрытой гуашью в смеси с клеем ПВА), отмывка акварелью, работа мягким материалом (сепия, сангина) и других. Данный подход позволяет более полно познакомить учащегося с особенностями керамики и расширить его инструментарий в области изобразительного искусства. Таким образом, ребенок накапливает собственную визуальную библиотеку образов, которую может использовать для закрепления изученного материала и для создания собственных произведений.

Следующий этап заключается в переходе от изучения к созданию авторского творческого произведения по мотивам традиционных образцов. Заданием 2-го урока выступает разработка эскиза изразца с растительными или животными мотивами. Учащийся создает небольшой карандашный эскиз, где намечает основные композиционные узлы и пропорции изображения. Для дальнейшей разработки и перехода к декоративной трансформации изображения используется эскизирование с помощью бумажного коллажа. В коллаже ребенок задействует другие формы мыслительной активности и автоматически переходит к условно-плоскостному изображению, также в коллаже решаются основные колористические и тональные задачи будущего произведения. Еще одним несомненным достоинством коллажа как композиционного поиска выступает его вариативность — перед наклеиванием элементов можно рассмотреть несколько композиционных схем за короткое время и выбрать наиболее удачную. Подробный эскиз проект позволяет учащемуся научиться мыслить в материале.

Третий урок посвящен уже материально-художественному творчеству — созданию объемного произведения (изразца по авторскому эскизу учащегося) из самоотвердевающей глины. Самоотвердевающая глина как современный аналог традиционного материала, лишенный ее природных недостатков. Подобная глина легко мнется, не пачкает

окружающее пространство, что, несомненно, важно в рамках занятия в школьном кабинете, а не в мастерской, и скорость ее высыхания составляет всего 24–30 часов, кроме этого глина не требует обжига. Эскиз, созданный в технике коллажа, также поможет ускорить процесс создания произведения, так как в эскизе уже решена задача деления на планы (слои).

В течение недели до следующего занятия глина полностью застывает и позволяет 4-й урок работе с росписью изделия. Альтернативно глазурованию выступает покрытие акриловыми красками. Акриловые краски обладают хорошей кроющей способностью, насыщенностью цвета и глянцевым блеском, что приближает его по визуальному эффекту к керамическим глазурям. Оптимизировать время на работу также поможет коллажный эскиз, в котором уже найдены цветовые отношения.

Таким образом, данный цикл занятий по керамике позволит воспроизвести систему работы профессионального художника-керамиста, адаптированную под систему общего образования и требования обновленного ФГОС.

Литература

1. *Некрасова-Каратеева О. Л.* Этот удивительный мир предметов: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учебное пособие. — СПб.: ГРМ, Студия «НП-Принт», 2010. — 248 с.
2. *Некрасова-Каратеева О. Л.* Учимся лепить. Книжка помощница. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 235 с.
3. *Векслер А. К.* Коллаж из текстильных материалов : учебно-методическое пособие // Письма в Эмиссия Оффлайн: Электронный научный журнал: методическое пособие. — СПб., 2013, МЕТ 005.

Бумажный коллаж на уроках изобразительного искусства в школе в контексте задач обновленного ФГОС

Модератор секции

Юлия Евгеньевна Малюгина, ассистент кафедры искусствоведения и педагогики искусства Института художественного образования ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена

Краткая аннотация содержания секции

На секции будут представлены задания для выполнения работ в технике быстрого бумажного коллажа для уровней начального и основного образования (1–4, 5–7 классы), позволяющие последовательно решать задачи создания декоративных композиций.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

В обновленном федеральном стандарте среди общих ключевых предметных результатов по предмету «Изобразительное искусство» обозначены такие результаты, как выполнение творческих работ с использованием различных художественных и материалов и средств художественной выразительности, умение применять принципы композиционных построений (начальное образование), владеть практическими навыками использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций (основное образование). Достижение этих результатов в условиях ограниченно-го времени и ресурсов на уроках в общеобразовательной школе требует использования иных техник и подходов. Одним из способов решить задачи формирования композиционного мышления путем работы с различными материалами является использование техники быстрого бумажного коллажа.

К преимуществам техники быстрого бумажного коллажа в условиях образовательного процесса следует отнести ее доступность, мобильность и выразительность. Доступность заключается в том, что коллаж не требует от учеников владения изобразительной грамотой на высоком уровне, достаточно знать основы цветоведения, композиции и проявить фантазию при создании завершеного произведения. Коллаж привлекает своей простотой исполнения и минимальными затратами на материалы, поэтому для школьников открываются возможности экспериментировать и сочинять глубокие по смысловому содержанию произведения. В отличие от других техник, бумажный коллаж динамичен, позволяет в рамках листа передвигать детали, приклеивать их, отклеивать, создавая, тем самым безграничное поле для развития творческих способностей и композиционного мышления, о которых говорилось выше. С точки зрения выразительности и эмоциональной составляющей коллаж имеет несколько достоинств: согласно статистическим данным, обучающиеся в младшей школе испытывают определенную скованность и неуверенность в собственных силах [1]. На фоне неудачной работы у ребенка может наступить разочарование и нежелание преступать к выполнению задания, используя малознакомые материалы и техники. В этой связи бумажный коллаж позволит минимизировать возможные риски и активизировать мыслительную активность и воображение школьника перед началом работы на уроке.

Для обучающихся основной школы техника также является незаменимой, поскольку она позволяет создать условия для творческого самовыражения подростка, поэтому коллаж, безусловно, заслуживает внимания на всех образовательных ступенях и представляет особый интерес в художественном образовании.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Изучив корпус литературы, описывающий феномен коллажа в образовательной парадигме, следует отметить, что в современной действительности техники бумажный коллаж и бумагопластика активно включаются в содержание программ по изобразительному искусству начального общего и основного общего образования. Согласно

тематическому классификатору, начиная с первого класса обучающиеся встречаются с аппликацией и бумагопластикой, отрабатывая приемы в области плоскостной композиции и объемной, например, учатся складывать, сгибать бумагу, (Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Оригами — создание игрушки для новогодней елки), применять прием «разрывания и обрывания» бумаги (Модуль «Декоративно-прикладное искусство». Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации) или использовать прием «закручивания, надрезания бумаги» на уроках конструирования или создают композицию, совмещающую в себе несколько приемов («обрывание бумаги», «надрезания», «скручивание», «наложение одного цвета на другой») (модуль «Архитектура и дизайн». Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции и т. д. [4]. Проанализировав темы, образовательные задачи, результаты и приемы работы с бумагой на разных ступенях обучения была выявлена тенденция, связанная с постепенным усложнением задач, направленных на отработку техники и освоения материала (бумаги). Поскольку приобретенные умения в начальной школе, такие как: складывание, обрывание и в основной школе: прорезание, перекрывание одного цвета другим и выход в объем, могут служить базой для дальнейшего творческого развития личности ученика, необходимо тщательно отрабатывать и закреплять их на уроках, используя учебные упражнения. Также возможен вариант включения метода быстрого эскизирования на смежных модулях, таких как «Живопись», «Рисунок», «Моделирование» для усиления мотивации и побуждения к деятельности школьников.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Прежде чем перейти к описанию возможных заданий и рекомендаций, хотелось бы обозначить основные материалы, понятия и упражнения, с помощью которых создается грамотный бумажный коллаж.

К основным материалам, используемым в работе над коллажем, относят: ножницы, коврик-мат для резки формата А4, валик, клей-карандаш, клей ПВА, скотч, карандаш, резинка и линейка, картон, цветная, крафтовая, фактурная бумага, глянцевые журналы, вырезки из газет, также желательно подготовить заранее текстуры для фонов.

При создании коллажа важно помнить, что художник руководствуется следующими понятиями: композицией (цельностью, композиционным центром, контрастностью, балансом, ритмом, движением), колоритом (цветом) и форматом. Допустимы варианты, когда мастер включает в композицию графические и живописные техники, такие как гуашь, акварель, пастель и тушь.

Перед началом работы на уроке с обучающимися необходимо проговорить правила техники безопасности при работе с ножницами и иными инструментами. С целью создания комфортной атмосферы в классе и снижения тревожности перед освоением новой техники, можно воспользоваться серией упражнений, описанных в книге О. Кирсованой «Настольная книга коллажиста» [3]. Упражнения носят универсальный характер и легко адаптируются под любую возрастную группу, например в «упражнении № 1. Техника вычитания» предлагается постепенно отрезать от исходного изображения элементы и соединять их в новую композицию. Упражнение направлено на развитие фантазии и воображения. В «Упражнении № 4. Техника объединения» Учитель предлагает ученикам создать две композиции на темы «Пейзаж» и «Абстракция», используя обрезки цветной бумаги разного масштаба и колорита. Упражнение способствует развитию композиционного мышления и чувства ритма. Также в книге описываются дополнительные упражнения, направленные на развитие конкретной способности — умению чувствовать цвет. Школьникам предлагается создать авторские яркие текстуры для коллажа, используя подручные материалы (мятый пакет, фантик и т. д.).

Итак, описав и систематизировав информацию, связанную с основными художественными материалами, понятиями и упражнениями, следует перейти к содержанию заданий, которые возможно предложить обучающимся в рамках освоения техники бумажного коллажа.

Задания для 1–4 класса

Начальная школа, 1-й класс. Одним из предметных результатов, обозначенных в ПООП модуля «Декоративно-прикладное искусство» является умение использовать правила симметрии в своей художественной деятельности [4]. В качестве задания можно предложить школьникам создать букет в вазе, используя технический прием «складывания бумаги».

Начальная школа, 2-й класс. Одним из предметных результатов, обозначенных в ПООП модуля «Декоративно-прикладное искусство» является умение анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам [4]. В качестве задания можно предложить ученикам создать портрет любимого героя сказки, используя прием «обрывания бумаги».

Начальная школа, 3-й класс. Одним из предметных результатов, обозначенных в ПООП модуля «Декоративно-прикладное искусство» является умение создавать орнаментальную композицию в квадрате [4]. В качестве задания ученики могут создать абстрактную композицию (по мотивам коллажей А. Матисса), отрабатывая прием «вырезания из бумаги» абстрактных объектов.

Начальная школа, 4-й класс. Одним из предметных результатов, обозначенных в ПООП модуля «Декоративно-прикладное искусство» является получение представления о красоте русского народного костюма и головных уборов [4]. В качестве заданий можно предложить ученикам создать композицию на тему «Русский народный костюм», отрабатывая прием «прорезания бумаги» и «наслоения одного цвета на другой».

Задания для 5–7 классов

Одними из ключевых предметных результатов ПООП Модуля № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» являются знание специфики образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; ориентироваться в широком разнообразии современного декоративного искусства и др. [4]. Обучающимся можно предложить задания как индивидуального характера, например, создание орнаментальной композиции в технике коллаж, так и группового: «Создание декорацией к школьному спектаклю в технике коллаж». В модуле № 3 «Архитектура и дизайн» можно выйти на создание объемной композиции, учитывая перечень предметных результатов. Начиная с 5-го класса, обучающиеся отрабатывают более подробно следующие приемы, позволяющие создать коллаж: «наслоение одного цвета на другой», «прорезание». К 7-му классу у обучающихся сформировано представление об основных приемах техники.

Обобщив художественно-творческий, педагогический опыт, автор предлагает рекомендации, позволяющие создать грамотную композицию на тему «Букет в вазе»:

- 1) необходимо определиться с сюжетом, форматом, материалами и гаммой, которые будут использоваться в коллаже;
- 2) можно предложить обучающимся создать предварительный небольшой эскиз перед созданием основной композиции;
- 3) следует начать работу с фона, продумывая композицию, доминанту, ритмы цветовых пятен;
- 4) затем можно перейти к созданию объекта / объектов (вазы и цветов). Если урок проводится для обучающихся начальной школы, то можно отработать прием «складывания». Если урок подготовлен для учеников основной школы, возможно использование нескольких приемов: «обрывание» и «прорезание» бумаги. Если обучающиеся хотят приукрасить работу, они могут вырезать из бумаги декоративные элементы для вазы (в рамках выбранной цветовой гаммы);
- 5) далее необходимо хорошо приклеить все элементы;
- 6) в самом конце работы рекомендовано нарезать цветные полоски для создания рамы или подготовить цветную бумагу большего размера для оформления композиции.

В заключении следует подчеркнуть, что бумага — материал, с которым легко и интересно будет работать как младшему школьнику, так и подростку. Лист можно сложить, скрутить, смять, порвать, прорезать, порезать, «состарить», оставить на нем рисунок или создать объемный объект. Благодаря грамотному планированию занятия со стороны учителя, возможно создать увлекательный, запоминающийся урок, вдохновляющий обучающихся на освоение нетрадиционных техник рисования.

Ключевые понятия и термины (при необходимости)

Коллаж, композиция, декоративно-прикладное творчество, школьник. Ознакомиться более подробно с техникой можно в приведенной литературе:

1) В диссертационном исследовании Н. В. Амировой «Развитие живописного восприятия цвета учащихся художественных школ в процессе выполнения натюрморта в технике «коллаж из бумаги» (2017) (https://omgpu.ru/sites/default/files/files/dis/6053/amirova_n.v._dissertaciya.pdf) представлена методическая система, позволяющая

оценивать уровень развития живописного восприятия цвета с помощью техники «коллаж из бумаги».

2) Значительное количество трудов по теме «Коллаж» принадлежит А. К. Веклер. В диссертационном исследовании «Коллаж в системе профессиональной подготовки педагога-художника» (2011) доказано, что техника может выступать в качестве творческого метода обучения, благодаря которому у будущих педагогов-художников будут совершенствоваться профессиональные компетенции в области декоративно-прикладного искусства. Также у автора опубликованы труды по декоративной композиции, где подробно описывается специфика и особенности названной техники (<http://met.emissia.org/offline/2013/met007.files/met007.pdf>).

3) В статье Бреусовой Т. А., Буркиной О. С., Мажуриной А. З. «Педагогический потенциал коллажа как средства формирования эстетического вкуса и художественно-творческих способностей младшего школьника» (<https://s.science-education.ru/pdf/2017/1/26120.pdf>) выявлены виды коллажа (аппликационный, флористический, ассамбляж) и сформулированы задачи, позволяющие грамотно организовать творческую работу с младшим школьником.

Источники

1. *Ибрагимова З. Н.* Изобразительное искусство как средство эстетического развития детей младшего школьного возраста / З. Н. Ибрагимова // Искусство — диалог культур: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. Грозный, 29–30 октября 2021 года. — Грозный: Чеченский государственный педагогический университет; АЛЕФ, 2022. — С. 245–259. — EDN JUJTFW.
2. *Кучма А. С.* Психолого-педагогические аспекты развития творческого потенциала обучающихся средних классов на уроках изобразительного искусства / А. С. Кучма // Вопросы педагогики. — 2022. — № 2-1. — С. 184–185. — EDN KDHGXM.
3. *Кирсанова О.* Настольная книга коллажиста / Ольга Кирсанова. — М.: Издатель Ольга Кирсанова, 2022. — 384 с.
4. Сайт ФГБНУ Института стратегии развития образования РАО [URL: https://instrao.ru](https://instrao.ru) (дата обращения: 29.10.2022)

Графический онлайн редактор “Composer”: анализ опыта проведения творческого экзамена по композиции

Модераторы секции

Анна Кирилловна Векслер, заведующая кафедрой декоративного искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук, доцент, член союза художников России

Дмитрий Александрович Ткаченко, доцент кафедры декоративно-искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена заместитель директора института художественного образования по учебной работе

Краткая аннотация содержания секции

Обновление ФГОС нацелено на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, что отражается в требованиях к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения. В перечне требований к метапредметным результатам особо выделяется развитие креативности и критического мышления. Данные когнитивные способности формируются в том числе и при изучении предмета «Изобразительное искусство». Обновление требований к образовательному стандарту естественно отражается и на совершенствовании подготовки учителей изобразительного искусства. Ради достижения этой цели в 2022 г. в институте художественного образования были открыты новые направления: «Художественное образование в области визуальных искусств» и «Художественное образование в области дизайна». Данное новшество потребовало включения нового экзаменационного задания, выявляющего креативные способности абитуриента, следовательно — и готовность будущего учителя изобразительного искусства к новым требованиям и формам работы.

Проведение вступительного творческого экзамена по композиции продемонстрировало особые перспективы в использовании графического онлайн редактора «Composer», в том числе — на занятиях по основам композиции на разных образовательных уровнях.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

Образовательная среда начала XXI века стремительно развивается, требуя от всех ее участников не просто соответствия, но готовности к постоянному самообразованию и изменениям в рамках профессиональной деятельности. Флагманами развития традиционно являются педагогические коллективы высших учебных заведений. Повсеместное внедрение дистанционных форм обучения, обусловленное как позитивными цифровыми трансформациями, так и негативными влияниями эпидемиологической ситуации, стало основанием для разработки все более новых и совершенных педагогических технологий. Естественно, что коллектив кафедры декоративного искусства и дизайна института художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена также участвует в формировании актуального цифрового образовательного контента.

В 2021 году руководством института было принято решение о расширении поля образовательных программ высшего образования (бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилями «Художественное образование в области визуальных искусств» и «Художественное образование в области дизайна».

Это стало необходимым в связи с изменениями, происходящими в сфере начального и основного общего образования, требующими в том числе, подготовку педагога-художника, обладающего компетенциями в различных видах художественно-творческой деятельности. В проекте новой примерной образовательной программы отмечается, что основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» является «развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры» [1]. Современный интегративный характер предмета «Изобразительное искусство» выражается в объединении разных видов визуально-пространственных искусств, и кроме традиционных (живописи, графики и скульптуры), включает основы дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладно-

го искусства, фотографии. Также отмечается необходимость развития личности обучающегося готовой и способной к «саморазвитию и непрерывному образованию» [1].

В результате проведенной методической работы и анализа содержания рабочих программ дисциплин модулей «Предметно-содержательный» и «Предпрофессиональный», коллектив кафедры декоративного искусства и дизайна, при поддержке руководства института художественного образования, принял решение о расширении содержания профиля «Художественное образование в области дизайна» специальными дисциплинами, содействующими подготовке учителей ИЗО и педагогов дополнительного образования в области народного и декоративно-прикладного искусства. Такая актуализация содержания подготовки более соответствует и современному пониманию отечественного художественного образования. В «Концепции художественного образования в Российской Федерации» [2] — «Художественное образование» рассматривается как «процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства». В результате, с 2023 года в Институте художественного образования будут обучаться бакалавры по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по профилю «Художественное образование в области дизайна и декоративного искусства».

Методы и пути решения педагогической задачи, обозначенной в рамках работы секции

Обновление ФГОС НОО, ООО нацелено на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, что отражается в требованиях к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения. В перечне требований к метапредметным результатам особо выделяется *развитие креативности и критического мышления*. Одной из ключевых педагогических задач, обновленных ФГОС является «создание условий, инициирующих действие обучающегося».

Мы понимаем, что формирование метапредметных результатов и инициирование самостоятельных действий обучающихся, невозможно в рамках одной учебной дисциплины. Но, мы также знаем, что содержание образования в школе выстраивается в контексте определенных предметных областей. Эти же обстоятельства и позволяют нам определить методы и пути решения проблемы и педагогической задачи, обозначенной в рамках работы нашей секции.

Как известно, школьная дисциплина «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство», также включающую предметы «Музыка» и «Мировая художественная культура» (МХК), — те предметные области в которых отражаются результаты художественно-творческой деятельности человека. Цель освоения музыкального и изобразительного искусств в рамках школьной программы — формирование и развитие художественной и музыкальной культуры учащихся, как одного из компонентов общей культуры личности; развитие художественно-образного мышления, освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся [3]. В то время как освоение дисциплины МХК, в старших классах общеобразовательной школы, уже систематизирует ранее полученные знания о культуре и искусстве.

Любое объединение различных элементов, в нашем случае — учебных предметов, должно быть оправдано, обусловлено наличием объединяющего признака-классификатора. Таким признаком, по нашему мнению, является «композиция», как конструкция и содержание оформленного результата художественно-творческой деятельности во всех видах искусств (от визуальных, до — сценических и медиа). Термин «композиция» имеет множество прочтений, но в контексте данной темы, мы рассматриваем композицию как «систему правил и приемов взаимного расположения частей (элементов) в единое гармоническое целое» [4]. Формат и ритм расположения элементов отвечают не только за художественно-пластические характеристики произведения (в различных сферах и областях искусства), но и за его художественное содержание. Наиболее наглядно объяснить, что такое формальные составляющие композиции (элемент, формат, ритм) возможно на занятиях изобразительным искусством.

Понимание «композиции», как основы художественного произведения является одним из важнейших и необходимых аспектов в про-

цессе освоения школьных дисциплин предметной области «Искусство», следовательно — именно вопросы композиции (ее видов, способов организации, стилистических особенностей и пр.) должны стать первостепенными в содержании подготовки педагога-художника.

Для решения таких педагогических задач, как *«развитие креативности»* и *«создание условий, иницирующих действие обучающегося»*, в рамках учебного предмета «Изобразительное искусство» необходима особая подготовка учителя (педагога-художника), требующая соответствия современной социокультурной ситуации, отличающейся повсеместной цифровизацией образования и изменением профессионального инструментария для художественно-творческой деятельности (вместо традиционных карандашей и красок, школьники, даже на начальном этапе образования, активно используют различные гаджеты и графические редакторы). Важно отметить, новые требования к учителю значительно отражаются на требованиях не только к студентам, будущим педагогам-художникам, но и на требованиях к абитуриентам. *По нашему мнению, сегодня демонстрация креативности мышления не менее актуальна, чем презентация умений и навыков в традиционной художественно-творческой деятельности.*

Многие дети и взрослые (в том числе — абитуриенты, выпускники общеобразовательных школ) не имеющие опыта «художественной школы» обладают «художественным чутьем» и способны не просто определить гармоничность композиционного построения произведения (в визуальных искусствах), но и самостоятельно успешно компоновать изобразительные элементы. Часто, «боязнь чистого листа» и рисовальных принадлежностей мешает человеку (ребенку, подростку или взрослому) заниматься художественно-творческой деятельностью. И здесь на помощь приходят новые педагогические технологии — цифровые. Доцентом кафедры декоративного искусства и дизайна Д. А. Ткаченко, специально для решения новой педагогической задачи был разработан графический онлайн редактор “Composer”.

Проведение в 2022 году в институте художественного образования Герценовского университета вступительного творческого экзамена по композиции, продемонстрировало возможность выявления и оценки креативности мышления и творческих способностей абитуриентов, а также — особые перспективы в использовании графического онлайн редактора “Composer” [5].

Экзамен по композиции заключался в выполнении задания «Декоративный натюрморт», в соответствии с определенными в день экзамена условиями: 1) *формат* (квадратный, или прямоугольный вертикальный, или прямоугольный горизонтальный); 2) *характер композиции* (замкнутая или открытая, статичная или динамичная); 3) *колористическая гамма* (теплая, холодная контрастная). Экзаменационное задание оценивалось в соответствии с критериями:

1. *Композиционное решение.* «Декоративный натюрморт» в заданном формате должен быть скомпонован так, чтобы предметы гармонично, в соответствии с определенными в день экзамена условиями, заполняли формат; все элементы должны находиться внутри формата, не выходить за рамки и не смещаться к одной из сторон.

2. *Характер изображения элементов композиции.* Все элементы композиции изображаются силуэтно, с сохранением конфигурации и пропорциональных соотношений; размер элементов должен быть достаточным, таким, чтобы они (элементы) гармонично заполнили весь формат, не оставляя больших пустот и не создавая «тесноту»; размер элементов может варьироваться в соответствии с композиционной идеей автора.

3. *Особенности включения дополнительных графических элементов.* Графические элементы (линии различной толщины, точки, различные орнаментальные элементы) должны гармонично дополнять композицию, подчеркивать характер предметов, выявлять орнаментальную составляющую или выстраивать условное пространство декоративного натюрморта.

4. *Колористическое решение композиции.* Выбор колористической гаммы должен соответствовать экзаменационному заданию (теплая/холодная/контрастная гаммы); демонстрировать знание и понимание основных аспектов цветоведения, чувство колористической гармонии.

5. *Соответствие выполненной работы условиям экзамена.* Представленные творческие работы должны соответствовать программе экзамена и заданным условиям задания (формат, характер композиции, колористическая гамма).

Оценивание выполненной работы — композиции «Декоративный натюрморт», по представленным критериям, позволило наиболее объективно определить результат работы над экзаменационным заданием (минимальный проходной балл — 55, максимальный — 100).

Максимальным количеством баллов были оценены композиции, отличающиеся достаточной завершенностью, демонстрирующие подготовку абитуриента и его креативность композиционного мышления, знание основ композиционного построения и цветоведения.

Рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства графического онлайн редактора “Composer” (<http://composer.herzenart.ru/>)

Выполнению учебных и творческих работ в графическом онлайн редакторе «Composer», должно предшествовать освоение основных аспектов декоративной композиции. Педагогами кафедры декоративного искусства и дизайна (А. К. Векслер и Д. А. Ткаченко) для подготовки абитуриентов к экзаменам была специально разработана дополнительная общеразвивающая программа «Основы композиции».

Освоение программы заключается в знакомстве с теоретическими материалами и практическим выполнением учебных заданий — декоративных композиций, целью которых является изучение основ композиционного построения произведения и «развитие умений и навыков комбинаторики, подразумевающей поиск наиболее оптимальных вариантов соединения различных предметов [элементов] в процессе построения декоративной композиции, который [поиск] осуществляется различными способами: группировка, перестановка, примыкание, наложение, чередование предметов-элементов композиции, соотношение предметов и фона и др.» [6]. Данная программа адресована не только абитуриентам, она может быть востребована: в рамках дополнительных занятий обучающихся; в системе начального и основного общего образования; в системе дополнительного образования (кружки, студии), в системе предпрофессионального образования (детские художественные школы и школы искусств); в содержании курсов повышения квалификации педагогов-художников. Важным условием проведения занятий являются учебные цели и задачи, которые могут усложняться в соответствии с уровнем подготовки обучающихся. Отметим, что данная программа доступна для освоения всех, желающих расширить свои знания в области визуальных искусств.

Работа в графическом онлайн редакторе «Composer» [7] в значительной степени повышает качество выполнения учебных заданий — декоративных композиций и мобильность отработки навыков композиционного построения. Важно отметить — это бесплатный цифровой ресурс, созданный на базе программного кода, написанного зарубежными программистами на языках HTML5 и Java. В данном ресурсе реализовано множество новых синтаксических особенностей, упрощающих создание и управление графическими и мультимедийными объектами в сети без необходимости использования сторонних API (от англ. Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) и плагинов. Так как графический онлайн редактор «Composer» использует стандартные средства браузера нет необходимости скачивать и устанавливать (на персональный компьютер или мобильное устройство) специализированное программное обеспечение. Для использования графического онлайн редактора в учебных целях программный код данного онлайн ресурса был адаптирован под задачи дополнительной общеразвивающей программы «Основы композиции». Педагогами кафедры декоративного искусства и дизайна был осуществлен перевод интерфейса на русский язык, разработаны новые графические иконки, текстуры заливок, добавлены новые библиотеки изображений.

В настоящее время графический онлайн редактор «Composer» имеет адаптивный дизайн, позволяющий пользователям создавать композиции не только на стационарных компьютерах, но и на мобильных устройствах, таких как нетбук, планшет, смартфон. Что является современным требованием к подобным веб-приложениям.

Главное, разработанный графический онлайн редактор позволяет решить важную образовательную задачу — развитие умений и навыков комбинаторики, как способа создания декоративной композиции.

Графический онлайн редактор «Composer» включает в себя все самые необходимые средства для выполнения заданий программы «Основы композиции», позволяет создавать графические объекты из предложенных библиотек, а также использовать инструменты рисования (кисть, карандаш, ластик), базовые формообразующие элементы (круг, овал, прямоугольник, треугольник, линию). Также редактор поддерживает широкий диапазон окраски объектов — от обычных заливок цветом до заливок разнообразными текстурами.

При обращении к ресурсу (в виду технической особенности) небольшой программный код загружается в память компьютера пользователя один раз и дальше не взаимодействует с удаленным сервером размещения исходного скрипта. Эта особенность позволяет одновременно работать большому количеству пользователей, что и было подтверждено одновременным использованием ресурса во время экзамена (более 100 человек).

Для данного онлайн ресурса была разработана «посадочная» веб-страница, включившая в себя графическую иллюстрацию, кнопку перехода в графический редактор и кнопку скачивания краткой инструкции по применению. Интерфейс графического редактора достаточно простой, интуитивно понятный и соответствует современным требованиям UX/UI дизайна, что также было отмечено в отзывах студентов.

Полагаем, что разработанный графический онлайн редактор “Composer” станет не только востребованным новым инструментом в освоении определенных учебных художественных задач (понимании композиции, как основы художественного произведения; развития навыков и умений комбинаторики; развития креативности композиционного мышления и пр.), но и особым средством творческой коммуникации и педагогического взаимодействия в образовательной среде.

Литература

1. Министерство просвещения Российской Федерации. Институт стратегии развития образования. Единое содержание общего образования. Изобразительное искусство. Электронный ресурс. URL: https://edsoo.ru/Predmet_Izobrazitelnoe.htm [Дата обращения 30.10.2022]
2. Концепция художественного образования. <https://www.consultant.ru/> [Дата обращения 30.10.2022]
3. Министерство просвещения Российской Федерации. Институт стратегии развития образования. Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное искусство» (для 1–4 классов образовательных организаций). Примерная рабочая программа основного общего образования «Изобразительное искусство» (для 5–7 классов образовательных организаций) Электронный ресурс. URL: https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_programmy.htm [Дата обращения 30.10.2022]

4. *Сонту Г.* Изобразительное искусство. Композиция в рисунке. Основы композиции в учебном рисунке. Электронный ресурс. URL: <https://www ghenadiesontu.com/> [Дата обращения 30.10.2022]
5. Инструкция по применению графического онлайн редактора «Composer». Электронный ресурс. URL: <https://composer.herzenart.ru/ui/Composer-Instrukcija.pdf> [Дата обращения 30.10.2022]
6. *Биценко Р. В.* Декоративная композиция натюрморта как средство развития умений и навыков комбинаторики. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativnaya-kompozitsiya-natyurmorta-kak-sredstvo-razvitiya-umeniy-i-navykov-kombinatoriki> [Дата обращения 30.10.2022]
7. Институт художественного образования. Графический онлайн редактор. Composer. Электронный ресурс. URL: <http://composer.herzenart.ru/> [Дата обращения 30.10.2022]

Центр «Интеллект»: технология работы с одаренными детьми в рамках системно-деятельностного подхода на примере обучения дизайну

Модератор секции

Оксана Алексеевна Тютюнник, старший преподаватель кафедры декоративного искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена

Аннотация

Опыт обучения дизайну, как актуальному направлению творческой деятельности, показал высокий результат в формировании необходимых в современном обществе навыков XXI века у школьников. Статья посвящена общему описанию учебной технологии и практических результатов, полученных при работе с одаренными детьми в образовательном центре «Интеллект» в Ленинградской области.

Актуальный этап развития современного общества характеризуется непрекращающимся увеличением информационного потока во всех сферах жизни, регулярным взаимодействием с новыми областями знаний, появлением новых, уникальных направлений человеческой деятельности. В свете такого рода тенденций, наиболее важными навыками становятся способность к отбору качественной информации, синтезу нового знания, творческому переосмыслению получаемого опыта, рефлексивному анализу текущей ситуации, постановке и реализации целей самостоятельного развития, а также к всестороннему социальному сотрудничеству.

Не вызывает сомнений, что приобретение и развитие перечисленных навыков — задача столь же важная, сколь и сложная. Именно это является аргументом для перехода к концепции непрерывного образования современного человека в течении всей своей жизни. Очевидно, что процесс формирования упомянутых компетенций необходимо запускать по возможности рано, уже в детском возрасте, в рамках начального и среднего образования в современной школе.

В соответствии с этим, обновленный ФГОС уделяет особенное внимание приобретению навыков XXI века и формирует их список, упоминая такие компетенции как креативность, критическое мышление, способность к решению проблем, любознательность, инициативность, коммуникативность, настойчивость, социальная и культурная осведомленность. Освоение перечисленных навыков в школе происходит в рамках системно-деятельностного подхода и, соответственно, требует создания условий инициирующих действие обучающихся. Именно создание этих условий формулируется как ключевая педагогическая задача современной системы образования.

Эффективным методом, реализующим принципы системно-деятельностного подхода, является актуальный в современном образовании **проектный метод обучения**, который, в свою очередь, является основным педагогическим приемом в системе художественного образования. На основе этого приема была построена технология работы с одаренными детьми при изучении направления «Дизайн», в рамках образовательной программы «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства и дизайна» образовательного центра «Интеллект».

Полученные результаты показали эффективность метода в решении задачи приобретения и развития метапредметных навыков “soft skills”. При анализе приведенных факторов возможно сделать вывод о том, что система художественного образования содержит в себе высокий потенциал для достижения целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся в наиболее актуальном направлении и позволяет распространить приобретенный опыт на другие предметные области.

Описание технологии работы с одаренными детьми в рамках системно-деятельностного подхода на примере обучения дизайну

Образовательная программа «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства и дизайна» образовательного центра «Интеллект» (ГБУДО «Ленинградский областной центр развития твор-

чества одаренных детей и юношества») организованная в 2017 г., состоит из четырех, разделенных во времени, учебных сессий, каждая из которых посвящена своему направлению искусства.

По форме организации обучение в центре «Интеллект» представляет собой шестидневный интенсив с углубленным изучением предметов специализации на уроках и спланированной программой внеклассной самостоятельной работы и досуга. Каждая образовательная сессия проходит на территории центра в режиме интерната. В стенах центра ученики имеют комфортные условия проживания и полностью обеспечиваются необходимыми материалами для работы.

Участниками программы становятся одаренные дети Ленинградской области от 14 до 16 лет, прошедшие отбор в своих школах и показавшие высокий результат по выбранному направлению обучения. Многие участники программы ИЗО являются учениками или выпускниками художественных школ и планируют в будущем обучение творческим специальностям.

Необходимость передавать актуальные знания обуславливает экспериментальный характер обучения и подразумевает возможность внесения корректив в структуру учебного курса в зависимости от результатов участников каждого потока. Однако, вне зависимости от изменений программы, в рамках обучения сохраняется логическая взаимосвязь между основными тематическими блоками, на которую, в свою очередь, регулярно указывают педагоги во время работы с ребятами. Неизменно изучаются вопросы формальной и колористической композиции, специфических отличий изобразительного и декоративного искусства, связи декоративного искусства и дизайна.

Формально, все сессии программы «Материалы и техники изобразительного и декоративного искусства и дизайна» выстроены по единому принципу: каждый день посвящен рассмотрению одной из тем изучаемого направления, включает в себя краткий лекционный материал, основное время для практической деятельности и часы самостоятельной работы над теоретическим заданием курса. Практическая и теоретическая деятельность учащихся организована в форме проектного обучения.

Учебная сессия «Дизайн» является четвертой, заключительной неделей программы и включает в себя рассмотрение следующих тем:

1. «Информационные технологии в художественно-творческой деятельности». Лекция. Фронтальная работа педагога. Дискуссия по материалам лекции;
2. «Векторная графика. Разработка логотипа, знакомство с понятием фирменного стиля». Индивидуальная работа, консультативная поддержка педагога;
3. «Растровая графика. Цифровой коллаж». Индивидуальная работа, консультативная поддержка педагога;
4. «Знакомство с компьютерной анимацией. Разработка персонажа с использованием графических материалов и цифровых технологий». Индивидуальная работа, консультативная поддержка педагога;
5. «Дизайн интерьера. Знакомство с принципами проектирования и трехмерной графики». Индивидуальная работа, консультативная поддержка педагога;
6. Презентация по теме сессии: «Биография дизайнера или современного архитектора. Рассказ о произведении или дизайн-объекте». Самостоятельная внеклассная работа обучающегося. Доклад в форме электронной презентации. Дискуссия.
7. Презентация художественно-творческих проектов, выполненных с помощью цифровых технологий.

Во время проведения сессии «Дизайн» выявились некоторые специфические особенности, а именно: положительным фактором является то, что данная сессия является заключительной частью программы и к ее началу учащиеся знакомы с основной логикой изучаемого предмета, а также получают опыт проектной практической и теоретической деятельности. Высокое качество технического оснащения рабочих аудиторий центра «Интеллект», дает широкие возможности для изучения цифровых технологий в художественно-творческой деятельности. Однако, именно в рамках этой сессии наиболее ярко проявляется существенная дифференциация участников в вопросе знакомства и владения современными графическими программами, необходимыми для овладения изучаемого материала. К перечисленному можно добавить фактор ограниченности времени, дефицит которого, наиболее ярко проявляется при изучении столь широких и мало знакомых ученикам тем как дизайн-направления.

Исходя из вышеприведенного формулируется педагогическая задача — сформировать ежедневную программу и среду обучения, направленные на нивелирование разницы в технической подготовленности учащихся, активирующие проявление творческого потенциала и иницирующие действия учеников.

Опытным путем для решения педагогической задачи были выявлены и признаны результативными следующие средства:

1. Формирование комплекса комбинированных или альтернативных практических заданий, включающих в себя работу на компьютере и ручное рисование (коллажирование). В частности, для создания фирменного стиля ребята выполняли афиши в технике коллаж, а эскизы интерьеров выполняли в виде объемных макетов из бумаги в технике поп-ап.
2. Организация небольших креативных групп («креативных агентств») для работы над условно масштабным и разноплановым проектом, например, для создания фирменного стиля. Особый интерес ребят вызывает предложение придумать название и миссию для своего «креативного агентства». Такой подход развивает в учениках способность к сотрудничеству.
3. Инициация субъект-субъектных диалогических отношений между учеником и педагогом, в соответствии с принципом системно-деятельностного подхода, позволяющих эффективно раскрыть креативный потенциал и инициативу ребенка, передавать творческий опыт педагога, а также способствуют формированию самоуважения и качеств деятельной личности учащегося.
4. Побуждение к изучению, переосмыслению и нетривиальному использованию предметов окружающего пространства для поиска решений сиюминутно поставленных задач. Примером может являться создание импровизированной «анимационной студии» ребятами не владеющими графическими пакетами и принявшими решение создавать покадровую анимацию при помощи фотографирования на мобильный телефон.
5. Использование естественной для творческих занятий возможности свободного физического движения становится способом расширить число активных каналов восприятия ребенка и стимулировать интеллектуальную и креативную деятельность.

6. Организация ежедневного просмотра подготовленных учащимися презентаций по теме сессии дало возможность создавать и поддерживать управляемую дискуссию, выходящую за пределы ограниченной темы и времени занятия, и затрагивающую множество смежных областей знания. В рамках дизайн-сессии такими примерами стали разговоры об истории и психологии искусства, особенностях визуального восприятия, нейрофизиологических основах искусства, дизайна, рекламы, а также об ответственности профессионального дизайнера перед своей аудиторией.

По окончании сессии работающие в программе педагоги запрашивают обратную связь от учеников, просят рассказать о личных впечатлениях, достижениях и трудностях, а также сформулировать собственное мнение об удачных или спорных моментах пройденного обучения.

Выраженным результатом приведенной обучающей технологии становится выработка обобщенного взгляда на различные направления искусства, понимание междисциплинарных связей, формирование алгоритма самостоятельной познавательной деятельности, поддержание любознательности и инициативы, развитие креативности в учащихся, стремление поддерживать сложившиеся межличностные связи. Как говорят сами ребята: «Оказывается искусство — это так интересно!».

Описание заданий и упражнений, использующихся в ходе обучения

Информационные технологии в художественно-творческой деятельности

Лекция посвящена описанию различий растровой, векторной и 3D графики, основных принципов, понятий, популярных на сегодняшний день графических пакетов. Обсуждаются вопросы специализации профессиональной деятельности современного дизайнера, перспективы комплексного использования возможностей всех типов цифровых технологий, а также вопросы влияния дизайна на аудиторию и личной ответственности дизайнера за тематику и способы этого

воздействия. Также важной темой для обсуждения становится мысль о том, что в дизайне первичным является вопрос культуры проектирования и идейное содержание дизайн-объекта, а не мастерство владения графическими пакетами.

Векторная графика. Разработка логотипа, знакомство с понятием фирменного стиля

В начале занятия педагог читает непродолжительную обзорную лекцию, затрагивающую основные понятия векторной графики и фирменного стиля компании. Затем все учащиеся разделяются по желанию на некоторое количество малых групп численностью по 2–3 человека, называемых «креативными агентствами», придумывают название и миссию для своего творческого объединения. Затем «креативные агентства» придумывают тему проекта, над которым они будут работать во время практической части занятия. Альтернативным вариантом может стать разыгрывание ситуации, когда «в креативное агентство приходит заказчик» и выдается готовая тема для проекта.

Во время работы допускаются любые техники исполнения проекта, однако регулярно наблюдается вариант, при котором ребята создают эскизы вручную или в коллажной технике, а затем используют цифровые технологии, интуитивно реализуя алгоритм творческого поиска профессиональных дизайнеров.

Для обеспечения разнообразия используемых материалов, перед уроком должны быть подготовлены белая и цветная бумага, клей, художественные материалы, а также чрезвычайно полезным оказалось предложить для работы подборки архитектурных и дизайнерских журналов с целью вырезания из них образов, материалов и фактур для коллажирования.

Необходимо уточнить, что на этапе первого знакомства с такими объемными направлениями дизайна невозможно полностью выделить тему для работы только с векторной или растровой графикой, задача активизировать творческий процесс является более значительной, нежели разделить направления цифровых технологий.

Также немаловажно, что в образовательном центре «Интеллект» занятия по одной теме проходят в течении целого рабочего дня с 9:00 до 16:00, однако, в условиях образовательной школы работа над каждой темой может быть разделена по блокам и во времени. К примеру,

один день посвящается эскизированию, а работа в графических пакетах может быть продолжена в другой день.

Консультативная работа педагога направлена на создание субъект-субъектных отношений с учащимися, поощрение творческой вовлеченности и инициировании междисциплинарной дискуссии. Все вышеперечисленные рекомендации распространяются и на остальные тематические блоки.

Растровая графика. Цифровой коллаж

Этапы проведения занятия аналогичны предыдущему. В рамках вводной лекции педагог напоминает об основных принципах формальной и колористической композиции, а также о специфических особенностях и принципах создания изображений растровой графики.

Во время практической части учащиеся занимаются индивидуально, им предлагается придумать и создать эскиз натюрморта в коллажной технике из цветной бумаги. Затем этот эскиз воссоздается в цифровом виде при помощи графического пакета Adobe PhotoShop. В процессе создания цифрового произведения изучаются возможности редактирования работы, использования широкого спектра фактур и т. д.

Знакомство с компьютерной анимацией. Разработка персонажа с использованием графических материалов и цифровых технологий

Этапы проведения занятия аналогичны предыдущему. В рамках вводной лекции педагог освещает основные принципы создания и виды современной анимации.

Во время практической части учащиеся работают индивидуально, создавая свой анимационный ролик в выбранной технике. Именно в ходе занятий по анимации дети проявляют и развивают находчивость в решении технических вопросов, например, создавая импровизированную анимационную студию с использованием мобильного телефона, и работают с максимальной увлеченностью, пытаясь перевоплотиться в своего персонажа для того, чтобы понять механику его движения.

Дизайн интерьера. Знакомство с принципами проектирования и трехмерной графики

Спецификой занятия на данную тему становится почти полная невозможность использования специализированного программного обеспечения для создания итогового проекта. Причины этого обычно заключаются в ограниченности времени, ресурсоемкости вычислительных мощностей, которые трудно обеспечить, а также сложность и многоэтапность самого процесса проектирования интерьера. В связи с этим, в ходе лекционной части занятия обсуждаются основные принципы эргономики, цветового и пространственного решения интерьера, этапы профессионального эскизирования и проектирования.

В рамках практической части учащиеся выполняют условный 3Д макет спроектированного ими интерьера в технике поп-ап, с использованием коллажа из изображений предметов мебели, взятых из архитектурных журналов.

Занятия в рамках данной темы должны проходить с наибольшей поддержкой предлагаемых идей и поощрением, в связи с обилием новых для детей задач. Однако именно эта тема часто увлекает ребят больше всего и развивает в них настойчивость, способность принимать решения и креативность.

Презентация по теме сессии: «Биография дизайнера или современного архитектора.

Рассказ о произведении или дизайн-объекте»

Основными требованиями к докладу является подготовка уникального сообщения, основанного на критическом анализе материала и формулирование личной позиции в отношении выбранной темы. Биографические и широко распространенные факты при этом намеренно опускаются. Задача учащегося создать интересное, запоминающееся сообщение, с целью открыть для других новое.

Дискуссия после каждого доклада посвящена выбранной теме, а также правилам создания презентаций, умению взаимодействовать с большими объемами информации.

Этот тип заданий позволяет в процессе обучения не только узнавать новую информацию, но и инициирует диалог на смежные темы, благо-

даря которому возможно передать идею связности и междисциплинарности разных областей человеческой деятельности.

Презентация художественно-творческих проектов, выполненных с помощью цифровых технологий

Итоговый просмотр проходит в форме коллективной экспозиции всех выполненных эскизов и работ с общим обсуждением и рефлексией.

Комплексно построенная, взаимосвязанная программа обучения формирует у учащихся культурную осведомленность, развивает креативность, любознательность и находчивость, закладывает алгоритм для дальнейшей самостоятельной творческой деятельности. Используя основные принципы проектного обучения и системно-деятельностного подхода, методы описанные в данной технологии, могут быть применены в различных сферах обучения и являются универсальными.

Список литературы

1. *Алексеев А. Г.* Дизайн-проектирование / А. Г. Алексеев . — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2022. — 90 с.
2. *Байбородова Л. В.* Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение / Л. В. Байбородова, А. В. Золотарева, Л. Н. Серебренников, И. Г. Харисова, А. П. Чернявская, Т. Н. Гущина, В. В. Белкина, Л. Н. Артемьева, М. П. Кривунь ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 363 с.
3. *Дейч Б. А.* Дополнительное образование детей: история и современность / Б. А. Дейч, Н. В. Кошман, М. О. Кучеревская, Н. Н. Малахова, Н. В. Свиридова ; под ред. Б. А. Дейча. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 239 с.
4. *Павловская Е. Э.* Основы дизайна и композиции: современные концепции / Е. Э. Павловская, П. Г. Ковалев, Л. Ю. Салмин, В. Б. Семенов, Д. Ю. Филоненко, В. В. Типикин, Н. В. Колбина, Т. С. Игошина, М. С. Свалов, И. Б. Босых ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Юрайт, 2022. — 119 с.
5. *Безмоздин Л. Н.* Дизайн в современной культуре // Искусство в системе культуры / Сост. и отв. ред. М. С. Коган. — Л.: Наука, 1999.
6. *Бытачевская Т. Н.* Искусство как формообразующий фактор в дизайне. — М., 2004.
7. *Лобанов Е. Ю.* Дизайн-проектирование : учебник / Е. Ю. Лобанов. — М: Юстиция, 2022. — 202 с.

Анимационный дизайн и цифровые технологии в контексте преподавания изобразительного искусства в школе

Модераторы секции

Ольга Сергеевна Михайлова, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат педагогических наук;

Дмитрий Анатольевич Березовский, ассистент кафедры декоративного искусства и дизайна РГПУ им. А. И. Герцена

Краткая аннотация содержания секции

В обновленном федеральном стандарте появился значительный блок, предполагающий развитие цифровых компетенций у обучающихся и использование цифровых технологий и ресурсов в образовательном процессе с целью повышения качества результатов обучения. Одним из значимых навыков учителя становится умение использовать различные методики преподавания с учетом цифровых образовательных инструментов. Обновленный ФГОС выдвигает требование включения в рабочие программы описание ЭОР (электронных образовательных ресурсов), которые планирует использовать учитель, а также применение методов, связанных с формированием у учащихся комплекса умений по использованию разнообразных графических и иных цифровых художественных ресурсов, обеспечению безопасности и культуре поведения в интернете, поиску информации на электронных ресурсах, презентации результатов собственной художественно-творческой деятельности в сети. На секции будут представлены методы поиска и отбора произведений искусства для ознакомления с детьми, а также представлены цифровые инструменты и технологии, применение которых позволяет реализовать задачи современного цифрового образования.

Особое место в художественно-эстетическом развитии ребенка занимает формирование эстетического восприятия окружающего, приобщение к миру искусства, развитие интереса к произведениям искусства. Одна из актуальных задач — приобщение обучающихся

к эстетическому преобразованию окружающей действительности средствами различных видов искусства, в том числе и дизайна. Деятельность по ознакомлению учащихся с произведениями дизайна нова и мало изучена, но она обладает несомненным развивающим потенциалом для всех сфер развития личности.

Актуальность проблемы определяется тем, что закрепление шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, способствующие стимулированию собственного творчества ребенка. Отбор произведений занимает важное место в планировании работы с детьми. Развитие интереса к произведениям искусства, приобщение к эстетическому преобразованию окружающей действительности необходимо школьнику для четкого осознания своей деятельности и для развития способности быстро находить рациональное, творческое или новаторское решение поставленных перед ним задач.

Для повышения качества результатов обучения важна ориентация на прикладной характер процесса обучения, когда предоставляемая информация подается в максимально доступной форме для учащихся, включая оптимальный набор дизайнерских понятий, подачу теоретических сведений и вариантов практического использования полученных знаний. Такой подход к обучению предполагает иллюстрирование учебного материала реальными примерами работ практикующих дизайнеров и задания, где объектами для дизайнерского проектирования должны быть знакомые объекты предметного пространства.

Для повышения качества результатов обучения важна:

- ориентация на прикладной характер процесса обучения, когда предоставляемая информация должна подаваться в максимально доступной форме для учащихся;
- включение оптимального набора дизайнерских понятий;
- подача теоретических сведений и вариантов практического использования полученных знаний.

Такой подход к обучению предполагает иллюстрирование учебного материала реальными примерами работ практикующих дизайнеров и задания, где объектами для дизайнерского проектирования должны быть знакомые объекты предметного пространства.

Существуют определенные критерии для отбора произведений искусства:

- доступность возрасту (учет возрастных психофизических и индивидуальных особенностей);
- доступность содержания для детского восприятия;
- разнообразие стилевой манеры;
- художественная ценность, разнообразие используемых художником средств выразительности (композиция, ритм и т. д.);
- положительное эмоциональное воздействие на ребенка.

Основные принципы отбора учебного материала

В. В. Краевский выделяет три основные принципы отбора учебного материала:

- соответствие содержания образования современному уровню развития науки, производства и гражданского общества;
- единство процессуальной и содержательной сторон образования, выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды человеческой деятельности в определенной взаимосвязи;
- структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех компонентов).

В настоящее время педагогу-художнику недостаточно иметь высокий уровень психолого-педагогической подготовки, владеть основами рисунка и живописи, декоративно-прикладного искусства и дизайна, разбираться в истории и теории изобразительного искусства, ему также необходимо постоянно повышать уровень компетентности в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). С каждым годом список требований к профессиональной квалификации современного педагога растет. Наличие и уровень развития цифровых компетенций в условиях стремительного технического прогресса, а также переориентации мышления обучающихся, определяет перспективы профессионального и карьерного роста. Базовые и универсальные группы цифровых компетенций, включающие в себя набор стандартных навыков по работе с текстовыми и табличными редакторами, уже давно стали обязательными и не представляют

особой сложности при их освоении. В то время как навыки по работе с прикладными компьютерными программами, относятся к группе общепрофессиональных цифровых компетенций и требуют профильной подготовки.

Motion design — моушн-дизайн или анимационный дизайн — это технология создания динамической графики, предполагающая использование движения как основного графического и художественного инструмента. В отличие от аниматора, моушн-дизайнер не ставит перед собой задачу по созданию полноценного художественного произведения с раскрытием сюжета. Его основной задачей является иллюстрирование информации в краткой и доступной для восприятия форме при помощи анимационной графики. В РГПУ им. А. И. Герцена в институте художественного образования реализуется программа подготовки педагогов-художников в области дизайна и компьютерной графики. В рамках обучения помимо основных и профильных предметов студенты занимаются изучением основ анимации, а в рамках дисциплины «Проектирование мультимедиа» знакомятся с анимационным дизайном. Успешность освоения дисциплин основана на решении практических задач, ориентированных прежде всего на формирование таких навыков как умение структурировать данные, выделять ключевые мысли, акцентировать внимание, преобразовывать сложную информацию в простые ясные и лаконичные визуально-художественные образы, знаки, символы и пиктограммы, создавать связь между ними. Таким образом, анимационный дизайн, не только представляет собой наиболее эффективный способ визуализации данных, но и может быть представлен как эффективное средство для формирования навыков и умений, которые позволят обучающимся анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных медиа.

В современном мире слово «дизайн» используется в более широком понимании, а именно — как создание чего-то нового или улучшение уже существующего. Дизайн составляет важную сторону нашей жизни. Мы живем в мире вещей. Вещи влияют на наш образ жизни, формируют наш вкус. В нашей повседневной жизни важно обладать элементарной грамотой конструктивных искусств, необходимой, например, при выборе одежды, создании интерьера. Важно развивать эстетическое отношение детей к миру вещей, знакомить с основными закономерностями дизайна, способами предметно-практи-

ческого проектирования объектов живой или искусственной среды. Важно воспитывать грамотного человека, понимающего, как устроены вещи, как их использовать в соответствии со своими целями, своим образом жизни, своей индивидуальностью.

Мы учим детей «читать» художественный язык вещей, ощущать смысл соразмерности их форм, красоту конструкции. Обучающиеся должны не только понимать и сохранять красоту, созданную другими поколениями, но и уметь делать мир удобным, экологичным. Преобразование мира начинается с окружающих нас вещей, с умения создать собственный мир, мир человеческих ценностей.

Например, в программе Изобразительное искусство Б. М. Неменского 7–8 класс Дизайн и архитектура в жизни человека представлена следующая тема «Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды». Моделирование одежды обычно происходит несколькими способами.

1. Снять мерку, сделать выкройку, перенести ее на ткань, сшить.

2. Использовать ткань, как пластичный материал, по аналогии с процессом создания скульптурного произведения (сколоть булавками материал по фигуре, с последующим созданием выкройки).

3. Достаточно современный и весьма неординарный метод, который заключается в нанесении специального состава на тело модели, который затвердевает и таким образом закрепляется по фигуре.

Продумывая задание — конструктивное решение вещи, имеет смысл взять утилитарный предмет, например, чайник. В качестве примера можно выделить китайский старинный чайник, чайник Петера Беренса (немецкого архитектора пионера промышленного дизайна), чайник-паровоз Казимира Малевича (российского и советского художника-авангардиста, педагога, теоретика искусства).

Формулировка педагогической задачи

Посмотрите на многообразие форм чайников, которые придумал дизайнер. Вот какие произошли метаморфозы: чайник превратился в лебедя, пианино, стул, грушу, ежика, медведя, собаку, пингвина, льва, слона или вовсе в непонятное существо. Придумайте и нарисуйте свою форму чайника (*Сокольникова Н. М.* Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5–8 кл.: в 4 ч. Ч. 1: Основы рисунка. — Обнинск: Титул, 1996. — 96 с.)

В наше время появляются новые инструменты, которые позволяют генерировать уникальный современный зрительный ряд. В том числе генеративно-сопоставительные сети. Генеративно-сопоставительные сети (от англ. Generative adversarial networks, или сокращенно GAN) представляют особый интерес для людей творческих профессий, поскольку на основе предварительно загруженных данных специалисты могут получать бесконечное количество новых вариаций этих данных. Не смотря на то что, преимущественно эта технология используется в развлекательных целях у нее огромный потенциал. ThisVesselDoesNotExist — нейросеть генерирующая изображения ваз. Как утверждают авторы, включение всех типов «сосудов» — чашек, мисок, тарелок и т. д. — привело бы к слишком большому количеству вариантов, поэтому они умышленно ограничивали нейронную сеть, получая разнообразные и максимально достоверные изображения керамических изделий, никогда не существовавших в реальности, однако обладающих схожими параметрами с вазами на которых была обучена эта сеть. Эксперименты в области обучения нейронных сетей привели к появлению еще более уникальных объектов, когда авторы решили в качестве исходного материала использовать объекты максимально похожие по форме друг на друга, но при этом относящиеся к разным категориям. Transfer learning (трансферное обучение) — позволило использовать накопленный при решении одной задачи опыт для решения другой, аналогичной проблемы. Нейронной сетью были сгенерированы изображения на основе оцифрованных фотографий Удо Шмидта (Udo Schmidt) из серии книг по колеоптерологии «Жуки мира», фотографий женских платьев и китайского фарфора Qinghua. Результатом стали гибридные изображения, сочетающие в себе признаки всех трех категорий на которых обучалась нейронная сеть. Несмотря на то, что некоторая часть полученных в итоге изображений нуждается в доработке, возможность бесконечной генерации, с учетом того, что сеть может быть обучена на совершенно другие категории открывает безграничные возможности в области дизайна. Стоит отметить, что работа над приложениями на основе нейросетевой инфраструктуры за сравнительно недолгое время их существования позволила создать множество полезных инструментов, которые уже сейчас доступны художникам и дизайнерам всего мира и все чаще используются в процессе обучения таких специалистов. Нейронные

сети позволяют учащимся знакомиться с произведениями дизайна, стимулируют развитие фантазии. Ребенок или педагог могут создать уникальное цифровое изображение самостоятельно, с помощью простейших текстовых запросов, которые представляют собой фильтр. Благодаря заданным фильтрам нейронная сеть генерирует уникальное цифровое изображение.

Развивающий потенциал нейронных сетей достаточно велик. Генеративные сети стимулируют творчество, позволяет ребенку создать уникальное цифровое изображение. Возникает необходимость выбора — из огромного числа получившихся изображений необходимо отобрать наиболее удачные, по мнению создателя, варианты. В свою очередь, насмотренность формирует художественный вкус, что повышает способность к организации и планированию своей работы, оцениванию ее результата. Стоит помнить, что успех работы во многом зависит от самого педагога, его знаний, профессионализма, его стремлений к совершенствованию, творческого подхода к обучению детей.

Список источников

1. *Сокольникова Н. М.* Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5–8 кл.: в 4 ч. Ч. 1: Основы рисунка. — Обнинск: Титул, 1996. — 96 с.
2. 7 класс : учебник для общеобразовательных организаций / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под ред. Б. М. Неменского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.
3. *Березовский Д. А.* Нейронные сети и машинное обучение в дизайне / Д. А. Березовский // Искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия : Сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 года. — Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. — С. 79–83. — EDN YTGEME.
4. *Березовский Д. А.* Анимационный дизайн. Современное состояние в России, зарубежный опыт / Д. А. Березовский, А. К. Векслер // Технология. Дизайн. образование : Сборник материалов всероссийской (очно-заочной) научно-практической конференции с международным участием, Магнитогорск, 28–29 апреля 2022 года. — Магнитогорск : Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2022. — С. 23–28. — EDN VKRGVM.

Современное искусство в общеобразовательной школе: нужно ли изучать?

Модераторы секции

Татьяна Александровна Гильдина, доцент кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат искусствоведения;

Ксения Сергеевна Подольская, старший преподаватель кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат искусствоведения

Краткая аннотация содержания секции

Сегодня при значительном разнообразии художественных направлений и арт-практик возникает тренд на популяризацию современного искусства среди детей и подростков. Чаще всего эта тенденция находит свое отражение на площадках музеев, галерей, учреждений художественного образования.

На секции в центре внимания окажутся вопросы возможности изучения произведений современного искусства в школе. Какое искусство можно считать современным, что входит в это понятие. Нужно ли изучать это искусство среднем образовательном учреждении? Что может дать этот опыт современному школьнику? Возможно ли системное использование произведений современного искусства в образовательно-воспитательном процессе? Каким образом соотносить его с корпусом проблем визуально-пространственных искусств и какие задания помогут вписать произведения современных художников в общий контекст развития искусства.

В рамках секции преподаватели кафедры искусствоведения и педагогики искусства расскажут о своем опыте интеграции современных арт-практик в учебный процесс разных образовательных учреждений, предложат участникам секции вопросы для дискуссии.

Описание проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции, значимость проблемы для системы общего художественного образования

Искусство — основа художественного и эстетического воспитания и развития ребенка. Приобщение к нему является частью формирования эстетической культуры личности. Согласно обновленным ФГОС основного общего образования (5–9 класс) изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, а также развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Сегодня все заметнее вопрос о включении произведений современного искусства в образовательно-воспитательный процесс, поскольку учебная и методическая литература по мировой художественной культуре и искусству не раскрывают многообразие современных форм национального и мирового искусства.

Одной из ключевых проблем является вопрос о том, какое искусство можно считать современным и что входит в это понятие? Преподавание изобразительного искусства, мировой художественной культуры, составляющих предметную область «Искусство», строится исключительно на обращении к классике, т. е. на примерах далекого прошлого. Конечно, на поверхности проблема не только содержания художественного и художественно-педагогического образования, а проблема компетенций педагога искусства как зрителя. Например, укоренилось ошибочное мнение, что современное искусство это искусство начала XX в., хотя с этого периода прошло более 100 лет. Здесь можно привести следующий пример. Одна из школ Санкт-Петербурга публикует отчет о проведении занятия под названием «Интеллектуальные дебаты «Современное искусство — что это?». Обращение к такому формату, факт конечно положительный, однако обращаясь к содержанию занятия можно увидеть упоминание художников таких как, Пабло Пикассо, Амадео Модильяни, Сальвадор Дали, Анри Матисс и др. Все перечисленные имена, это крупнейшие художники прошлого столетия. Упомянутая ситуация говорит о том, что представления педагогов о современном искусстве крайне размыты и поверхностны.

Второй проблемный вопрос, который рассматривается в рамках секции, нужно ли изучать современное искусство в среднем образо-

вательном учреждении, и что может дать этот опыт современному школьнику? Последние десятилетия развития образования тесно связаны с темой инноваций, параллельно с этим происходит интенсивное развитие новых арт-практик и активная рефлексия в сфере визуального искусства. Также усиление внимания на область современного искусства наблюдается в практике музеев, галерей, различных арт-центров, и учреждений художественного образования или досуга, которые знакомят детей с теорией и практикой современного искусства¹. И кажется весьма странным игнорировать столь масштабный феномен.

Возможно ли системное использование произведений современного искусства в образовательно-воспитательном процессе? Каким образом соотносить его с корпусом проблем визуально-пространственных искусств и какие задания помогут вписать произведения современных художников в общий контекст развития искусства, когда на повестке проблема взаимоотношения общества и современного искусства. В основной массе зритель также не знаком с ключевыми явлениями современного искусства.

Методы и пути решения проблемы или педагогической задачи, решаемой в рамках работы секции

Обращаясь к ФГОС основного общего образования (5–9 класс) можно выделить ключевой момент связанный с актуальностью поднимаемой проблемы. Предметные результаты изучения области «Искусство» должны быть отражены в рамках предмета «Изобразительное искусство» через освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, **искусство современности**).

¹ Шипицин А. И. Современное искусство и российская школа: актуальные тенденции и проблемы интеграции / А. И. Шипицин // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2021. — № 9(162). — С. 65

Чтобы наметить пути решения надо определить в чем же заключаются специфические особенности изучения современного искусства и как обращение к теме позволит включить его в содержательную основу предметной области «Искусство».

Искусство во все времена отражало актуальную картину мира и остро реагировало на события своей эпохи, идеалы и убеждения, а современная арт-практика концентрируется на настоящем и поэтому является инструментом познания современности.

Вопрос, который может возникнуть при рассмотрении современного искусства, связан с определением того, что именно входит в это понятие. Как было сказано выше, достаточно часто в школах к современному искусству относят произведения начала XX века. Э о не лишено смысла, так как многие тенденции, возникшие в это время, заложили фундамент актуальных в настоящий момент арт-практик. В начале прошлого столетия происходят действительно значимые изменения в культуре и искусстве, акцент в языке искусства смещается от повествовательности к изобразительности. Учитывая этот фактор, становится очевидным, что в изучении современного искусства со школьниками, можно и даже необходимо обращаться к произведениям Пабло Пикассо, Марселя Дюшана, Казимира Малевича и многих других, но включать их необходимо исключительно в качестве ключевых примеров влияния на современную арт-практику.

Как было сказано выше, современное искусство непосредственно связано с такими явлениями как авангард и модернизм, но при этом это искусство представляет новый виток развития художественного языка, причем именно поиск нового языка в искусстве становится центром внимания художников. Современное искусство включает в себя большой спектр техник, что обусловлено не только развитием технологий, но и изменениями мировоззрения, рефлексией над вопросом, что есть искусство.

Современное искусство сформировалось на рубеже 1960–1970-х гг. В основе изменений в художественной практике этого периода находится поиск альтернатив модернизму (достаточно часто этот вопрос решался через отрицание идей модернизма с помощью введения прямо противоположных ему принципов). Эта тенденция выражалась в поиске новых художественных форм, средств выражения, использования тех или иных материалов. В какой-то момент это выразилось

даже в дематериализации предмета (искусство перформанса и хеппенинга). Важной тенденцией современного искусства является сдвиг от самого объекта к процессу.

А. И. Шипицин в своем исследовании обратился к анализу специфических свойств современного искусства, которые могут быть интересны образовательной системе:

1. Современное искусство обладает воспитательным потенциалом, способностью говорить на разные темы.

2. Разнообразие художественно-выразительных средств современного искусства расширяет эстетический и этический опыт человека, помещая его в ситуации встречи не только с прекрасным или трагическим, но и с шокирующим, странным, непонятым, отталкивающим, в ситуации выбора и соучастия.

Разнообразие используемых средств выразительности весьма расширяет творческий кругозор в практической деятельности. Так многие материалы раскрываются с неожиданной стороны.

В ПООП ФГОС ООО одной из задач учебного предмета «Изобразительное искусство» является формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всем многообразии ее видов.

3. Развитие открытого и толерантного отношения к миру как единству многообразия.

В педагогике это прежде всего понимание личности как ценности, а также принятие ее права на самоопределение, способствуя подготовке человека к жизни в разнообразном мире.

4. Восприятие современного искусства не ограничивается пассивным потреблением художественных образов, а требует от реципиента рефлексии, познавательной активности, интеллектуальных усилий.

Эта специфическая черта становится благодатной почвой для активного применения таких образовательных технологий, как дискуссия, дебаты, урок-экскурсия и др.

В разделе содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» в ПООП ФГОС ООО (5–7 класс) представлено ряд модулей, которые отражают запрос на включение современного искусства в образовательную программу. Например, Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». Общие сведения о видах искусства содержит раздел «Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество

зрителя» и др. Также отдельно выведен модуль № 3 «Архитектура и дизайн», который также должен включать упоминание актуальных направлений современного искусства.

Задания и рекомендации для использования в работе учителя изобразительного искусства

Одной из актуальных задач освоения предметной области «Искусство» является развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства, поэтому эффективной технологией в процессе освоения материала, связанного с современным искусством, может быть дискуссия/дебаты/игра «арт-суд» и др.

Дискуссия, как часть технологии развивающего обучения, направленная на упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. Общение в ходе дискуссии побуждает учащихся искать различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения.

Урок в форме дискуссии имеет гибкую структуру, включающую, самостоятельную деятельность обучающихся, коллективный поиск на основе наблюдения, сравнения, группировки, классификации, выяснения закономерностей, самостоятельной формулировки выводов.

При подготовке дискуссии необходимо учитывать состав участников: участников дискуссии (роли), модераторы и зрители. Также заранее необходимо определиться с целью и поднимаемыми проблемами, с процедурой ведения дискуссии и ее правилами и регламентом.

Во время проведения дискуссии надо обеспечить участникам возможность свободного изложение проблемы, демонстрацию подготовленных материалов (фрагмент фильма, видеосюжет, новостные материалы, иллюстративные материалы, архивные материалы и т. д.). Желательно приглашение экспертов, которые будут задавать стимулирующие вопросы.

Также важно продумать формат подведения итогов, который может быть также разнообразен. Это может быть обсуждение выводов и ито-

гов дискуссии, а также результаты могут найти отражение в практической деятельности (творческое задание, эссе, плакат, стенгазета и др.).

Еще одной занимательной формой проведения дискуссии может быть проведение игры отображающей структуру реального судебного заседания (Арт-суд). Каждому участнику изначально должна быть заранее определенная роль с характеристикой героя (судья, адвокат, свидетель, присяжный и др.) в рамках которой участник готовит свое выступление на стороне защиты или обвинения. В ходе судебного заседания обе стороны (обвинение и защита) доказывают свою точку зрения и обосновывали аргументы за или против с привлечением материалов (фрагмент фильма, видеосюжет, новостные материалы, иллюстративные материалы, архивные материалы и т. д.). По окончании заседания на основании более существенных и веских аргументов озвучивается решение. После оглашения «приговора» участники могут быть приглашены на неформальное обсуждение, на котором участники смогут подвести итоги, а также поделиться впечатлениями, переживаниями, мыслями.

Приведенные в качестве примера рекомендации позволят планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач.

Ключевые понятия и термины (при необходимости)

Современное искусство, contemporary art, постмодернизм, изобразительное искусство.

Полезные ссылки, источники, литература

1. *Андреева Е. Ю.* Все и Ничто: символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Е. Ю. Андреева. — СПб.: Иван Лимбах, 2004. — 501 с.
2. *Байбородова Л. В.* Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : учебник и практикум / Л. В. Байбородова. — М.: Юрайт, 2017. — 192. — URL: <http://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980>. — ЭБС Юрайт.
3. *Барб-Галль Ф.* Как говорить с детьми об искусстве: первая книга об искусстве для детей, адресованная взрослым / Франсуаза Барб-Галль ; [пер. с фр. Н. Лебедевой ; под ред. И. Комаровой]. — СПб.: Арка, 2007. — 189 с.

4. Демпси Э. Стили, школы, направления : путеводитель по современному искусству / Эми Демпси ; пер. с англ. Валентина Крючкова. — М.: Искусство — XXI век, 2008. — 303 с.
5. Катханова Ю. Ф. Методы и технологии обучения изобразительной и проектной деятельности. Выпуск 5 / Ю. Ф. Катханова, Э. В. Подгорнева. — М.: Прометей (Московский Государственный Педагогический Университет), 2011. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3846. — ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Психология. Педагогика»
6. Шипицин А. И. Современное искусство и российская школа: актуальные тенденции и проблемы интеграции / А. И. Шипицин // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. — 2021. — № 9(162). — С. 65–72.
7. Шипицин А. И. Воспитательные возможности современного искусства в школе / А. И. Шипицин // Известия Волгоградского гос.пед. ун-та. — 2021. — № 1(154). — С. 54–59.
8. Соловцова И. А., Шипицин А. И. Особенности восприятия современного искусства школьным учителем: оценки, суждения, уровень компетентности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2021. № 76. — С. 57–62.

Преподавание изобразительного искусства для подростков: опыт творчества (калейдоскоп педагогических идей)»

Модераторы секции

Лариса Павловна Бакинова, старший преподаватель кафедры общественно-научного и культурологического образования СПб АППО, Отличник народного просвещения, Победитель ПНПО.

Галина Алексеевна Марина, старший преподаватель кафедры общественно-научного и культурологического образования СПб АППО

В новой Концепции преподавания предметной области «Искусство»¹ особое место уделяется расширению содержания предметов искусства в школе, прежде всего, за счет расширения тематических блоков, связанных с освоением языка современного искусства. Предмет «Изобразительное искусство» не исключение в этом процессе и его содержание в последнее время обогатилось появлением в ряде программ многообразной палитры тем, связанных с синтетическими искусствами. Согласно Концепции, среди ключевых задач предмета «Изобразительное искусство» выделены: воспитание грамотного зрителя; приобретение опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, опыта работы в синтетических искусствах (театре и кино).

Следует отметить, что эти тенденции согласуются с исследованиями ведущих специалистов в области преподавания искусства в школе (Б. Н. Неменский, А. А. Мелик-Пашаев), которые рассматривают изобразительное искусство в школе как уникальную возможность открыть ребенку «окно в мир искусств», что предполагает знакомство учащихся

¹ Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, опубликована 30 декабря 2018 года на портале Министерства просвещения РФ.

ся не только с искусствами визуально-пластическими (живопись, графика и скульптура), но и пространственно-временными, такими, как театр, дизайн, кино и телевидение.

Особенную значимость для системы общего художественного образования в настоящее время приобретает обращение к синтетическим искусствам, когда подростки ежедневно сталкиваются с проявлениями того или иного видов синтетических искусств. Они проживают в пространстве архитектуры и продуктов дизайна, слушают современную музыку и занимаются ее сочинением, многие посещают театральные и танцевальные студии, любят фотографировать и снимать любительское кино. Современное искусство становится одним из значимых средств профессиональной и социокультурной самоидентификации учащихся.

Таким образом, в подростковом возрасте очень важно не оставлять ребенка один на один с миром синтетических искусств, окружающих его повсеместно, а дать представление об этом искусстве — истории его становления, его языке и выразительных средствах, которые используются при создании художественного образа.

Каковы же методы и пути решения проблем по приобщению подростков к освоению синтетических искусств в школе.

- работа на экспозиции выставки, музея, закулисья театра,
- создание художественного образа путем коллективного творчества по различным видам синтетических искусств,
- использование современных художественных материалов и технологий, включая ИК-технологии при создании творческой работы,
- системный и модульный подход к освоению синтетических искусств в школе,
- вовлечение подростков в волонтерское движение.

Рекомендации по освоению синтетических искусств подростками на уроках изобразительного искусства в школе.

В 2020 году в издательстве Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования было издано учебно-методическое пособие под общей редакцией Коробковой Е.Н., заведующей кафедрой культурологического образования. Пособие адресовано учителям изобразительного искусства, методистам, слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки по специализации «учитель изобразительного искусства».

В пособии отражены теоретические и методические аспекты преподавания основ синтетических искусств в школе. Рассматривается изобразительный язык и содержание архитектуры и дизайна, театр, фотография, кино и телевидение. Особое место отведено вариантам организации художественной творческой деятельности на уроках изобразительного искусства.

Почему же возникла необходимость в выпуске такого учебного пособия? А дело в том, что программа по изобразительному искусству в 7 и 8 классе по УМК Б. М. Неменского оказалась далеко не простой для преподавания многим учителям, как в части методики, так и в части содержания. Архитектура, дизайн во всем его современном многообразии, театр и фотография, экранные виды искусства — многое оказалось совсем новым или мало изученным. Чтобы восполнить такой пробел у учителей, мы на кафедре постоянно проводили индивидуальные и коллективные консультации, 2 года 1 раз в месяц мастер-классы по синтетическим искусствам, методические семинары и семинары-практикумы 1 раз в четверть.

Какие же виды искусства можно отнести к синтетическим искусствам?

В системе пространственно-временных искусств к синтетическим искусствам можно отнести те виды искусств, которые используют для создания художественного образа выразительные средства и формообразующий язык различных искусств: изобразительного искусства (цвет и линия), литературы (слово), музыки (звук), танца (движение) и др.

Прежде всего, это театр. Драматический театр и опера соединили в себе литературу, актерское мастерство, живопись и музыку, хореографию и вокал, декоративно-прикладное искусство.

Знакомство учащихся с театром как синтетическим искусством на уроках изобразительного искусства проходит в первую очередь через понимание роли и возможностей театрального художника, художника по костюмам, бутафора, сценографа. Учащиеся знакомятся с профессиями театра, погружаются в творческую деятельность по созданию спектакля. Наиболее понятны и близки детям такие виды театра как цирк, балет, кукольный театр.

Телевидение, кино и театр в настоящее время являются самыми массовыми видами искусства. Они же становятся и наиболее визуаль-

но-воздействующими на детей и подростков носителями художественной культуры. В этой ситуации учитель может положительно влиять на формирование личности учащихся посредством предмета «Изобразительное искусство», представляя учащимся темы, связанные с синтетическими искусствами.

Учитель может предлагать свои задания, учитывая условия региона, школы, особенности конкретного класса, свои пристрастия и художественные возможности.

С точки зрения образовательной деятельности сфера дизайна представляет особый интерес, т. к. охватывает широкий круг профессий – архитектор, проектировщик, иллюстратор, дизайнер плакатной и прочей рекламной графики, веб-дизайнер и др., и предоставляет подростку возможность профессионального самоопределения.

Помимо этого, знакомство с основами дизайна и архитектуры позволяет молодому человеку ориентироваться в окружающей действительности и самому создавать среду своего окружения, гармонизируя ее в соответствии с законами искусства.

Выразительными средствами дизайна, также как и архитектуры, являются композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет.

Программа 7 класса знакомит учащихся с законами композиции и способами создания объемно-пространственной среды — «В мире вещей и зданий». От урока к уроку ученики изучают виды дизайна, познают способы создания объектов и сами моделируют их доступными средствами.

Фотография — один из самых доступных и понятных учащимся и учителям видов творчества. Вся II четверть посвящена искусству фотографии. На уроках рассматриваются исторические моменты в развитии фотографии и ее неразрывная связь с развитием техники, где есть возможность проследить развитие технических средств и способов получения изображения: ручное, механическое, электронное.

В настоящее время фотографируют все. Фотографии мало делают для альбома, много — для социальных сетей. Но вряд ли все умеют хорошо фотографировать. Однако каждый хочет получить в результате качественный снимок, чтобы его заметили друзья и знакомые, чтобы он привлек чем-то внимание зрителей.

Фотография представляется как художественная условность, вид художественного творчества со своими образно-выразительными средствами. На уроках идет разговор и рассуждения о том, что общего и различного у фотографии и картины художника. Рассматривается работа художника-живописца и художника-фотографа — есть ли у них общие и отличительные черты.

Фотография предстает учащимся не как некое развлечение, а как интересная страница технического прогресса некоторых стран мира, страница истории нашей страны и Петербурга. Освоение основ фотограмоты позволят учащимся делать снимки более качественно, находить интересные сюжеты, пользоваться современной аппаратурой и проводить компьютерную обработку снятого материала. А, может быть, позволит задуматься молодому человеку о возможном выборе профессии фотографа.

Учащимся можно предложить снять портреты друзей, знакомых и родственников разного возраста, автопортрет, групповой портрет. Удачно получаются портреты младших сестёр и братьев, бабушек и дедушек. Учитель может предложить сфотографировать любимые места вашего района, любимые места в городе, достопримечательности района в разное время дня, при разной погоде. Интересны и съемки интерьера школы, пейзажи со зданием школы, пришкольный участок с его посадками, цветниками, игровыми и спортивными сооружениями. Можно представить и репортажную съемку со спортивных соревнований и олимпиад, школьных праздников и репетиций. Фотографии, выполненные во время проектно-съёмочного практикума, могут быть использованы в школьной газете, на сайте школы в разделе новостей и мероприятий.

Такой фотоматериал будет интересен всем учащимся, и фотографы найдут своего зрителя и почитателя.

Каждый ученик имеет возможность расширить свои познания и эрудицию в сфере кино и телевизионного искусства, познакомиться с людьми и профессиями, которые трудятся над созданием фильмов и телепередач. Уроки должны превратиться в своеобразную лабораторию по созданию нового творческого визуального продукта, выполненного с применением современных компьютерных технологий и привлечением имеющейся техники.

Учителю необходимо планировать посильную и реальную работу, разработать ряд заданий, которые учащиеся смогут выполнить теми средствами, которые у них имеются.

Кино и телевидение — это коллективное творчество, создание коллективного визуального продукта. Работа в группах позволит учащимся ощутить себя съемочной группой. С одной стороны — игра, с другой стороны — серьезная коллективная деятельность со своими идеями и программой воплощения. А для получения интересного конечного итога такой работы очень важна увлекательная и социально-значимая тема, а также грамотное художественно-эстетическое консультирование со стороны учителя.

Для качественного проведения уроков по киноискусству можно взять в союзники и само кино. В сети Интернет есть возможность найти кинофрагменты обучающего характера с учетом ваших предпочтений, которые можно использовать во время объяснения материала, во время обсуждения или закрепления материала урока.

Каждый учитель вправе выбирать свою образовательную стратегию преподавания, исходя из своего опыта, специфики школы, уровня подготовленности учащихся, материально-технических возможностей образовательного учреждения.

В Санкт-Петербурге накоплен немалый положительный педагогический опыт работы с подростками в преподавании синтетических искусств в 7–8 классах. Учителя ежегодно вносят коррективы в уроки, ищут оптимальный вариант модели уроков, формы и тематики задания, возможные художественные материалы для наилучшего окончательного варианта детской работы. Уроки таких учителей отличаются своеобразной тематикой заданий, оригинальностью проектных работ учащихся, продуманным коллективным творчеством, использованием предшествующего опыта учащихся. Подростки с интересом осваивают темы синтетических искусств, знакомятся с новыми профессиями представителей искусств, развивают свои коммуникативные навыки.

Рекомендуемая литература

1. Гуров Г. Е., Питерских А. С. «Дизайн и архитектура в жизни человека. 7–8 классы: методическое пособие» / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2008.
2. Изобразительное искусство в школе: новые аспекты содержания : учебно-методическое пособие / Под ред. Е. Н. Коробковой. — СПб.: СПб АППО, 2020. — 84 с. (Петербургский опыт общего образования).

3. *Лохман И.* Видеокурс. Как снять фильм. От идеи до результата. Инфопродукт, 2015.
4. *Питерских А. С.* Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс :учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. Б. М. Неменского. — М.: Просвещение, 2017.
5. *Шенберева Л. И.* Секреты графического дизайна: учебный курс. Введение в графический дизайн. — СПб.: СММО ПРЕСС, 2009.
6. *Шпет Г. Г.* Театр как искусство // Вопросы философии, 1989, № 11.

Интернет-ресурсы

1. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы <https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b>
2. *Некрасова Л. М.* Театр как вид искусства и его возможности в воспитании школьников. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/teatr-kak-vid-iskusstva-i-ego-vozmozhnosti-v-vospitanii-shkolnikov>
3. Создание анимационного фильма <https://tvkinoradio.ru/article/article8070-9-sovetov-po-sozdaniyu-pokadrovoy-animacii>
4. Сайт tvkinoradio.ru Практика. Статья «9 советов по созданию покадровой анимации»
5. Фотография. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F>

Содержание

Распознавание образов как компонент функциональной грамотности. Место истории искусства в поле учебного предмета «Изобразительное искусство» (Модератор <i>Е. К. Блинова</i>)	3
Междисциплинарные исследования и изобразительное искусство в школе (Модераторы <i>А. Г. Сечин, А. Ю. Пейчева, Е. Г. Михайлова, М. В. Воробьева</i>)	9
Иллюстрированная книга на уроках изобразительного искусства (Модераторы <i>Е. С. Корвацкая, В. С. Вербовская, А. Н. Губайдуллина, П. А. Торопчина</i>)	15
Дети рисуют книгу (Модератор <i>К. О. Почтенная</i>)	24
Начальная школа и изобразительное искусство: представление педагогического опыта, диалог, обсуждение (Модераторы <i>Е. Н. Соколова, С. И. Фомина</i>)	29
Изобразительное искусство для детей с нарушением зрения (Модератор <i>А. В. Потемкина</i>)	41
Изобразительное искусство <i>не только</i> в школе: методы и способы взаимодействия с социокультурными институтами (Модератор <i>Д. А. Бакиева</i>)	51
Искусство композиции на уроках ИЗО в школе. Понятие «Большая форма» в композиции. Простые геометрические фигуры (Модератор <i>А. А. Корольчук</i>)	61
Эскизбрис. Искусство книжного знака на уроках изобразительного искусства (Модератор <i>П. В. Пичугин</i>)	64
Организация и проведение выставок в пространстве общеобразовательной школы. Опыт выставочного проекта «Учитель и его ученики» (Модератор <i>М. Н. Тилинина</i>)	72

Развитие профессионализма учителей общеобразовательной школы: мастер-класс по технике масляной живописи (Модератор <i>Т. Л. Лушникова</i>)	81
Развитие профессионализма учителей общеобразовательной школы: мастер-класс по акварельной живописи (Цветы) (Модератор <i>М. В. Кузмичева</i>)	87
Декоративное искусство в общеобразовательной школе: особенности организации занятий материально-художественным творчеством (Модераторы <i>Я. И. Данилюк, Д. Г. Степанова</i>)	93
Бумажный коллаж на уроках изобразительного искусства в школе в контексте задач обновленного ФГОС (Модератор <i>Ю. Е. Малюгина</i>)	101
Графический онлайн редактор “Composer”: анализ опыта проведения творческого экзамена по композиции (Модераторы <i>А. К. Векслер, Д. А. Ткаченко</i>)	108
Центр «Интеллект»: технология работы с одаренными детьми в рамках системно-деятельностного подхода на примере обучения дизайну (Модератор <i>О. А. Тютюнник</i>)	118
Анимационный дизайн и цифровые технологии в контексте преподавания изобразительного искусства в школе (Модераторы <i>О. С. Михайлова, Д. А. Березовский</i>)	128
Современное искусство в общеобразовательной школе: нужно ли изучать? (Модераторы <i>Т. А. Гильдина, К. С. Подольская</i>)	135
Преподавание изобразительного искусства для подростков: опыт творчества (калейдоскоп педагогических идей)» (Модераторы <i>Л. П. Бакишинова, Г. А. Марина</i>)	143

ШКОЛА МАСТЕРСТВА:
ИСКУССТВО КАК РЕСУРС, ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ.
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сборник материалов

Корректурa *Л. Г. Савельевой*
Верстка *Л. В. Васильевой*

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена.
191186, С.-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Подписано к публикации 11.11.2022.
Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 8,84.

ISBN 978-5-8064-3250-7

9 785806 432507 >