

2023
ГОД ПЕДАГОГА
И НАСТАВНИКА

**СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАДИЦИИ ЖИВОПИСНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ**

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДПОП
«ЖИВОПИСЬ» В ПЕРВОМ КЛАССЕ**

**НОВОСИБИРСК
18.04.2023**

**МАТЕРИАЛЫ ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области

«Управление культуры Новосибирского района»

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное
художественное училище (колледж)»

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования
«Детская художественная школа р.п. Краснообск»

**«СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ ЖИВОПИСНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ**

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ДПОП «ЖИВОПИСЬ» В ПЕРВОМ КЛАССЕ»**

**МАТЕРИАЛЫ ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

г. Новосибирск, МБУК ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

18 апреля 2023 года

Рецензенты:

Боровиков Л.И., профессор кафедры педагогики, воспитания и дополнительного образования НИПКиПРО, кандидат педагогических наук, Почётный работник общего образования РФ

Лазарева Е.Л., зав. учебно-методическим центром ГАПОУ НСО «НГХУ»

Чирва В.П., преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ», Почетный работник культуры Новосибирской области

Шапалова Е.Г., заведующий учебно-методическим отделом МБУДО ДХШ р.п. Краснообск, преподаватель, Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Редактор:

Эккердт Н.А., заведующая отделом (районная методическая площадка для ДШИ Новосибирского района) МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

Система непрерывного художественного образования: традиции живописной академической школы. Методика преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе: материалы открытой региональной научно-практической конференции (г. Новосибирск, 18 апреля 2023 г.). – Новосибирск: ДХШ р.п. Краснообск, 2023. – 120 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Положение открытой региональной научно-практической конференции «Система непрерывного художественного образования: традиции живописной академической школы. Методика преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе» 7

Система подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам по академическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция 11

Чирва Василий Павлович
преподаватель ГАПОУ НСО «НГХУ», Почетный работник культуры Новосибирской области

ОПЫТ ДХШ И ДШИ Г. НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Практика введения подготовительного нулевого класса для углубленного обучения в первом классе по ДПОП «Живопись» 15

Некрасова Наталья Андреевна
Клюева Ольга Сергеевна
преподаватели МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 17»

Методы и формы преподавания учебной дисциплины «Живопись» в первом классе 25

Марчук Елена Олеговна
преподаватель МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 17»

Методика обоснования живописного решения простого натюрморта в первом классе. Практикум в технике «a la prima» 37

Домашонкина Екатерина Ивановна
преподаватель, методист
МБУДО города Бердска Детская художественная школа «Весна»

Формирование творческого мышления учеников первого класса ДПОП «Живопись» на примере упражнений по композиции 41

Бендер Екатерина Александровна
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» города Искитима Новосибирской области

Развитие творческих способностей обучающихся первого класса ДПОП «Живопись» (8 лет обучения) на примере учебного предмета «Прикладное творчество» 48

Шаркова Екатерина Сергеевна
преподаватель МБУДО «Кольцовская детская школа искусств»

Интеграция дисциплины «Беседы об искусстве» с предметом «Композиция» и видами искусства (живопись, музыка, архитектура) на примере темы «Ритм» 50

Сошина Мария Александровна
Ворошилова Ольга Алексеевна
преподаватели МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 30»

ОПЫТ ДХШ Р.П. КРАСНООБСК

«Рисунок» как основа изобразительной грамоты в первом классе ДПОП «Живопись» 68

Власов Владимир Сергеевич
преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск,
член Творческого Союза Художников России

Становление живописного мышления учащихся в первом классе ДПОП «Живопись» 75

Торгонская Анна Евгеньевна
преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

Формирование навыков композиционного мышления обучающихся первого класса 86

Мирошниченко Анна Олеговна
заведующий отделением станкового искусства
МБУДО ДХШ р.п. Краснообск, преподаватель,
член Творческого Союза Художников России

«Беседы об искусстве» в аспекте формирования мышления юного искусствоведа 97

Привалова Елена Алексеевна
преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

«Пленэрная практика» как средство культурно-ценностной ориентации обучающихся в культурном пространстве региона 103

Глущенко Павел Валерьевич
преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

РЕЗОЛЮЦИЯ 113

ПОЛОЖЕНИЕ

открытой региональной научно-практической конференции

«Система непрерывного художественного образования:
традиции живописной академической школы. Методика
преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в
первом классе»

1. Общие положения

Настоящее положение определяет цель, задачи, содержание и порядок проведения открытой региональной научно-практической конференции «Система непрерывного художественного образования: традиции живописной академической школы. Методика преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе» (далее – конференция).

1.1 Дата и место проведения конференции: 18 апреля 2023 года (вторник)

ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа (Красный проспект, 83)

1.2 Цель и задачи конференции

Цель: решение актуальных задач развития изобразительного искусства в системе непрерывного художественного образования; обобщение и презентация опыта преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе.

Задачи:

- привлечь к участию в конференции высококвалифицированных специалистов с целью глубинного рассмотрения исследуемой темы в поле обозначенной проблематики;

- организовать проведение открытой дискуссионной площадки для обсуждения актуальных вопросов повышения качественных показателей реализации ДПОП «Живопись»;

- критически рассмотреть в современном системно-интегративном ключе содержание деятельности учреждений среднего и дополнительного образования, определяющее в стратегическом плане качественный уровень реализации ДПОП «Живопись» в первом классе;

- способствовать повышению эффективности профессионального взаимодействия образовательных организаций дополнительного и среднего профессионального образования;

- способствовать усовершенствованию системы непрерывного художественного образования детей через организацию взаимодействия образовательных учреждений различного типа;

- распространить наиболее продуктивные управленческие и организационно-методические практики, обеспечивающие качественную реализацию ДПОП «Живопись».

1.3 Основные вопросы для обсуждения

На Конференции предлагается обсудить следующие вопросы:

актуальные проблемы опыта преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе;

взаимодействие общего и дополнительного художественного образования в рамках реализации учебных дисциплин программы «Живопись» в первом классе;

представление опыта педагогов образовательных учреждений разных уровней в сфере художественного образования по учебным дисциплинам программы «Живопись» в первом классе;

методы и формы преподавания учебных дисциплин программы «Живопись» в первом классе.

1.4 Регламент проведения конференции:

10:00 – 11:00 - регистрация участников

11:00 – 16:00 - пленарное заседание, панельная дискуссия, подведение итогов, принятие резолюции Конференции

13:00 – 14:00 - перерыв

Регламент доклада – 15 минут, 5 минут на вопросы.

2. Учредители, организаторы и партнёры Конференции

2.1 Учредителем Конференции является Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Управление культуры Новосибирского района».

2.2 Организатором Конференции является Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская художественная школа р.п. Краснообск».

2.3 Партнёрами Конференции являются:

- Министерство культуры Новосибирской области;
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)»;

3. Оргкомитет конференции

Решение организационных вопросов по подготовке и проведению конференции осуществляет оргкомитет (далее– оргкомитет) в составе:

МКУ «Управление культуры Новосибирского района»;

МБУДО ДХШ р.п. Краснообск.

3.1 Функции оргкомитета:

- разрабатывает проект Положения о регламенте подготовки, требованиях к проведению и подведению итогов конференции; оформляет нормативную документацию, необходимую для проведения конференции;

- принимает заявки на участие в работе конференции; производит критический отбор представленных материалов для участия в конференции;

- формирует и корректирует программу работы конференции, согласовывает кандидатуры докладчиков по заявленным темам и порядок выступлений участников конференции;

- осуществляет текущие информационно-коммуникативные связи участников конференции;
- организует подготовку и проведение выставки творческих работ.

4. Категории участников и формы участия в работе конференции

К участию в работе конференции приглашаются руководители, педагогические работники средних учебных заведений, детских школ искусств по видам искусств, представители муниципальных и региональных методических служб, и организаций, осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, культуры и искусства.

4.1 Форма участия очная с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

5. Условия участия в конференции

5.1 Участие в конференции осуществляется на безвозмездной основе.

5.2 Представить в оргкомитет конференции до 30.03.2023 года на адрес электронной почты dhsh-krasnoobsk@mail.ru заявку участника по установленной форме согласно Приложению 1 к положению в формате Word и PDF (JPG), название файла формулируется следующим образом: «Заявка Ф.И.О.» (пример: «Заявка Петров И.И.»).

5.3 Состав докладчиков формируется оргкомитетом, программа конференции утверждается до 30.03.2023 года.

Информация о проведении конференции размещается на сайте Муниципального бюджетного учреждения Новосибирского района Новосибирской области дополнительного образования «Детская художественная школа р.п. Краснообск» <http://dhs-krasnoobsk.ru>

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ: РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ

Чирва Василий Павлович

преподаватель высшей квалификационной категории

ГАПОУ НСО «НГХУ»,

Почетный работник культуры Новосибирской области

Аннотация: в статье представлена система подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам в НГХУ по академическим дисциплинам: рисунок, живопись, композиция.

Ключевые слова: подготовительный курс, абитуриент, рисунок, живопись, композиция

Подготовительные курсы ставят своей задачей поступление абитуриентов в НГХУ. Абитуриентам необходимо выдержать экзамен по рисунку, живописи и композиции. Набор на курсы производится в основном из выпускников ДХШ и ДШИ, студий. В области и городе Новосибирске налажено взаимодействие НГХУ с ДХШ, ДШИ и студиями. Из ряда школ стабильно приходят на курсы выпускники с хорошей подготовкой. Но всё же основная масса абитуриентов не имеет достаточной подготовки для поступления в НГХУ. На первых занятиях подготовительных курсов провожу ряд тестовых заданий, помогающих увидеть проблемы и скорректировать программы занятий. В рисунке основные проблемы состоят в неумении скомпоновать изображение в формате, передать трехмерность формы в пространстве, в непонимании различий конструктивного и тонального видов рисунка, в отсутствии навыков штриховки.

В живописи основная проблема в поиске верных цветотональных отношений. В композиции зачастую абитуриенты работают с информацией (человек, дом, машина и т.д.), а не с пятнами и паузами. Нет уверенного

знания средств композиции, путаница в определении композиционного и смыслового центра. В этой непростой ситуации плюсом является то, что, не смотря на указанные проблемы, определённый процент учеников имеют необходимую базовую подготовку и мотивацию к поступлению в НГХУ, что благотворно влияет на группу в целом.

На экзамен по рисунку отводится 8 учебных часов. За отведенное время необходимо решить ряд задач:

- Компоновка
- Передача пропорций
- Построение и постановка предметов на плоскости
- Светотень

Важной задачей для себя считаю отработку последовательного ведения рисунка. На каждом этапе, своя задача. В решении поставленных задач помогает личный пример. На листе А2 формате, вместе с учениками рисую натюрморт, подробно объясняя каждый этап работы. Говорим об отличии конструктивного и тонального рисунка. На экзамене необходим конструктивный рисунок. Помимо сквозной прорисовки предметов необходимо учитывать то, что в конструктивном рисовании необходимо все предметы воспринимать как белые, то есть без учета локального тона.

Необходимо развивать чувство тона. Для решения этой задачи, выполняем ряд рисунков мягким материалом. Провожу мастер-класс с подробным показом и объяснением каждого этапа рисунка. Ученики повторяют за мной на формате А4 в виде небольшого эскиза. На каждую неделю даю домашнее задание по рисунку. В начале наброски на развитие быстрой ориентации в конструкции предмета, затем на передачу объема и материальности формы. В дальнейшем добавляем зарисовки интерьера. Объясняю каноны пропорций фигуры человека. По очереди позируем друг другу по 5-10 минут. И выполняем наброски фигуры человека:

- Линейные

- Линейно-пятновые
- На рельеф
- На передачу фактуры

На занятиях по живописи работаю фронтально и индивидуально ввиду того, что кто-то пишет акварелью, кто-то гуашью. Основная цель – развитие чувства цвета и формы. Первые упражнения пишем в технике гризайль, с задачей лепки формы предметов. Далее, вводим цвет, но в ограниченной палитре. В натюрмортах используем, как фон, не яркие по цвету драпировки:

- Серо-охристые
- Серо-зеленые
- Серо-голубые и т.д.

Затем насыщенность увеличиваем. В натюрморте используем 2-3 драпировки и 2-3 предмета. Пишем натюрморты в теплой, холодной гамме, на контраст, нюанс, светлый натюрморт, темный натюрморт. Не забываем, что цвет- это одежда картины, дорогая красивая. На цвет оказывают влияние природные состояния, освещенность. Контраст- это первое средство художественного мышления. Без контраста нет выразительности в живописи.

Композиция- квинтэссенция всего нашего опыта. Прежде чем приступить непосредственно к работе над какой-либо темой, знакомимся с выразительными средствами композиции, через выполнение практических заданий на основе натюрмортов. Делаем эскизы в два тона, затем в три, в четыре тона, на поиск узора белого, серого, черного. Решение силуэтное (натюрморт без освещения). Затем ставим свет и выполняем эскизы на «рельеф». Следующее задание натюрморт на передачу фактуры.

Так как занятия ведутся в холодный период, выбираем в качестве первой темы: «В мастерской». Предварительно выполняем серию эскизов интерьера на силуэт с передачей двух/трех планового пространства. В эскизе необходимо решить ряд задач: сценографию и

мизансцену, определить источник освещения, передать пространство, через выбор цвета определить общее настроение эскиза. Чем меньше увидит художник деталей природы, тем эскиз его будет цельнее. Когда мы рисуем природу, то каждая деталь природы «просит»: «нарисуй меня», нужно ей отказывать в этом, нужно обобщать, мыслить пятнами, интервалами, убирать из эскиза всё лишнее.

При изучении темы «контрасты в композиции» раздаю открытки с картинами художников каждому ученику. Ставлю задачу: определить какие контрасты использовал автор в своей работе. Записать эти контрасты. Затем, предлагается проанализировать свой эскиз, выписав те контрасты, которые есть в эскизе. Таким образом мы можем понять причины невыразительности эскиза. Существует композиция линий, пятен и цвета. Как правило, в любой работе, просматривается 5-6 основных цветов. Сначала уравниваем большие пятна, потом мазками поменьше создаем цветное переплетение по всему эскизу, чтобы получить единство работы. Важно направление мазков и тепло/холодность - это способствует гармонизации работы. Уравниваем теплые и холодные пятна.

При систематических занятиях, усвоении требований академического подхода к изучению и изображению природы, шансы для поступления моих учеников увеличиваются, о чем свидетельствует статистика поступивших.

ОПЫТ ДХШ И ДШИ Г. НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАКТИКА ВВЕДЕНИЯ НУЛЕВОГО КЛАССА ДЛЯ УСПЕШНОГО УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ ПО ДПОП «ЖИВОПИСЬ» (5 лет обучения)

***Клюева Ольга Сергеевна,**
преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 17»*

***Некрасова Наталья Андреевна**
преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 17»*

Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогического коллектива Детской художественной школы № 17 г. Новосибирска по введению в практику реализации ДПОП «Живопись» (5 лет обучения) нулевого подготовительного класса. Авторы статьи демонстрируют на примерах, каким образом подобная практика, позволяет обучать учащихся первого класса на углубленном уровне.

Ключевые слова: предпрофессиональная программа «Живопись», подготовительный класс, углубленное обучение в первом классе, обучающие упражнения.

В «Детской школе искусств № 17» предпрофессиональная программа «Живопись» реализуется с 2018 года. В этом году, по этой программе будет первый выпуск. В нулевой (подготовительный) класс попадают ученики, которые только пришли в школу, которым еще нет десяти лет и те, кому уже исполнилось одиннадцать. Ребята,

обучающиеся и окончившие младшее отделение по программе «Основы изобразительной грамоты и рисование» (3 года), также переходят в нулевой класс. После обучения в подготовительном классе, преподаватели делают распределение учащихся по дисциплинам на следующий учебный год или выносят решение о повторе обучения в подготовительном классе.

Практика введения программы нулевого класса в учебный процесс апробируется второй год. В подготовительный класс могут попасть ученики, которым еще нет десяти лет и те, кому уже исполнилось одиннадцать. Практика введения нулевого класса, оказалась отличной подготовкой к освоению основной программы первого класса предпрофессиональной программы «Живопись». Занятие по длительности всего два академических часа, благодаря этому ученикам заметно легче адаптироваться к первому классу старшего отделения.

На примерах рассмотрим задания и упражнения, которые имеют наибольшую значимость для освоения базовых знаний, умений и навыков учеников нулевого класса.

Обучение начинается с основ цветоведения. На уроках объясняется, как возможности цвета связаны с дальнейшей работой на живописи и композиции. Происходит изучение разнообразия теплых и холодных оттенков, рассматриваются различные цветовые схемы. Цветовые гармонии исследуются на примере контраста, так как это наиболее выразительное цветовое сочетание. Так же затрагивается психология цвета и её влияние на восприятие работ. Рассмотрим на примерах.

Первое упражнение – растяжка ахроматических цветов. Смешение белого и черного, получение промежуточных тонов серого.

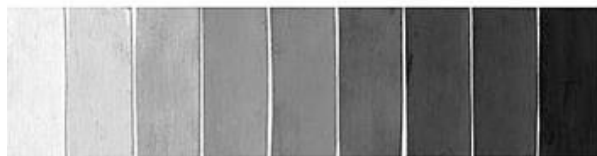

Рис. 1. Растяжка ахроматических цветов

Далее ученики выполняют цветовой круг и растяжки основных цветов

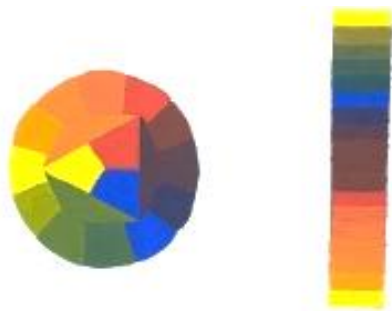

Рис. 2. Цветовой круг и растяжки основных цветов

После этого растяжки от белого к основному и к черному цветам. Изменение цвета по светлоте.

Рис. 3 Растяжки от белого к основному и к черному цветам

Объясняем, как возможности цвета связаны с нашей дальнейшей работой на живописи, а также композиции. Как итог этих упражнений ученики делают композицию на основе ахроматических цветов (тон), на закрепление ранее полученных знаний и умений. Здесь предлагаем ученикам ввести цветной акцент.

Следующее упражнение – теплые и холодные оттенки. Сначала ищем теплые оттенки, далее холодные и в следующем упражнении совмещаем их вместе. Задача учеников – найти как можно больше оттенков.

Рис. 4. Примеры работ с теплыми и холодными оттенками

Далее изучаем цветовые схемы. В этом упражнении цветовую гармонию рассматриваем на примере контраста, так как это наиболее выразительное цветовое сочетание. Затрагиваем психологию цвета и её влияние на восприятие работ.

Рис. 5. Примеры работ на тему «Цветовая гармония»

Знакомство с миром академического натюрморта начинаем с гризайли и самых простых форм.

Рис. 6. Примеры работ в технике «Гризайль»

На практике начинается отработка навыков, полученных при выполнении упражнения на растяжку ахроматических цветов (которую мы делали в начале). Сначала ставим на постановку предметы с гранями, чтобы было лучше видно изменение тона на предмете, в зависимости от освещённости. Задание помогает учащимся понять и ощутить соотношения тона и объема, освещения, не отвлекаясь на поиски подходящих цветов.

На примере простой постановки продолжаем изучать, что такое тон в натюрморте и для чего нужно делать работы в технике гризайль.

Рис. 7. Примеры работ в ахроматической гамме

Знакомство учеников с понятием «рефлекс» в живописи. Учим замечать рефлексы на предметах и плоскостях. Рассказываем, как окружающая среда и предметы влияют друг на друга. Постановку ставим таким образом, чтобы рефлексы были хорошо видны. Например, белая кружка на достаточно яркой однотонной ткани с фруктом, насыщенного цвета.

Рис. 8. Примеры работ

Упражнение на цветовой контраст. Продолжается изучение влияния окружающей среды на предметы. Для постановки используются 2-3 предмета контрастных по цвету. Так же контрастной может быть драпировка, по отношению к одному из предметов.

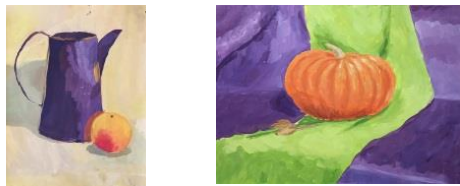

Рис. 9. Примеры работ
«Упражнение на цветовой контраст»

Нюанс в живописи. Постановка из трех предметов и двух драпировок. Рассказываем детям о богатстве оттенков одного цвета.

Рис. 10. Примеры работ с доминированием одного цвета

Ученики нулевого класса выполняют этюды фруктов, овощей с натуры, гармоничных по цвету. Это развивает внимательность, чувство основных тоновых и цветовых отношений.

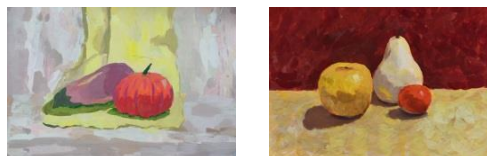

Рис. 10. Примеры работ

С помощью таких заданий, учащиеся адаптируются к старшему отделению. В подготовительном нулевом классе закладываются начальные живописные навыки и запоминаются основные профессиональные термины. По окончании нулевого класса ученики продолжают обучение по предпрофессиональной программе в области изобразительного искусств ДПОП «Живопись» первого класса.

В первом классе продолжительность занятия - три академических часа. К этому возрасту дети становятся более усидчивыми. Единственное отступление от программы – работа в первом классе гуашью, так как технические особенности работы акварелью сложны в исполнении. С помощью гуаши, как перекрывающего материала, легче осваивать те задачи, требования и понятия, которые ставятся в первом классе (лепка формы, рефлексы, нюансы, цвет среды и др.).

Учебный год начинается с натюрмортов в технике «гризайль», вспоминается понятие «тон», светотеневые отношения предметов и окружения. Далее ставится натюрморт на осеннюю тематику, в контрастных и насыщенных цветах. Здесь ученики вспоминают такие понятия как - живописные рефлексы, пространственная среда, и вспоминают работу над цветовой гаммой.

Рис. 11. Примеры работ

Далее мы используем технику, которой нет в программе, но она дает положительные результаты, это - копиянная практика. Используются не известные живописные произведения, а технические задания.

Копирование приносит положительные результаты - у учеников обновляется живописная палитра, они начинают по-новому эстетически оценивать собственные работы. Значение копирования не в том, чтобы перенять манеру исполнения изображения, и затем писать точно так же, а в том, чтобы на практике ощутить гигантский разрыв между тем что умеешь и знаешь, и к чему можно стремиться.

Рис. 12. Примеры выполненных копий

В программе 1 класса идет много таких тем, как «Гармония на насыщенных тонах», «Гармония на ненасыщенных тонах, контрасты, сближенность гаммы» и т.д. Данные темы имеют расплывчатый характер, поэтому в первом классе, для учащихся точно конкретизируются задачи, основанные на передаче материальности различных предметов.

В первом классе, после нулевого, уже не стоит бояться ставить стеклянные и керамические вещи. Технически это сложно, но эти задания интересны для данного возраста.

Рис. 13. Примеры работ

В постановках с металлическими предметами хорошо показывается связь с окружающей средой и в плане навыков хорошо обогащают зрительное восприятие.

Рис. 14. Примеры работ

Отдельного внимания требуют натюрморты в сближенной гамме. Задача ставится на передачу тоном и цветом нюансов, родственных по гамме цветов. Постановки ставятся в холодной и теплой гамме, в них прорабатываются все ранее полученные навыки и умения (среда, рефлекс, контрасты и цветовая гармония, тональные отношения). Главный упор делается на колористический поиск гармоничных оттенков.

Рис. 15. Пример работ в сближенной цветовой гамме

Реализация программы ведется в соответствии с федеральной программой, но все мы понимаем, что возраст 11-12 лет весьма противоречив. В этом возрасте детям очень быстро всё наскучивает и стоит отметить, что учеба в художественной школе занимает большое количество времени и сил. Очень важно сохранить интерес детей предпрофессиональному художественному образованию. Обучение должно приносить положительные эмоции.

Для этого делаем интересные постановки натюрмортов, которые «зажигают» в ребятах желание творить.

Рис. 16. Натюрморты по мотивам праздников

Введение подготовительного нулевого класса положительно сказалось на психологической подготовке учащихся к освоению основной программы. Нулевой класс позволил усложнить программу первого класса и

сосредоточиться на углубленной отработке живописных навыков в различных по материальности натюрмортах. Так же в подготовительном нулевом классе учащиеся осознают свои возможности и заинтересованность в программе художественного образования, делают выбор о целесообразности продолжения обучения. Благодаря этому происходит естественный профессиональный отбор на предпрофессиональное обучение с первого класса ДПОП «Живопись».

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИВОПИСЬ» В ПЕРВОМ КЛАССЕ

Марчук Елена Олеговна

*преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 17»*

Аннотация: в статье рассмотрены методы и формы преподавания учебной дисциплины «Живопись» в первом классе, дается краткое описание учебных тем по цветоведению, влиянию цветовой среды на предметы.

Ключевые слова: живопись, цвет, оттенок, цветовые отношения, нюанс.

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» реализуется в «Детской школе искусств № 17» с 2018 года. Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество».

Задания первого класса знакомят учащихся со свойствами живописного материала гуашь и её

техническими возможностями, с основами цветоведения: цветовой круг, основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, способы получения составных цветов и их применение в практической работе. В рамках программы, учащиеся знакомятся с основными характеристиками цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность, изучают законы распределения света и цвета на объемной поверхности, наблюдают за изменением цвета в зависимости от освещения.

В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контрастных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко используется черный цвет.

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии.

Цвет воздействует на все органы чувств человека, оказывая влияние на работоспособность, внимание, остроту слуха и вызывает эмоциональные реакции, повторяемость и положительная направленность которых становится основой развития чувства цвета.

Живопись обладает определенными функциями и возможностями преобразования действительности в продукт творческой деятельности. Тогда идея, содержание постановки порождают поиск новой формы их передачи. Восприятие ребенка является конденсатором чувств и эмоций, которые связаны с поиском средств художественной выразительности.

Воспитание цветовой культуры происходит из свойств самого феномена цвета, заключающиеся в ассоциативности и целостности его восприятия. Это обеспечивает передачу информации через определенный колорит (радость, грусть), создает ощущение эстетического комфорта, цветовой гармонии.

Цветовые отношения раскрывают особенности взаимоотношений между чувственной стороной постановки и его содержанием, т. е. ребенок видит цвет в зависимости от среды окружения с ее предметной формой.

«Цветоведение» составляет изучение свойств живописных материалов, их технических возможностей, изучение свойств цвета, основных закономерностей создания цветового строя, а также изучения цветовых гармоний и тональных и цветовых контрастов.

Темы заданий по теме «Цветоведение» продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Поскольку труд художника сопряжен с применением красок, курс практического цветоведения осуществляется с помощью красок и их смешения. Содержание колористических упражнений ставит обучаемого в такие условия, в которых он неминуемо видит такие оттенки и полутона, такие сопоставления цветов, которые не замечал ранее. Упражнения становятся для учащегося самостоятельным исследованием, ведущим его к приобретению колористического опыта.

Поэтому и цели учебного предмета работают на:

- развитие у учащихся самостоятельного, индивидуального восприятия цвета и умения владеть им, как одним из главных составляющих в композиции и живописи,

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков,

- развитие художественно-образного мышления у детей посредством цветового восприятия.

Задачи учебного предмета делятся на образовательные, развивающие и воспитательные.

К образовательным задачам относятся:

– изучение законов освещения: теплый свет – холодная тень и наоборот;

– знания о градациях цвета на объемных поверхностях: свет, блик, полутень, тень собственная и падающая;

– формирование знаний, умений и навыков в реалистической передаче природы средствами живописи.

Среди развивающих можно выделить:

– развитие умения посредством живописи находить на объемных предметах собственный локальный цветовой тон предмета;

- развитие творческого воображения.

И наконец, не менее важные воспитательные задачи:

– воспитание у обучающихся чувства цвета и цветовой гармонии;

– воспитание наблюдательности к окружающему миру.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используется комплекс методов обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Используемые методы обучения в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Для успешного результата в освоении темы «Цветоведение» в ДШИ разработан комплекс учебно-методических пособий.

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, работы учеников из методического фонда школы, настенные иллюстрации.

Демонстрационные: демонстрационные модели.

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные учебные презентации в формате MS Power Point по темам программы (если есть возможность демонстрации).

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.

В рамках публикации остановимся на некоторых темах.

Тема 1. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами.

Основные задачи: составление сложных цветов в процессе выполнения цветowych растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому. Гуашь, бумага формат А4.

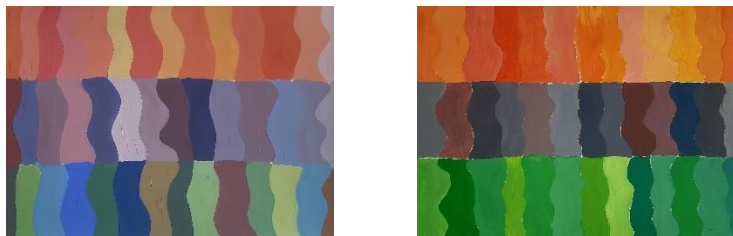

Рис 1. Примеры работ на знакомство с холодными и теплыми цветами.

Тема 2. Характеристика цвета.

Основные задачи: знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Панно с основными и составными цветами. Материал: бумага А3, гуашь.

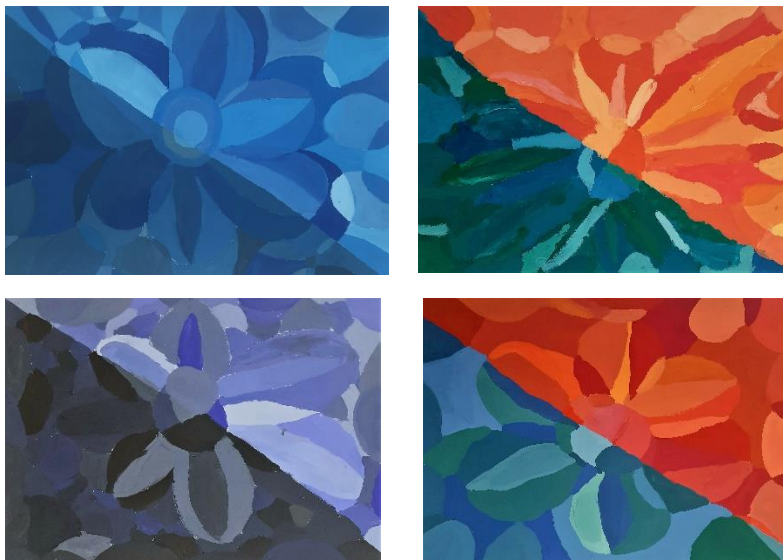
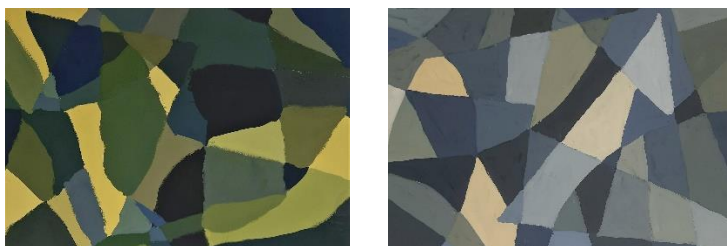

Рис 2. Примеры работ. Характеристика цвета

Тема 3. Нюансы. Многообразие оттенков цвета.

Основные задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах. Влияние количественно-качественное соотношение набора тёплых и холодных оттенков на цветовую гамму. Материал: бумага А3, гуашь.

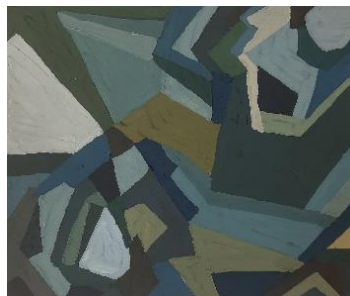

Рис 3. Примеры работ. Многообразие оттенков цвета

Тема 4. Трехцветная и многоцветная гармонии.
Поиск цветовых отношений.

Понятие трехцветной и многоцветной гармонии.
Декоративная композиция цветов в плоскостном варианте,
в многоцветной гамме. Материал: бумага А3, гуашь.

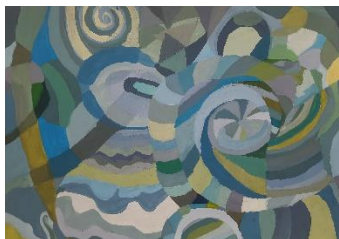
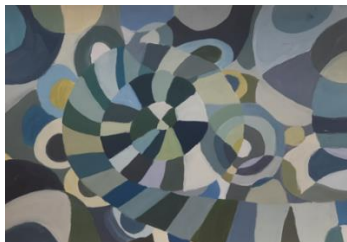

Рис 4. Примеры работ. Поиск цветовых отношений.

Тема 5. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета.

Три краски – желтый, синий и красный – основа, благодаря которой, теоретически, художник может создать все остальные цвета. Их еще называют первичным. Эти цвета невозможно получить путем смешения каких-либо других пигментов. Смешивая попарно основные цвета, мы получаем дополнительные – зеленый, оранжевый, фиолетовый.

Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятие «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета.

Рис. 5. Примеры работ. Три основных свойства цвета.

Тема 6: Нюанс. Гармония по общему цветовому тону.

Основные задачи: развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освещения на предметы. Материал: бумага А4, гуашь

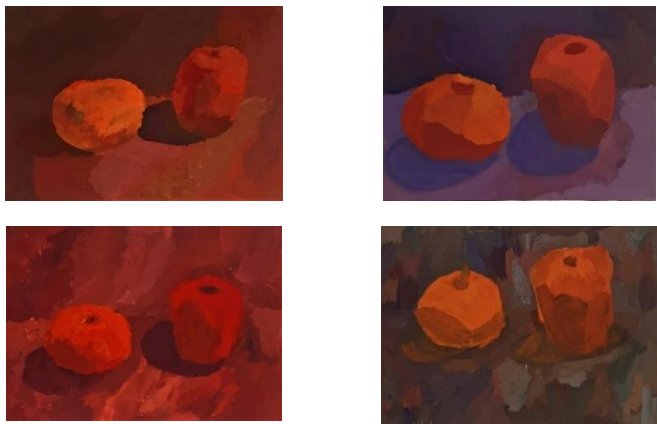

Рис. 6. Примеры работ. Нюанс. Гармония по общему цветовому тону

Тема 7. Полярная и цветовая гармония.

Понятие полярная и цветовая гармония. Этюд фруктов или овощей на основе цветовой полярной гармонии в среде из дополнительных цветов.

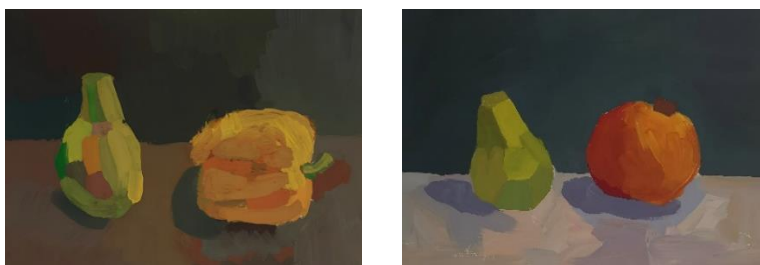

Рис. 7. Примеры работ. Полярная и цветовая гармония.

Тема 8. Цветовая гармония. Полярная гармония

Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», когда цветовые отношения фруктов и окружения строятся на основе полярной гармонии. Материал: бумага А3, гуашь.

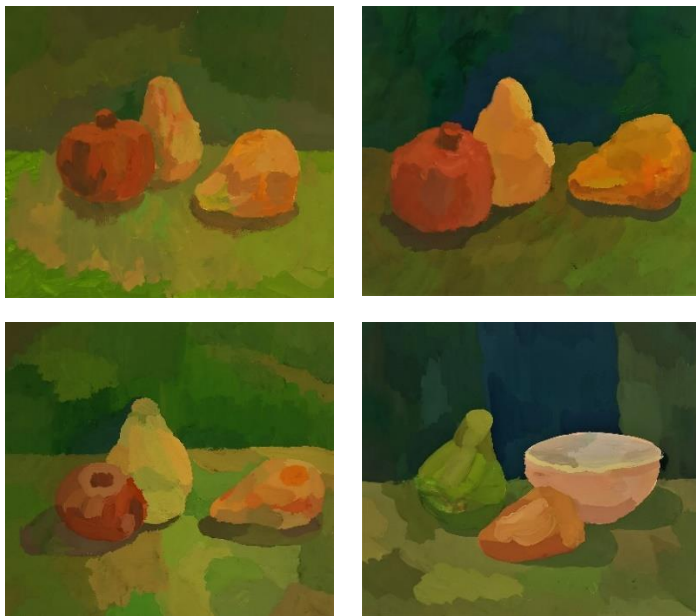

Рис. 8. Примеры работ. Полярная гармония

Тема 9. Гармония по общему цветовому тону

Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт из простых предметов быта цилиндрической формы с фруктами в тёплой и холодной гамме. Материал: бумага А3, гуашь.

Рис. 9. Примеры работ. Гармония по общему цветовому тону

Тема 10. Цветовой контраст (хроматический).

Тонкие цветовые отношения. Понятие «цветовая гамма», «колорит». Натюрморт из 3 предметов в сближенной цветовой гамме на цветном фоне. Материал: бумага А3, гуашь

Рис. 10. Примеры работ. Цветовой контраст (хроматический).

В заключении можно сделать вывод, в первый год обучения учащиеся успешно справляются с заданиями на построение простых гармоний с применением насыщенных цветов. Интерес к живописи и положительный эмоциональный настрой поддерживается с помощью многообразия цвета, редко используется черный цвет.

Знания о градациях цвета на объемных поверхностях (свет, блик, полутень, тень собственная) помогают на практике отрабатывать навыки передачи цвета. На примерах приведенных рисунков, видно, как учащиеся в своих работах посредством живописи умеют:

– находить на объемных предметах собственный локальный цветовой тон предмета;

- видеть локальный цвет и получать цветовые нюансы в натюрморте путем смешивания красок;
- реалистично передать натуру средствами живописи.

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ЖИВОПИСНОГО РЕШЕНИЯ ПРОСТОГО НАТЮРМОРТА В ПЕРВОМ КЛАССЕ. ПРАКТИКУМ В ТЕХНИКЕ «А LA PRIMA»

*Домашонкина Екатерина Ивановна
преподаватель, методист
МБУДО ДХШ «Весна» г.Бердск*

Аннотация: в статье представлен опыт объяснения живописного решения простого натюрморта для учащихся ДХШ в первом классе. Автор делится техникой нанесения в один слой акварельной краски нужной силы тона и цвета - «а la prima».

Ключевые слова: живопись, акварельная краска, техника «а la prima», натюрморт в технике алла-прима.

Постоянный круговорот в природе, смена погодного настроения – заставляли бесконечно страдать великолепного Клода Моне – французского художника-импрессиониста, да и многих других собратьев живописцев, мечтающих запечатлеть одно мгновение пролетающей жизни. «Я бы хотел рисовать так, как поют птицы», – с грустью сказал однажды Моне [1]. К известному художнику вернемся чуть позже, а пока сделаем обзор предпрофессиональной программы учебного предмета «Живопись», разработанной на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись».

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с

пленэром. В каждой из них присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов «от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного построения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной среды.

Методика обучения ориентирована на систему преподавания академической живописи, на работу с натуры. Каждому году обучения соответствуют цели и задачи, которые ясно выражены в учебных постановках. Необходимо шире использовать для постановок натуральные фрукты и овощи, растения, хлеба, соленья, рыбу, кухонную утварь, предметы труда, различные по материалу предметы быта. Необязательно составлять натюрморт из дорогих и красивых предметов. Чем строже и проще предмет по форме, и, к тому же, «обжит» человеком, тем лучше. Постановки должны быть разнообразными по композиции, тематике, цветовой гамме, пластике, контрастными и нюансными.

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой отношений.

В первом классе учащиеся начинают осваивать способы нанесения в один слой акварельной краски нужной силы тона и цвета. И сейчас, как я и обещала, вернемся к истории Клода Моне. Одним из спасительных выходов в сложной творческой задаче импрессиониста стала техника «а la prima»). Это письмо «в один присест», (буквальный перевод с итал. «а la prima»), должно быть

завершено за сеанс. В этом ее главное отличие от многослойной, пастозной живописи.

Для новичков в искусстве подобный прием письма – колоссальный опыт, развивающий:

- повышенную концентрацию на рисуемых объектах;
- навыки работы с красками на палитре;
- техническое живописное мастерство;
- живость и спонтанность восприятия;
- глазомер, чувство цвета, формы;
- нестандартное, образное мышление и многое другое.

Классически сложилось, что в технике живописи «алла-прима» работают маслом и акварелью. Яркость мазков, минимум перекрытий. Когда акварель высыхает [1] она теряет первоначальную выразительность в несколько раз. Особенно на сырой бумаге. В технике алла-прима акварель желательно не перекрывать другими слоями, пытаюсь вновь увеличить ее интенсивность. Есть опасность переборщить с количеством цветов и получить грязь. Следует сразу писать активными, сочными мазками. А необходимые акценты, придающие резкость и законченность, можно аккуратно подчеркнуть на высохшей работе.

Как вы думаете, в чем заключаются плюсы и минусы техники алла-прима? Рассмотрим положительные аспекты.

Главное достоинство техники быстрого письма – возможность написать работу за очень короткий отрезок времени. Это прекрасный выход для тех, кто занимается этюдной живописью на пленэре и ловит разные состояния природы.

С техникой алла-прима можно отработать конкретные задачи «на освещение», «состояние», не вдаваясь в проработку деталей и без сложного композиционного анализа [1].

Натюрморт в технике алла-прима позволит сохранить особое впечатление, свежесть и красоту.

Особенно если в постановке живые цветы, фрукты или овощи [1].

Для начинающих живописцев техника «в один присест» – возможность избавиться от скованности руки, робости и нерешительности. Это отличная школа, развивающая и обогащающая молодых художников.

Для практикума нам будут нужны: мольберт, стул, табурет для красок, стул, куда поставить постановку, предметы для постановки. Обычно преподаватель приглашает подойти к своему мольберту учащихся и подробно проговаривает, как приготовить рабочее место, обустроить его удобно, напоминает, что не нужно давить на карандаш, чтобы получился легкий рисунок. Здорово, если дополнительно рассказывает историю, сосредотачивает, настраивает ребят на внимательное слушание.

Как же проходит практикум по рисованию простых предметов? Для начала поставим постановку. Пусть это будет классический кувшин на ярких драпировках. Сначала еще раз рассказываем про компоновку, проговариваем размер предметов, последовательную работу на формате.

Обычно ребятам предлагается выполнить два задания в технике алла-прима:

1. этюды с натуры живописных комнатных растений (передать цветом характер, окраску, цветовые отношения между листьями и фоном),

2. этюд с натуры книги с яркой живописной обложкой

При оценивании работ учащихся первого года обучения учитывается уровень следующих умений и навыков:

- грамотно компоновать изображение в листе;
- грамотно передавать локальный цвет;
- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону;
- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов;

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей.

Задача педагога - вдохновить ученика на рисование акварелью, влюбить в этот материал, преподнести через игру - красоту акварельной передачи мира. Тогда формируется мотивация, радость творчества даже в учебных работах и обязательно успех, а отсюда вытекает и результативность каждого ученика и его преподавателя.

Список источников

1. Вдохновение – художественная школа / [Электронный ресурс] URL: <https://www.izocenter.ru/blog/akvarelnye-kraski-silnye-i-slabye-storony/> (дата обращения: 05.04.2023)
2. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2008
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. - Обнинск: Титул, - 1996
4. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. - М., 1968
5. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, – 1980
6. Кондрашова М. С. Моне. Биография в инфографике. - Бомбора, 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО КЛАССА ДПОП «ЖИВОПИСЬ» НА ПРИМЕРЕ УПРАЖНЕНИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ

Бендер Екатерина Александровна
преподаватель

МБУДО "Детская школа искусств" города Искитима
Новосибирской области

Аннотация: в статье представлены примеры упражнений, используемых в рамках реализации ДПОП «Живопись» (учебный предмет «Композиция станковая») для формирования творческого мышления учащихся

первого класса ДШИ.

Ключевые слова: композиция, изобразительное искусство, творческое мышление.

ДПОП «Живопись» в МБОУ ДО «ДШИ» г. Искитима реализуется с 2013 года. По данной программе было сделано 5 выпусков. Учебный предмет «Станковая композиция» в данной программе находится в тесной связи с рисунком, живописью, историей изобразительного искусства, пленэром, скульптурой и графикой. В результате прохождения программы, учащиеся получают знания по предмету и практические навыки для создания творческой дипломной работы.

Все правила композиции в изобразительном искусстве основаны на законах восприятия человеком окружающего пространства, которые работают на подсознательном уровне. Художник должен понимать, что точкой отчета для создания любой визуализации является человек, то есть зритель. Композиция - это сбалансированное расположение «абстрактных» пятен в заданном формате [2].

Для детей более понятным является следующее определение: композиция — это сочинение, сочетание, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей [3].

Главной задачей упражнений по композиции является формирование творческого мышления, через освоение определенного объема теоретических знаний, умений и навыков. В дальнейшем это позволят учащимся грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Упражнения рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции, на исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с материалами и способами работы с ними.

Задания формируются с учетом возрастных особенностей детей 11-12 лет, особенностями их мышления и восприятия. Неотъемлемой частью в

упражнениях по композиции являются игровые моменты, где для выполнения задания используется техника аппликации, с помощью которой можно многократно совершать перестановку элементов в поисках удачного их расположения на плоскости. Данный прием предоставляет учащимся большую свободу при выполнении упражнений, а преподавателю позволяет осуществлять контроль над выполнением заданий.

Воспитание целостного художественного видения решается через упражнения, где идёт освоение выразительных средств композиции. Задания выстраиваются в логической связи одного упражнения с другим, с постепенным усложнением понятий и требований, они основаны на принципе «от простого к сложному». Упражнения выполняются в формате А3. Использование гуаши, как кроющей краски, позволяет развивать навыки аккуратности в работе.

Начинается изучение композиции с силуэта (пятна). Силуэт - это однотонное изображение предмета. Силуэт объекта может рассказать нам обо всем, так как силуэт содержит характерные признаки: высоту, ширину, характер, благодаря определенной конфигурации. В упражнениях используется чёрный силуэт на белой бумаге, по принципу «темное на светлом».

В процессе выполнения упражнений идет изучение выразительных средств композиции: «силуэт», «тон», «цвет». Рассмотрим несколько примеров.

Упражнение «Старый забор»

Рис. 1. Упражнение «Старый забор»

В данном упражнении главное внимание мы обращаем на заполнение листа и ритмический строй изображения. Выполняем по представлению, развивая фантазию и воображение у учащихся. Перед выполнением упражнения смотрим зрительный ряд – фотографии старых заборов. В процессе объяснения, акцентируем внимание учащихся, на то, что старый забор должен быть выполнен из штакетника (вертикальные элементы забора), разного по ширине, высоте, с наклоном.

Следует дать возможность учащимся «домыслить», с помощью чего можно «починить» старый забор. Это могут быть проволока, сетка, веревка. На заборе можно изобразить «старые» предметы – старый валенок, половик, перевернутую крынку и так далее. Эти предметы, учащиеся выбирают в натурном фонде школы, который состоит из разнообразных старых предметов.

В процессе выполнения упражнения, учащиеся вырезают из черной бумаги полоски разной ширины, высоты и ищут варианты расположения вертикальных элементов забора. Самый удачный вариант учащийся использует в упражнении, которое выполняет силуэтом, на одной линии, в горизонтальном формате А3.

Упражнение «Полка»

В упражнении так же, как и в предыдущем, идет акцент на заполнение листа, ритмический строй и выделение главного. При работе над упражнением используем предметы из натурального фонда школы. Отбор предметов происходит по принципу «родства». Предметы на полке должны быть «связаны» одной темой, в которой не должно быть случайных элементов. Предметы должны быть разнообразны по характеру формы и различными по массе пятна. Они ставятся на высокий столик, чтобы плоскость стола находилась на линии горизонта рисующего. При выполнении эскиза, плоскость стола не рисуется.

Сначала учащиеся делают наброски предметов с натуры силуэтом, используя мягкий карандаш 3В-10В. Затем выполняют форэскизы. Нужно донести до учащихся, что предметы могут загромождать друг друга, могут быть разными по высоте, между ними должны быть разные расстояния и не должно быть повторений. «Главный» предмет выделяем формой, размером. В зависимости от своего темперамента, ребенок может выполнить разное количество форэскизов, из которых выбираем самый удачный и на его основе выполняем упражнение силуэтом в горизонтальном формате А3.

Рис.2. Упражнение «Полка»

Упражнение «Вешалка»

«Вещи рассказывают о хозяине»

В упражнении идет акцент на заполнение листа, построение ритмического строя изображения и выделение главного. Работу над упражнением начинаем с набросков и зарисовок верхней одежды, головных уборов, предметов интерьера и быта, обуви, аксессуаров, подходящих по тематике – зонт, сумка, коробки и т. д.

В урочное время делаем наброски в раздевалке школы и наброски старой обуви, которая находится в натурном фонде школы. Обращаем внимание учащихся на передачу характера предметов и асимметрию в изображении висящей на вешалке верхней одежды. Наброски должны быть «живыми», не формальными. На дом учащимся дается аналогичное задание. Далее, на основе набросков, учащиеся выполняют форэскизы. Идет выбор формата, выделение главного с помощью формы, размера.

На основе самого удачного форэскиза, учащиеся выполняют 3 листа с изображением вешалки: силуэтное; тональное; цветное.

Силуэтное решение выполняем черной гуашью на белом фоне. Предметы должны быть «связаны» между собой и «рассказывать» о хозяине. Между ними должен быть «диалог». Тональное решение выполняется в три тона, используя черный, белый и серый тон. Акцентируем внимание учащихся на выделении «главного» с помощью тона и равновесии. Далее идет цветное решение, которое выполняется на основе тонального. Цветовая гамма ограничена: черный, белый, один теплый и один холодный цвет (на выбор учащегося). Перед выполнением упражнения, учащийся ищет на палитре нужный тон и цвет. Обращаем внимание учащихся на выделении «главного» с помощью цвета.

Рис.3. Упражнение «Вешалка»

Упражнение «Старое окно»

«Окно рассказывает о хозяине»

Задание основано на накопленных зрительных впечатлениях от экскурсии - беседы, которую делаем перед выполнением упражнения. Вблизи нашей школы расположен частный сектор, где ещё остались старые дома. В беседе обращаем внимание учащихся, что окно, через детали, может «рассказать о хозяине». На дом даем задание внимательно понаблюдать за тем, какие бывают окна. Затем, на уроке, ученики с натуры зарисовывают настоящее старое окно со ставнями, которое есть в натурном фонде нашей школы. При выполнении зарисовок с натуры соблюдаем пропорции окна и изучаем его структуру. Далее, на основе натуральных зарисовок выполняем форэскизы и самый удачный, учащиеся используют в упражнении. Учащиеся выполняют 3 листа с изображением окна: силуэтное; тональное; цветное.

Аналогично предыдущему упражнению выполняем силуэтное, тональное и цветное решение упражнения. Но, перед учащимися ставится более сложная задача, в которой нужно продумать образ окна. В изображении окна, помимо того, что оно должно «рассказывать» о хозяине, можно передать время суток, время года.

Рис. 4. Упражнение «Старое окно»

Все представленные упражнения по композиции являются основой для дальнейшей работы учащихся над композиционными эскизами. Овладение выразительными средствами композиции («силуэт», «тон», «цвет»), через упражнения, будут способствовать в дальнейшем не только полноценной работе над художественным образом и заданной темой, но и способствовать формированию творческого мышления учащихся.

Список источников

1. Шорохов Е.В. Основы композиции. - М., Просвещение, 1979
2. И.М. Володькин. Движение и ритм в композиции. - М., 2018
3. Живопись. Словарь терминов. / Электронный ресурс] URL: <http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/121.htm> (дата обращения: 13.04.2023).

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА ДПОП
«ЖИВОПИСЬ» (8 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ) НА ПРИМЕРЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Шаркова Екатерина Сергеевна

преподаватель

МБУДО "Кольцовская детская школа искусств"

Аннотация: в статье представлен опыт развития творческих способностей обучающихся первого класса ДПОП «Живопись» (8 лет обучения) на примере учебного предмета «Прикладное творчество». Автор рассказывает о создании фонда оценочных средств прикладному творчеству, основанном на работах методического фонда, созданного преподавателями отделения ДПИ.

Ключевые слова: прикладное творчество, творческие способности, методический фонд, орнамент, работа с бумагой, игрушка в различных техниках и материалах, традиционные виды росписи.

«Вещь», сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее»

Н. Д. Бартрам

Художник, педагог, искусствовед, исследователь игрушки, создатель музея игрушки Николай Дмитриевич Бартрам отмечает роль детского творчества в становлении личности ребенка [2]. Неслучайно, развитие творческих способностей обучающихся – одна из важных задач преподавателя дополнительного образования. Желание создавать что-либо своими руками характерно

для ребенка с раннего детства. Это возможно реализовать на уроках прикладного творчества, направленных на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.

В Кольцовской детской школе искусств реализуется восьмилетняя дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись». Программа разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Программа включает четыре раздела: «Орнамент», «Работа с бумагой», «Игрушка в различных техниках и материалах» и «Традиционные виды росписи». Знакомясь с различными техниками и видами декоративного творчества, учащиеся узнают о его многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. Содержание программы постепенно усложняется с каждым годом обучения, исходя из возрастных возможностей детей. Развитие детского творчества в декоративной лепке во многом зависит от умения детей работать с глиной, красками и соответствующими инструментами.

Декоративная лепка способствует приобретению этих умений, так как предметы требуют тщательности в обработке, что достигается при помощи стеки, пальцев,

мокрой салфетки. Следовательно, работа влияет на развитие мелких мышц кисти ребенка, учит работать кончиками пальцев, делает их более чувствительными, т. е. развивается рука, а это очень важно для дальнейшего обучения в школе искусств.

В заданиях первого класса, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета.

В процессе изучения приемов народной росписи у детей формируется свобода и раскованность руки, развиваются предплечье, кисти, пальцы, координация руки и глаза. В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, соблюдается ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов.

Прикладное творчество способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение и обобщение.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент учебной программы «Прикладное творчество» для учащихся первого года обучения.

В конце 2020-2021 учебного года, при подготовке ДПОП, стояла задача качественного наполнения ФОС учебных предметов. К этой работе мы подошли ответственно, имея богатую «копилку» методического фонда.

ФОС по прикладному творчеству, лепке был создан опираясь на автономный многолетний методический фонд, собранный преподавателями отделения ДПИ, который систематически обновляется. Это работы учащихся прошлых лет, реализованные на содержании ДООП.

Методический фонд – это огромный потенциал различных методических приемов и средств в деле совершенствования художественного образования и реализации предпрофессиональных программ.

На отделении ДПИ преподавателями сформированы папки с наглядным материалом для уроков. При объяснении задач, стоящих перед обучающимися и путями их решения, преподаватели отделения применяют различные компоненты методического фонда.

В процессе обучения дети знакомятся с многообразием материалов и вариативностью их признаков, качеств и свойств в соответствии с ФГТ. На уроках «Прикладного творчества» у обучающихся формируется способность создавать изделия из картона, бумаги, ваты, ткани, пластилина, отражающие окружающую действительность в простейшей форме, развиваются интерес к художественному декоративно-прикладному искусству, творческое мышление, пространственное воображение, наблюдательность, ярко выраженная зрительная и моторная память, точность глазомера, и художественная активность.

Творческие способности детей на уроках «Прикладного творчества» развиваются в разных направлениях:

- в создании эскизов на бумаге;
- в продумывании элементов узора;
- в расположении их на объемах;
- в создании предметов декоративного характера;
- умения найти способ изображения и оформления предмета;
- в перенесении задуманного декоративного узора на изделие.

Наиболее часто во время объяснения применяются «образцы» работ учащихся прошлых лет и поэтапные разработки выполнения заданий.

Эффективные методики и приемы работы преподавателей, работающих с детьми по ДПОП, богатый методический фонд, позволяют качественно и результативно представлять работы учащихся на школьных выставках; конкурсах. Работы пополняют «копилку» методического фонда (перспективное обновление ФОС) (работы учащихся выполнены на уроках

ДПИ, прикладного творчества и лепки). Транслируются в рамках школьного медиа-проекта «Чудо живого искусства» (выставки-презентации).

В заключении, можно сделать вывод - прикладное творчество развивает творческие способности детей, развивает нестандартность мышления, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания формы и цвета, формируются достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни.

Список источников

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1990-245с.
2. Бартрам Н.Д. Игрушка // Бартрам Н.Д. Избранные статьи. Воспоминания о художнике. М., 1979. с. 45.
3. Леонтьев А.А. «Научите человека фантазии...» (творчество и развивающее образование) // Вопросы психологии. 1998 №5 с. 82

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» С ПРЕДМЕТОМ «КОМПОЗИЦИЯ» И РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА (ЖИВОПИСЬ, МУЗЫКА, АРХИТЕКТУРА) НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «РИТМ»

***Сошина Мария Александровна**
преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 30»*

***Ворошилова Ольга Алексеевна,**
преподаватель МБУДО города Новосибирска
«Детская школа искусств № 30»*

Аннотация: в статье речь идет о процессах интеграции предмета «Беседы об искусстве» с профильными дисциплинами и различными видами искусства (живопись, театр, музыка, архитектура) на примере темы «Ритм». Автор делится опытом, как решается основная цель учебного предмета – формированием знаний об искусстве учащихся первого класса.

Ключевые слова: интеграция, беседы об искусстве, виды искусств, ритм.

Интеграция – целенаправленный процесс по объединению разрозненных элементов. В контексте обучения интеграция – это межпредметная взаимосвязь, создающая единую систему и формирующая у ребят целостную картину мира.

В МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 30» реализуется ДПОП «Живопись» (5 лет обучения) с 2021/22 учебного года. Художественная школа начала свою деятельность в 1996 году. Наряду с основными направлениями - музыкальный театр, музыкальное исполнительство и хореографическое искусство - первоначально существовало общеэстетическое отделение. Его программа ориентировалась прежде всего на детей, чьи интересы в сфере искусства еще не определились окончательно, и предусматривала комплексное ознакомление учащихся с изобразительным искусством, хореографией и музыкой одновременно.

С течением времени выявилась проблема - дети, отдавшие предпочтение изобразительному искусству, не имели возможности продолжить обучение по выбранному направлению в стенах школы. Так появилась идея создания специализированного художественного класса.

С 2018 года сформировано полноценное художественное отделение. Сейчас это одно из самых востребованных отделений ДХШ № 30.

В 2021 году набран первый класс по ДПОП «Живопись» (5 лет обучения). Работа по этой программе позволила существенно увеличить количество часов, отведенное на изучаемые дисциплины, обогатить учебный процесс домашними заданиями и консультациями.

В первый год обучения по ДПОП «Живопись» изучается предмет «Беседы об искусстве». На уроках по предмету «Беседы об искусстве» достаточно сложно сохранять внимание учеников на высоком уровне на протяжении всего занятия. Повышению интереса учащихся к предмету способствует интеграция предмета с профильными дисциплинами. Понимание того, что теоретическая база в изобразительном искусстве неразрывно связана с практикой. Практические навыки совместно со знанием теории позволяют добиться лучшего качества при выполнении художественной работы.

Наряду с главной целью предмета «Беседы об искусстве» – формированием первоначальных знаний об искусстве – перед участниками образовательного процесса стоит также ряд других целей и задач.

В сжатое количество времени увлечь не только изобразительным искусством, но и театральным искусством, музыкой, танцем, литературой и поэзией современных детей, перегруженных информацией в общеобразовательной школе, оказалось очень непростой задачей.

Особое внимание в преподавании предмета необходимо обратить на блоки программы, посвященные динамическим и синтетическим видам искусства. Практика показывает, что это общая проблема для преподавателей-художников ДШИ и ДХШ.

Мы нашли для себя выход, который заключается в «беседах об искусстве» с учащимися о видах искусства через призму значимости и особенностей профессий художника, связанных с синтетическими и динамическими видами искусства, о творческом пути художников,

состоявшихся в таких профессиях. Эти беседы также сопровождаются демонстрацией произведений мастеров прошлого и современных авторов, способствуя насмотренности учащихся, развитию их художественного вкуса и умения анализировать произведения. В большей мере через работы художников можно рассказать о театре. В качестве примера приведем эскизы декораций к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко» и спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Тень».

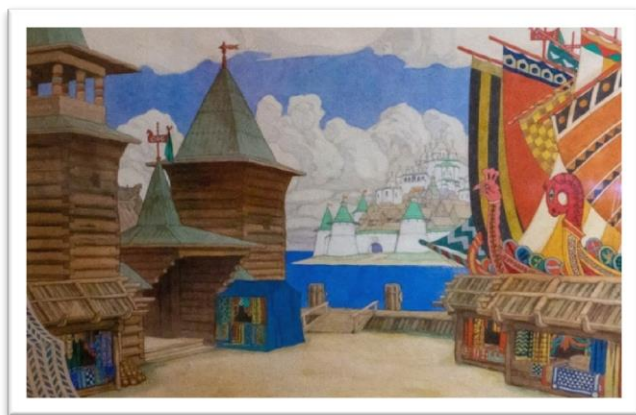

Рис.1. И. Я. Билибин. «Пристань». Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко», 1918

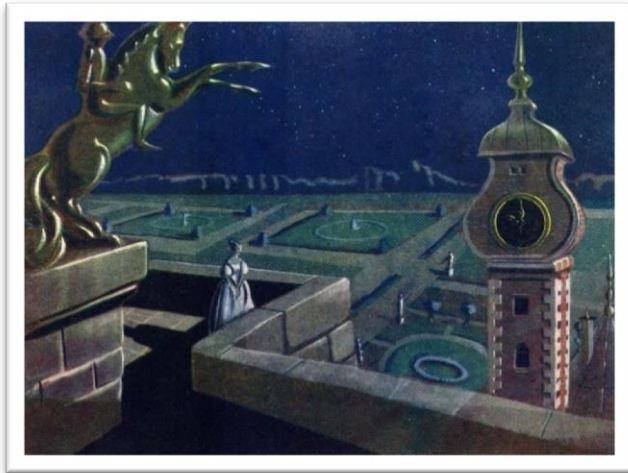

Рис. 2. Н. П. Акимов «Терраса Королевского дворца». Эскиз декорации к спектаклю по пьесе Евгения Шварца «Тень», 1940

В музыке в меньшей степени присутствует работа художника, но взаимосвязь музыки и живописи – в терминологии, в эмоциональном воздействии гармонии звуков или красок вне зависимости от сюжета – огромна.

М. Сарьян писал: «Если ты проводишь черту, то она должна звучать, как струна скрипки: или печально, или радостно. А если она не звучит – это мертвая линия. И цвет то же самое, и все в искусстве так» [1].

Мы говорим «серебряный звук», «звонкий цвет»; есть понятия чистоты звука и чистоты цвета; и в музыке, и в изобразительном искусстве присутствуют термины, часто схожие не только по звучанию, но и по смыслу, такие как: «ритм», «пауза», «интервалы», «гармония», «доминанта», «акцент», «контраст», «нюанс». Изучение этих средств выразительности не только в контексте теории изобразительного искусства, но и на примерах музыкальных произведений, обогащает учащихся

большим пониманием смысловых значений, повышает восприимчивость учащихся к произведениям искусства.

Примером интеграции с предметом «Композиция» и динамическими видами искусства является тема «Ритм». В рамках статьи познакомимся с фрагментами урока по данной теме, разработанного в опоре на пособия по композиции Е. В. Шорохова, Н. М. Сокольниковой [2], [4].

Ритм – основа нашего бытия. Это движение жизни. Вращение планет, смена времен года, дня и ночи, дыхание и удары сердца, звучание речи, шум дождя и шум моря, пение птиц в основе своей содержат ритмическое повторение.

Одни из первых в мире известных нам стихотворных произведений – произведения Гомера – были написаны гекзаметром (в ритме шума моря) и исполнялись нараспев под звуки лиры [5]. Само слово «ритм» греческого происхождения и означает «мерное течение». В основе любого произведения искусства лежит ритм, он является одним из важнейших средств выразительности.

Ритм музыки – это чередование длительности звуков и пауз между ними. Из этих повторов складывается музыкальный рисунок, который заставляет нас эмоционально реагировать. Это пульс музыки. В качестве примера послушайте произведение В. А. Моцарта "Рондо в турецком стиле". Мы очень четко слышим ритм, которому подчиняется вся мелодия. Музыканты изучают нотную грамоту для того, чтобы прочесть, не только по каким нотам, но и в каком ритме играть произведение. Мы не будем изучать ноты, но визуально все равно можно представить себе ритм музыки. Послушаем первые 7 секунд мелодии. Есть более громкие звуки, и более длинные, это акценты, есть более тихие и более короткие звуки. Есть и паузы между звуками. У меня получился вот такой рисунок, где красный цвет – это громкость, длина отрезка -это длина звука, а пустые прямоугольники – это паузы. Получается, что и изображение музыкального ритма смотрится интересно.

Рис. 4 А. А. Рылов «В голубом просторе», 1918

Явно видно различие промежутков пространства между изображенными на полотне объектами, будь то летящие гуси, облака вблизи или на заднем плане, вершины гор или волны далеко внизу. Это дополнительно усиливает эффект стремительного движения и природной свободы, которыми «дышит» эта картина.

Ритм в станковой композиции – это соразмерное чередование каких-либо элементов картины, которое происходит с некоей последовательностью, с определённой частотой, через определённые паузы. При этом создание видимости ритма возможно только при наличии не менее трёх повторяющихся элементов.

Ритмический рисунок в живописи состоит из элементов, которые должны вновь и вновь повторяться, не буквально, как копии, а в какой-то изменяющейся последовательности и закономерности.

Если мы посмотрим на репродукцию картины Исаака Левитана «Березовая роща» (рис. 5), то станет ясно, что ритм играет в ней не меньшую роль, чем в музыке.

Рис. 5. И. И. Левитан «Березовая роща», 1885—1889

Ритмический рисунок создают стволы берез, фактура коры, пятна и тени на листве и траве. Представьте себе, что все деревья выстроились по линейке, как на параде, выровнялись все пятна. Это разрушит композицию, сделает ее скучной и унылой. В том числе и по красоте ритмического рисунка мы можем понять, что перед нами произведение искусства.

Если говорить о таком простом предмете, как, например, деревенский забор, то его можно изобразить совершенно по-разному. Вот перед нами просто схематичные изображения забора.

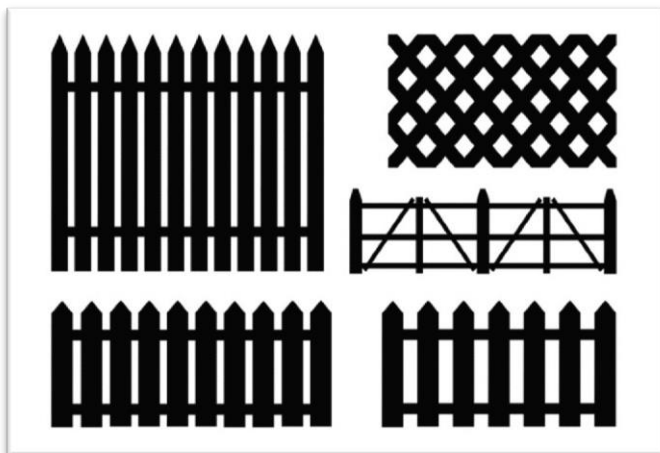

Рис. 6. Схематичные рисунки ограждений

Рассмотрим рисунки русского художника начала XX века Петра Васильевича Митурича. Тот же самый объект для изображения, та же самая черно-белая графика. Что изменилось?

Рис. 7. П. В. Митурич «Заборчик с деревом. Осень», 1947

Рис. 8. П. В. Митурич «Санталово. Дом Хлебникова», 1923

Рис. 9. П. В. Митурич «Заборчик», 1922

Появились акценты и паузы. Ритмический рисунок стал интересным. Выделяется главное. Такое изменение ритма может быть внесено в рисунок от себя, и оно может не соответствовать натуре. Но это добавление должно быть в меру.

Ритм очень важен и в искусстве архитектуры. Не зря архитектуру называют застывшей музыкой. В архитектуре зданий тоже есть свои акценты – оконные и дверные проемы, колонны, элементы скульптуры, и свои паузы – гладкие плоскости стен. В шедеврах архитектуры, например, на средневековых готических храмах, мы видим сложное сочетание деталей, которые подчиняются основному объему здания. Так же, как и в музыке, когда все элементы подчиняются общей идее произведения.

Рис. 10. Собор Богоматери в Амьене, Франция. XXIII в.

Ритм современной массовой архитектуры можно сравнить с ритмом популярной музыки - он проще и однообразнее, в нем меньше акцентов и сложных форм.

Рис. 11. Проект современного дома в Новосибирске.
Застройщик "Брусника", 2022

А архитектуру в современном стиле хай-тек можно сопоставить с современной же электронной и компьютерной музыкой.

Рис. 12. Здание фонда Луи Виттона.
Архитектор Фрэнк Гери, 2014

Свои ритмические правила есть и в других областях искусства, которые мы не будем подробно рассматривать в рамках урока – в театре, кино, литературе. Здесь акцентами служат яркие события сюжета, которые заставляют сопереживать героям произведений, а паузы позволяют расслабиться и подготовиться к новой порции эмоций или пищи для размышлений.

Таким образом, мы видим, что ритм играет важную роль в самых разных областях искусства, помогая передаче эмоций от автора к зрителю, и способствует рождению в душе зрителя его собственных переживаний. Разнообразие ритма безгранично, любое его проявление вдыхает жизнь в работу художника, а умелое обращение с ритмом способно сделать результат трудов выразительным и интересным.

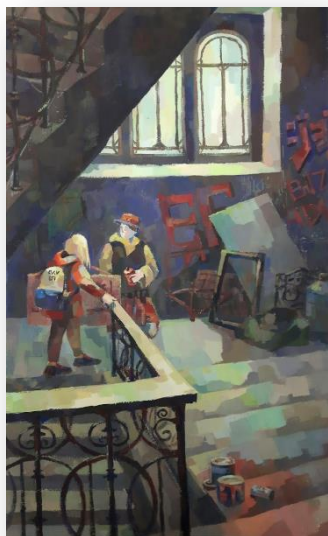

Рис. 13. Побежимова А.,
«Художники»,
профильная группа
художественного
отделения ДШИ №30.
Преподаватель.
Ворошилова О. А.

Обобщая тему интеграции дисциплины «Беседы об искусстве» с профильными предметами обучения, можно сказать, что в современном мире, где все чаще

проявляется дискретность знаний и восприятия, как никогда важно воспитывать в учащихся цельное представление о прекрасном, научить понимать и чувствовать единые закономерности, объединяющие все виды искусства в его облагораживающем человеческую природу воздействии.

Список источников

1. Сарьян М. Из моей жизни. М.: Прогресс, 1976.
2. Шорохов Е. В. Основы композиции. Учебное пособие для студентов пединститутов по специальности "Черчение, рисование и труд". М.: Просвещение, 1979.
3. Энциклопедический словарь юного музыканта. М.: Педагогика, 1985
4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Учебник для уч. 5 - 8 кл.: в 4 ч. Ч 3. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1998.
5. Гомер. [Одиссея. Песнь первая](#). [Архивная копия](#) от 29 августа 2013 на [Wayback Machine](#). Перевод с древнегреческого и предисловие Максима Амелина. [Новый мир](#). 2013, № 2.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДПОП «ЖИВОПИСЬ В ДХШ Р.П. КРАСНООБСК

«РИСУНОК» КАК ОСНОВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ В ПЕРВОМ КЛАССЕ ДПОП «ЖИВОПИСЬ»

Власов Владимир Сергеевич

преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск
член Творческого Союза Художников России

Аннотация: в публикации представлено содержание учебного предмета «Рисунок» ДПОП «Живопись» (5 лет обучения). Автор делает акцент на формировании навыков компоновки, тональной выразительности в рисунке учащегося первого класса через систему учебных заданий по полугодиям. Особое внимание уделяется основам композиции, техническим приемам и навыкам в работе над учебным натюрмортом.

Ключевые слова: рисунок, компоновка, равновесие, формат, пропорции, тон, силуэт, освещенность.

*Высочайшая сторона искусства заключается в рисунке,
остальное все наносное и только помогает...*

П.П.Чистяков

ДПОП «Живопись» реализуется в ДХШ р.п.Краснообск с 2014 года. Основной упор в программе ставится на академические предметы: рисунок, живопись, композиция станковая.

Рисунок в системе профессионального художественного и предпрофессионального образования является базовой фундаментальной учебной дисциплиной, в рамках которой закладываются основные

понятия и навыки. Прежде всего, композиционные: как закомпоновать натуру в листе, т.е. решить формат, найти его пластическую идею. Навык мыслить, анализировать натуру, т.е. формирование системы мировоззрения художника - познавать мир через рисунки.

Программа первого класса разделена на два больших логических блока: по полугодиям.

В первом полугодии решаются задачи композиции листа и технических навыков работы с материалом через систему следующих заданий:

- выполнение шкалы тональных градаций,
- рисунок плоской натуры на светлом фоне: листья, ветки, инструменты.

В этих заданиях формируются и закрепляются навыки работы над передачей пропорций силуэта и освоения плоскости листа тоном (рис. 1).

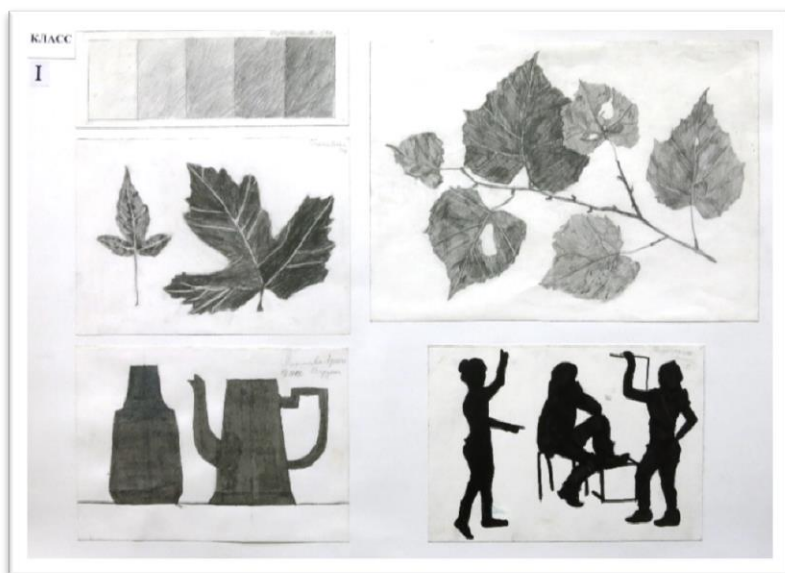

Рис. 1 Примеры работ, выполненных в I четверти

Предмет, как бы, выходит из листа, становится живым и понятным. Сочетание тона и строгого композиционного решения придают законченным работам характер монументальности. Поскольку именно силуэт (пятно) - одно из самых мощных средств выразительности в композиции.

Далее ставятся задачи организации динамичного силуэта в рисунке птиц, живых растений, бытовых предметов, фигуры человека (рис. 2).

Рис. 2 Примеры работ II четверти

Завершается полугодие плоскостным натюрмортом: обобщением навыков работы над силуэтом, композиционное построение асимметричного натюрморта.

При этом решаются задачи: длительной зарисовки с соблюдением этапов; построением общего габарита, пропорций и характера плоской симметричной формы инструментов; выполнением тонального разбора средствами штриховки.

Методика академического рисунка включает в себе как быстрые, так и длительные задания, чередуя различные темпы работы, а также разные форматы и материалы. Это способствует постепенному накоплению опыта и знакомству с материалами и техниками.

Во втором полугодии, учитывая, что возраст детей 10-12 лет, усложняется теоретическая база понятиями о конструкции, наглядной и линейной перспективе, тоновом решении объёмных форм, освещенности, условного положения в пространстве натюрморта.

Учебные задания выстроены с последовательным усложнением дидактических задач, обеспечивающих успешное освоение программы.

Рис. 3 Примеры работ III четверти

Полугодие начинается с зарисовок птиц (темного силуэта/светлого силуэта), в разных ракурсах, провоцируя учеников воспринимать форму объемной (рис. 3). И затем

осуществляется переход к понятию объемной формы, через систему заданий (рис. 4).

Рис. 4 Примеры работ III четверти

Разбор предметов (коллекции) на две большие группы: свет и тень. Далее подключается теория перспективы и построения тел вращения с учетом большого света / большой тени (уже усвоенного понятия). И переход к понятию «формы», что включает в себя тон предмета с учётом освещенности. Далее базовые понятия «свет», «освещенность», «форма» масштабируется на другие объекты рисования: предметы призматической формы, овощи, фигуру человека и подробные зарисовки цилиндрических предметов (рис. 5).

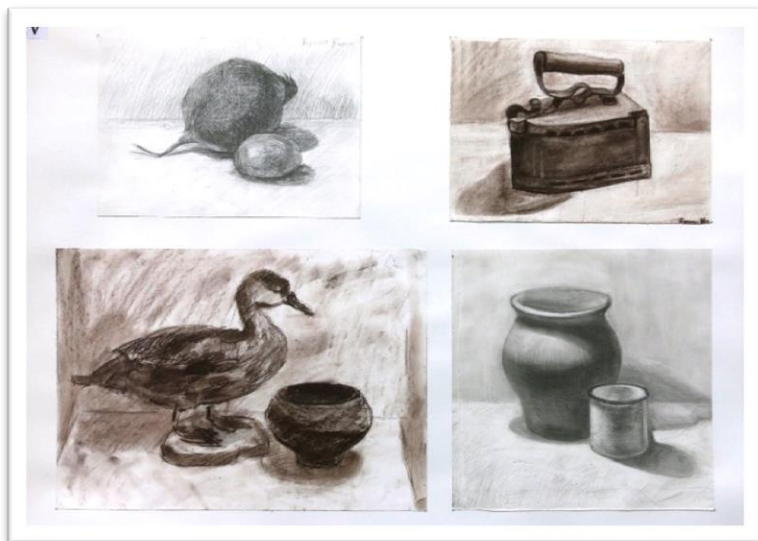

Рис. 5 Примеры работ IV четверти

Завершается год обобщением в объемном натюрморте, как длительная зарисовка с соблюдением этапов. При этом решаются задачи:

построения общего габарита, пропорций и характера объемной симметричной формы;

выполнения тонального разбора пятен света и теней;

средствами штриховки передача объема предметов с учетом тональных локальных отношений и градаций освещенности;

Реализация программы «Рисунок» в рамках традиционного классического художественного образования не возможна без соответствующего натурного фонда, который обязательно должен включать:

1. Гербарий (качественные образцы).

2. Коллекция плоских предметов быта (этнографические чугунные ножницы, гребни, сечки, замки, разделочные доски и т.п.).

3. Плоские столярно-строительные инструменты, закомпонованные на планшетах (молотки, разводные

ключи, топоры, кисти, флейцы, шпатели, гайки, ножницы по металлу и т.п.).

4. Старинные предметы быта из глины, бересты, дерева и металла (крынки, утюги, чугуны, туяса, лампы, корзины, кувшины, ступка и пестик, чайники, кружки).

5. Природная натура: комнатные растения, овощи, ветки.

6. Чучела птиц и животных.

7. Макеты геометрических форм (коробки, призмы, деревянные ящики, кирпичи, кубики и т.п.).

8. Драпировки (светлые, нейтральные, тёмные, холсты).

9. Подручные столярные материалы (бруски, рейки, чурки, болванки, поленья и т.п.).

Таким образом, обучение рисунку в первом классе закладывает базовые понятия, единые для основных предметов ДПОП «Живопись»: композиция, тональные отношения, пятно, силуэт, освещенность геометрической формы.

Соблюдение этапов программы «Рисунок», последовательный переход от задачи к задаче, техническое оснащение и качественная подготовка к уроку позволяют заложить базу знаний и навыков для дальнейшего успешного освоения учебной дисциплины ДПОП «Живопись» в следующих классах.

Список источников

1. А. Барщ. Рисунок в средней художественной школе. – М: Издательство академия СССР, 1963.

2. Акварельная живопись. Часть 1. Начальный рисунок. - М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. - Издание пятое, исправленное и дополненное.

3. Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное

искусство» / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.

4. А.Л. Королёв. Учебный рисунок. Методика преподавания. – СПб: Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, 2012.

СТАНОВЛЕНИЕ ЖИВОПИСНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПЕРВОМ КЛАССЕ ДПОП «ЖИВОПИСЬ»

Торгонская Анна Евгеньевна
преподаватель, методист
МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

Аннотация: в публикации представлено содержание учебного предмета «Живопись» ДПОП «Живопись» (5 лет обучения). Автор делает акцент на формировании живописного мышления учащегося первого класса с помощью живописной грамоты через систему учебных заданий по полугодиям. Особое внимание уделяется теории цветоведения, основам понимания цвета, тона, восприятия живописной среды.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, живописное мышление, цветоведение.

Одной из целей современного дополнительного образования в области изобразительного искусства является развитие способности обучающегося эмоционального и эстетического восприятия окружающего мира. Живопись, как один из важнейших предметов детской художественной школы, в наибольшей степени способствует формированию живописного восприятия мира глазами ребенка.

Программа по учебному предмету «Живопись» ДХШ р.п. Краснообск разработана в 2014 году. В ее основе

заложен более чем 40-летний опыт работы коллектива преподавателей, основанный на опыте общения с ведущими художниками г. Новосибирска (И.П. Попов, А.Н. Никольский, Л.В. Цукановой и др.), методическими центрами Сибирского региона и Российской Федерации.

Качественное выполнение программы напрямую зависит от уровня подготовки детей, поступивших в первый класс. Эту задачу решает Студия художественного развития «Шедевр», открытая в 2016 году для детей с 3 лет.

Целью обучения живописи в 1 классе является становление живописного мышления обучающегося – воспитание умения осознанно воспринимать натуру, анализировать ее и преобразовывать увиденное через эмоциональное отношение в живописный этюд.

Активным средством выразительности живописи является цвет. Умение видеть, анализировать и воспринимать цвет, как особый инструмент для решения творческой, учебной задачи - важная составляющая живописного мышления. Поэтому изучение основ цветоведения и развитие умения владеть цветом - одни из главных задач в первом классе детской художественной школы.

Фундаментом живописного мышления ребенка является обучение основам и закономерностям живописной грамоты через систему заданий. Большая часть тем первого полугодия отводится изучению основ цветоведения и особенностей восприятия цвета: основные и составные цвета, локальный цвет, характеристики цвета – локальный цвет, светлота, насыщенность, теплостыдность, цветовые гаммы. Еще одна задача - изучение техники работы в художественном материале «гуашь», особенностей передачи цвета в данном материале на изобразительной плоскости. Помимо этого, ставятся задачи композиционного решения листа, грамотного владения тоном.

Важно наличие учебных пособий - дополнительных наглядных материалов для более глубокого изучения

теории цветоведения. В большей степени освоение системы реалистического изображения природы проводится на основе натюрморта, поскольку это дает возможность обучающимся, поступившим в первый класс и имеющим различный уровень подготовленности, сосредоточиться на решении одних и тех же учебных композиционных задач. Натюрморт как жанр искусства, наиболее показателен в плане изучения законов композиции, цветоведения, технических приемов рисунка и живописного ведения этюда. Он дает большие возможности для создания художественного образа, для творческой интерпретации предметов, составляющих натюрморт. Под учебные задачи ставятся простые натюрморты в различных цветовых и тональных гаммах при рассеянном освещении.

В таблице представлены основные методические особенности учебных заданий и количество часов, отведенных по программе.

Таблица 1. Основные методические особенности учебных заданий I полугодия

Раздел 1.	Кол-во час.	Основы цветоведения
«Цветовой круг». Упражнение по образцу.	6 час.	Изучение основ цветоведения: спектр, основные и составные, ароматические цвета, оттенки спектральных цветов, теплостудность, характеристики цвета: светлота, насыщенность
«Цветовой оттенок». Этюд букета цветов, веток с листьями без фона.	6 час.	Передача многообразия цветовых оттенков природы с учетом формы каждого пятна. Передача цветовой насыщенности – преобразование цвета с природы через призму мышления ребенка. Особо

		внимательно отнестись к подбору природы – крупные выразительные цветы (розы, астры и т.д.).
«Тон живописи». Этюд натюрморта из 2-х бытовых предметов (<i>гризайль</i>) на контрастном по тону фоне на 4 т.	6 час.	Знакомство с понятиями <i>тон, ахроматическая гамма.</i> Сравнение тональных пятен с природы, решение больших тональных отношений в натюрморте.
Итоговая работа I четверти. «Локальный цвет». Этюд натюрморта с природной натурой (овощи, фрукты, грибы и др.) на контрастном по тону, нейтральном по цвету фоне.	6 час.	Закрепление понятия <i>локальный цвет,</i> как комплекса всех свойств цветового пятна (локальный тон, оттенок, теплостудность, светлота, насыщенность). Решение больших цветовых и тональных отношений при многообразии цветовых оттенков, поиск отношений локального цвета с фоном
Раздел 2		Гармония цвета в живописи
«Цветовая гармония». Этюд натюрморта с природной натурой из 3-4 предметов (ракушки, перья, чучело птицы, рыба) на нейтральном и на гармонично-контрастном фоне.	6 час.	Изучение понятия <i>цветовая гармония,</i> видов гармоний – <i>однотоновая и дополнительно-контрастная.</i> Развитие навыка работы со сложными по насыщенности пятнами природы в среде. Воспитание чувства цветового и тонального состояния объекта изображения, чувства цветовой гаммы
«Нюансная цветовая гамма».	6 час.	Знакомство с понятием <i>нюансная цветовая гамма.</i>

<p>Этюд натюрморта из 2-3 предметов на нюансном по цвету фоне.</p>		<p>Анализ сложного тонального и цветового содержания натюрморта. Поиск и получение нюансных отношений локального цвета с фоном, наблюдение и анализ взаимовлияния цветов</p>
<p>Итоговая работа за I полугодие. Этюд тематического натюрморта в различных цветовых гаммах.</p>	<p>9 час.</p>	<p>Развитие чувства цветового и тонального состояния объекта изображения и чувства цветовой гаммы.</p> <p>Особой внимание уделить завершению работы – ответственному и сложному моменту. Подлинная законченность состоит в достижении цветовой гармонии – то есть приведение к единству всех деталей, подчинение всех элементов основному замыслу, поставленной задаче.</p>

Рис.1. Примеры работ I четверти

Рис.2. Примеры работ II четверти

Во II полугодии 1-го класса осуществляется переход от гуаши к акварели, а также, от условно плоскостного к объемному изображению, что обусловлено возрастными (переход от плоскостного мышления к объёмно-пространственному) и методическими критериями. На примере упражнений и простых натюрмортов (из 1-2-х предметов) ведётся знакомство с теорией передачи объема и освещения в живописи, основными техническими приёмами работы в акварели (техники лессировки, раздельный мазок, *alla prima*, по-сырому).

Таблица 2. Основные методические особенности учебных заданий II полугодия

Раздел 3.	Кол-во час.	Изучение акварельных техник
<p>«Переход к акварели» Серия упражнений: таблица в технике заливка; ароматическая тональная растяжка; изучение различных акварельных техник.</p>	6 час.	<p>Изучение палитры акварельных красок. Наблюдение и получение тёплых, холодных, темных и светлых оттенков спектральных цветов, нейтральных оттенков. Изучение и развитие приемов и техники работы акварелью – <i>заливка, лессировка, по-сырому, раздельный мазок, alla prima</i></p>
<p>«Цветовой оттенок. Фактура» Этюд плоской природы на светлом фоне (сухая рыба, листья, ракушки, крыло чучела птицы).</p>	3 час.	<p>Закрепление изученного на прошлом уроке, передача многообразия цветовых оттенков и фактуры природы с учетом формы каждого пятна. При этом добиться цельного видения природы</p>
<p>Раздел 4. Этюды объемной природы с направленным освещением. В натуральных постановках важна ясность локального цвета при богатстве оттенков. Цельность восприятия природы. Развитие</p>		

умения думать цветовыми отношениями		
<p>«Объем. Светотеневые градации шара и призмы» Этюд одного или нескольких предметов (фрукты, овощи) на нейтральном светлом фоне при искусственном освещении.</p>	3 час.	Изучение понятий <i>объем, светотеневые градаций</i> – блик, свет, полутень, тень собственная и падающая. Передача объема и формы предметов с учетом освещенности. Анализ отношения по тону и цвету между светом и тенью на каждом предмете, и в целом между предметами и фоном
<p>«Светотеневые градации цилиндра, конуса» Этюд бытового предмета конической или цилиндрической формы на нейтральном светлом фоне (<i>теплая гамма</i>) при искусственном освещении.</p>	3 час.	Закрепление изученных понятий. Моделировка цветом объёма предмета цилиндрической или конусообразной формы.
<p>«Объем сложной формы. Фигура человека». Этюд фигуры человека (стоя) на светлом цветном фоне при естественном освещении.</p>	3 час.	Передача цветом объема сложной формы с учетом освещенности. Применение различных акварельных техник для передачи фактуры оперения.
<p>«Фактура». Этюд чучела птицы на светлом нейтральном фоне при естественном освещении.</p>	6 час.	
<p>«Взаимовлияние цветов». Кратковременные этюды бытового предмета, близкого по</p>	3 час.	Закрепление понятий <i>локальный цвет, взаимовлияние цветов</i> . Развитие восприятия цветового пятна на фоне

форме к геометрическому телу, на холодном и тёплом (гармоничном) фонах при искусственном освещении. 2 работы.		другого пятна, развитие умения видеть и передавать не окраску предмета, а контрасты взаимодействия пятен
Этюд бытового предмета сложной формы (крынка) на контрастном по тону фоне при искусственном контрастном освещении.	3 час.	Обратить внимание на краевой контраст предмета с фоном
Этюд натюрморта из 2-х предметов на контрастном по тону фоне при естественном освещении.	3 час.	Моделировка цветом объёма предметов с учетом локального цвета и освещённости, влияния среды. Цельность работы
Итоговая работа. Этюд натюрморта из двух-трёх предметов, близких по форме к геометрическим телам, на гармонично-контрастном по цвету фоне при естественном освещении.	9 час.	Закрепление полученных умений, навыков, знаний работы над натюрмортом

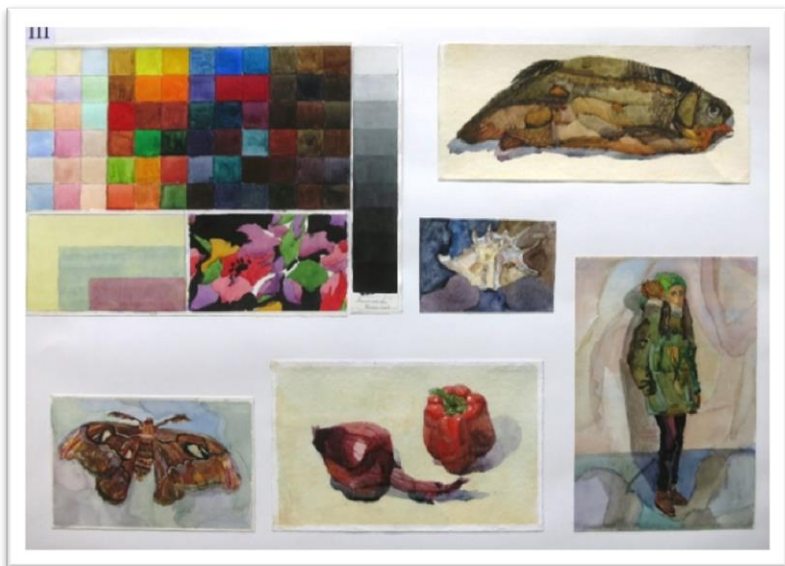

Рис.3. Примеры работ III четверти

Рис.4. Примеры работ IV четверти

На протяжении всего первого класса учащиеся изучают основы понимания цвета, тона, живописной среды, прививаются навыки работы акварелью и осуществляется окончательный отход от плоскостного изображения зрительного образа, присущего детям, к пространственному, от раскрашивания к живописному решению.

В конце первого класса ученик должен уметь видеть живой эффект живописной природы (сформированное живописное восприятие) и уметь создавать его на бумаге (теоретическая подготовка, техническая выразительность). Это и будет показателем сформированности его живописного мышления, от уровня которого напрямую зависит эффективность освоения программы всех последующих классов.

В процессе обучения для успешного выполнения и освоения программы преподавателю необходимо строго придерживаться внутренней логики усложнения заданий с учетом индивидуальных особенностей учащихся. В качестве рекомендаций, можно сделать следующее:

- уделить внимание качественному подбору природы, способствующей развитию живописного восприятия;
- не перегружать учебные натюрморты;
- в учебных заданиях проследить связь с рисунком;
- проводить совместный анализ экспозиции выполненных работ с обучающимися;
- ввести еженедельное выполнение домашнего задания – этюдов отдельных предметов, несложных натюрмортов, набросков кистью;
- стараться сохранить в учащихся непосредственность их цветового восприятия.

Основные требования к учебным этюдам: крепкий рисунок, и работа цветовыми отношениями, определенность цветового и тонального решения - единая цветовая организация формата (колорит). В акварели - прозрачность и свежесть.

В завершении резюмируем: основная цель предмета «Живопись» в начальном классе — становление и развитие живописного (а также композиционного) мышления у учащихся как формы эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, что в дальнейшем приводит к развитию творческого потенциала личности учащегося, формированию его духовно-нравственных идеалов. Для этого внимание коллектива преподавателей и методистов ДХШ р.п. Краснообск в большой мере сосредоточено на совершенствовании программы учебного предмета «Живопись», поиске более совершенных и гибких методик обучения, основанных на последних научных достижениях психологии, педагогики и методики обучения по изобразительному искусству. Программа ежегодно актуализируется, пополняются фонды оценочных средств и фонды образцов выполнения заданий.

Список источников

1. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. М.: Д. Аронов, 2007.
2. Иоханнес Иттен. Искусство формы. М.: Д. Аронов, 2008.
3. Касань А. Руководство к рисованию акварелью. М.: МГСШ С.Н. Андрияки, 2007.
4. Живопись: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Н.П. Бесчастнов и др. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
5. Яшухин А.П., Ломов С.П. Живопись. Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: АГАР, 1999.
6. Михайлов А.М. Искусство акварели. М.: Изобраз. искусство, 1995.
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА

Мирошниченко Анна Олеговна
преподаватель,
заведующий отделением станкового искусства,
МБУДО ДХШ р.п. Краснообск
член Творческого Союза художников России

Аннотация: в рамках публикации, рассмотрены примеры развития композиционных навыков учащихся первого класса ДХШ, как процесса формирования навыка целостного визуального восприятия окружающей среды учеником, построение гармоничной композиции на основе базовых упражнений и таких методов работы, как исследование, модульная композиция, коллажный эскиз.

Ключевые слова: композиция станковая, композиционное мышление, средства выразительности композиции.

«Композиция — это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину» [9] — писал итальянский ученый, живописец и архитектор Леон Баттиста Альберти (1404-1472). В рамках публикации, рассмотрим примеры развития композиционных навыков учащихся первого класса ДХШ, под которыми мы понимаем - формирование навыка целостного визуального восприятия окружающей среды учеником, построение гармоничной композиции [8].

Межпредметные связи программы первого класса определяют общие задачи для становления исполнительских навыков первоклассника: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению величины и равновесия изображения в формате листа, а

законы цветоведения и пластического решения формы помогают выстроить сюжетный образ.

Рис.1. Примеры работ I четверти

В первой четверти для ознакомления с приемами и средствами композиции обучающимся предлагается небольшой формат и ограниченный выбор материалов. Базовым жанром для формирования навыков построения композиции является натюрморт. Содержание натюрморта должно решать творческие задачи выбора средств выразительности: линии, пятна, силуэта, фактуры, а также организации формата и главного предмета в композиции. Постановка предполагает наличие выразительного контраста геометрических и органических форм, например, бытовых предметов, инструментов и комнатного растения.

В упражнениях на ритм с изображением леса в технике аппликации, обучающиеся знакомятся с понятиями «формат», «равновесие», «элемент-акцент», «пауза». Задачу эскизного поиска необходимо выполнить в нескольких форматах.

Иллюстрация к басне в технике гризайль помогает определить точные пропорции частей композиции, тон силуэтов и выделить центр композиции с помощью плановости и масштаба. Басни И.А.Крылова на занятии рекомендуется читать вслух, разбирая варианты композиции по организации действующих фигур, отражая их характер, ракурс, детали и тональное соотношение с фоном.

Итоговая работа за четверть - композиция на тему «Осень в Краснообске». Образное решение живописных оттенков осенней палитры, цветового и тонового контраста, ритмическое решение темы прогулки в городке, в аллее, парке с включением фигуры позволяет применить знания основ живописи и композиции на большом формате.

Рис.2. Примеры интеграции УП «Беседы об искусстве» и «Композиция станковая»

Во второй четверти художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере овладения ими навыками изобразительной грамоты.

Немаловажная роль в формировании композиционного мышления отведена овладению знаниями теории и истории искусств. В программу по композиции включены задания по анализу произведений изобразительного искусства. Это ряд упражнений, непосредственно обучающих построению и анализу линии, формы пятна, формата, ритмических принципов композиции, доминанты, способов выделения центра композиции, главного, второстепенного, деталей, а также анализу цветового строя картины. Важно провести параллель между теорией и практикой, к примеру, на уроке, посвященному масштабной доминанте на тему «Цирк» провести аналогию с образом Федора Шаляпина на картине Б.М.Кустодиева.

Рис.3. Примеры работ II четверти

Графические композиции, модульные упражнения в аппликации позволяют достичь практического результата за считанные минуты. В таком виде деятельности обучающиеся видят быстрое достижение успеха и закрепляют теорию. Индивидуальные упражнения можно чередовать с групповыми, где на общий результат могут работать по 3-4 ученика, обмениваясь креативными идеями, положительными эмоциями и справедливой критикой. Освоение техники работы различными материалами: работа гуашью, динамичная аппликация, коллаж, монотипия развивают мышление от игровой формы до пластического и колористического поиска выразительности образа.

Содержание итоговой работы может включать решение задач иллюстрации, отражения современной действительности с обязательным выразительным тональным силуэтом.

Рис.4. Примеры работ III четверти

Рис.5. Примеры работ III четверти

В третьей четверти происходит переход к изображению освещенности в композиции. Для этого всей группой выполняется тематическое упражнение на поиск источников искусственного освещения. Освоение теории градаций светотени основных геометрических тел, теплохолодности освещения по дисциплинам «рисунок» и «живопись» помогает выстроить тональную и цветовую схему эскиза на тему «Вечерний город», «Праздник», «Спорт».

В четвертой четверти закрепляется понимание цвета – как одного из самых активных средств композиции. Решение цветового образа – главная цель обучения юного художника. Навыки, приобретенные на уроках живописи, наблюдение природы, анализ произведений мастеров прошлого, живописное восприятие, обобщение знаний цветоведения закладывают творческие предпочтения обучающихся, воспитывают художественный вкус, насмотренность, эстетическую потребность заниматься искусством и реализовывать собственные замыслы в композиции. Итоговая тема «Профессия», «Мир моих

увлечений», «Моя семья» позволяет выстроить цвето-тоновые гармонии, раскрывающие тему и применить освещенность в неглубоком пространстве.

Рис.6. Примеры работ IV четверти

Структура программы включает интеграцию задач:

I. Изучение основ композиции – пропедевтика.

II. Знакомство с жанрами и традициями русского и мирового историко-культурного наследия.

III. Отражение актуального содержания современной жизни.

Умение сопоставить задачи, рассказать и самостоятельно выполнить свой сюжет с помощью профессиональных терминов и средств выразительности – ожидаемый результат обучения за 1 класс в ДХШ.

С целью формирования композиционного мышления и навыков практической работы для юных художников предлагается ряд методических рекомендаций игрового и пропедевтического характера. Рассмотрим наиболее интересные формы работы при формировании навыков композиционного мышления обучающихся первого класса и используемые в ДХШ р.п. Краснообск методы работы.

Метод исследования. Групповые формы работы.

Интегративными формами сочетаний практических и теоретических занятий по композиции и истории изобразительного искусства можно вовлечь обучающихся в научно-исследовательский формат. Например, тема «Цветовой нюанс и контраст» в композиции может быть проведена как на примере анализа известных картин мастеров прошлого (работа с репродукциями, открытками), а может осуществляться в формате группового выполнения проекта абстрактного коллажа из цветной бумаги и его устной защиты-представления.

Индивидуальная форма работы – беседа. Важным составляющим методом проведения урока по композиции в возрастной категории 10-12 лет является беседа. Преподавателю необходимо найти время и поработать наедине с каждым учеником, совершающим собственное открытие на уроке композиции. Выполнение задач программы по освоению основ изобразительной грамоты, доверие и профессиональный контакт с преподавателем формируют индивидуальные траектории художественного развития обучающихся, в том числе, участия в конкурсной деятельности.

Метод модульной композиции. Упражнения на «статичку и динамику» в композиции предполагает знакомство с ритмическими законами построения форматов. Организация фигур в композиции на динамику («цирк», «спорт», «праздник») в первом классе сразу вызовет сложности и не всегда достигнет ожидаемых результатов упражнения. Поэтому для проведения урока предлагается набор плоских геометрических модулей из черной бумаги. Упражнение выполняется в динамичной игровой композиции для достижения убедительного решения задачи каждым обучающимся. Мышление приобретает индивидуальный способ, абстрагируя и неожиданно предлагая оригинальный вариант. Из модулей получают сюжетные цветные композиции, важно при этом, сохранить пропорции, масштаб и соотношение

фигур при переносе пятен с эскиза на плоскость итогового листа.

Метод тематической лотереи. При переходе к освещенности в станковой композиции необходимо выполнить сюжетное упражнение с искусственным источником света. Как правило, существует стереотип - «лампа-свеча-луна», при этом, практически никто из обучающихся не наблюдал реального света настольной лампы в условиях современного освещения жилых помещений. Поэтому в качестве рекомендации предлагается провести тематическую лотерею, в которой на отдельных форматах уже заготовлены девизы различных источников искусственного света: факел, вулкан, уличный прожектор, фейерверк, фары автомобиля, витринное окно, настольная лампа, гирлянда и т.п. Разнообразие тем, ограниченный «шанс» на выбор включает азартное игровое настроение, способствующее неожиданно свежему решению и интересу к данному заданию. В процессе выполнения упражнения, обучающегося легко уговорить расширить выполнение упражнения (10x10 см) до итоговой композиции за четверть в более крупном формате.

Метод коллажного эскиза. Эскизы к композиции в 1 классе ДХШ носят быстрый и не такой проработанный по времени характер, как в старших классах. Важно быстро перенести идею с линейного наброска начинающего художника на более крупный лист, чтобы задумка не потеряла актуальность. Тональную и цветовую задачу эскиза можно решать в технике коллажа. Для этого у преподавателя всегда должен иметься запас тонированной бумаги, крафта, однотонных выкрасок, наборов цветной бумаги и образцов цветной типографской печатной продукции. Схемы тональных силуэтов можно решить в 3-4 тона. Наличие деталей на этапе тонального эскизирования, по мнению итальянского художника 15 века Леонардо да Винчи, только вредит целостности: «Если эскиз в самом начале не ясен, в целом, то никакие детали не помогут» [8]. Поэтому метод аппликации,

коллажа, упрощающего силуэтную форму в композиции 1 класса как нельзя кстати. Решение цветового образа через коллажный метод позволяет быстро решить цветовую гамму, сменить несколько вариантов, обобщить образ и выделить цветом центр. Применение фактур из полиграфических цветных изданий способствует выявлению оригинальных технических вариантов исполнения ассоциативных образов.

Программа первого класса формирует композиционное мышление обучающихся на основе изучения правил и выразительных средств, знакомит с видами и жанрами композиции с последовательным усложнением задач методики, направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся и сохранение непосредственности детского восприятия творчества, оригинальности и новизны работ.

Список источников

1. Бабенко А.В., Хоружая Н.В. Основы композиции в изобразительном искусстве: Учебно-методическое пособие. Томск: ТГУ, 2011.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий»/ Н.П.Бесчастнов. - М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008.
3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование текстильной и легкой промышленности»/ Н.П.Бесчастнов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.
4. Композиционное мышление как основа профессионального обучения в сфере культуры. Красноярск: ИД Класс Плюс. 2012.
5. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета: учеб. пособие для студентов, осваивающих дисциплину «Основы композиции» при получении высшего

образования по специальности «Сценография». - СПб: РГИСИ ВИТА НОВА, 2016.

6. Ибрагимова Замира. Николай Грицюк, Новосибирск, Харменс, 2005.

7. Иттен Иоханнес. Искусство формы. М., 2008.

8. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи / [Электронный ресурс] URL: https://vk.com/doc222995813_513861557?hash=AnaZK6iUmir2ROBkRHZgHY1AtiWJzfVW7SSNqzaf0wT (дата обращения: 03.04.2023).

9. Проблематика развития композиционного видения обучающихся на занятиях изобразительной деятельностью Л.А. Батаева / [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problematika-razvitiya-kompozitsionnogo-videniya-obuchayuschisya-na-zanyatiyah-izobrazitelnoy-deyatelnosti-yu-nogo-iskusstvovedy> (дата обращения: 03.04.2023).

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ ЮНОГО ИСКУССТВОВОЕДА

*Привалова Елена Алексеевна
преподаватель
МБУДО ДХШ р.п. Краснообск*

Аннотация: в статье освещается значение учебного предмета «Беседы об искусстве» в ключе становления художника-искусствоведа. Автор рассматривает модель юного искусствоведа – выпускника первого класса ДПОП «Живопись» по видам деятельности, способствующим формированию искусствоведческой компетенции. В материале расставлены акценты в методике обучения, приведены примеры комплексных заданий.

Ключевые слова: история искусства, виды деятельности, художественный анализ, средства выразительности, компетентность искусствоведа.

«Искусство - окно в мир», по утверждению академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва [2]. Искусствовед по сути своей исследователь, первооткрыватель. Ему необходимы знания академических профильных дисциплин, смежных гуманитарных областей – энциклопедический кругозор.

Основа основ – учебный предмет «Беседы об искусстве», занимает важное место в системе обучения истории искусства. Является базовым для последующего изучения предметов в области истории изобразительного искусства. В первом классе формируются мировоззренческая основа художника - искусствоведа, теоретическая основа для предпрофессионального образования.

Обратимся к модели выпускника, завершившего обучение в первом классе художественной школы по ДПОП «Живопись».

Обозначим три грани искусствоведческой компетентности как результата обучения.

Первая грань – исследователь-аналитик. В образовательном процессе используем методы наблюдения, художественного анализа, сравнительного анализа, синтез, обобщение. Кроме того, аналитик учится обрабатывать массу информации, связанной с произведением искусства, избирательно работать с текстом (исключать материал, трансформировать, редактировать). Основные виды деятельности, используемые на занятиях: беседы об изобразительном искусстве в формате диалога, полилога, монолога, экскурсия (моновыступление в школьной картинной галерее, в художественном музее), художественный анализ живописного произведения (по плану), составление вопросов к фильму о творчестве известного мастера.

Вторая грань – учёный-теоретик, который ведаёт, знает. Знаниевый компонент имеет существенное значение. На занятиях практикуем продуктивные виды деятельности: составление тезисов, вопросов к параграфу, определение ключевых слов, словосочетаний, структурирование материала - составление схем, таблицы, работа со словарём, энциклопедией. Разумеется, начинающий учёный знаком с терминами, понятиями предметной области.

И, наконец, третья грань искусствоведческой компетентности – медиатор (посредник), который знакомит с произведением искусства зрителя, аудиторию. Может выявить и вербально кристаллизовать исторические, религиозные, мифологические, сюжетные детерминанты. Его сверхзадача в том, чтобы состоялась встреча зрителя и произведения. Развитию этого качества юного искусствоведа способствуют такие виды деятельности, как самостоятельная работа с элементами анализа произведения, ответы-монологи (развернутые, аргументированные высказывания), экскурсия, внеклассные программы по искусству.

Для формирования компетенций искусствоведа принципиально важно, что программа «Беседы об искусстве» ориентирована на знакомство с различными видами, жанрами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать главное в произведениях искусства, умение анализировать средства выразительности, также соотносить содержание произведения с собственным жизненным опытом.

Особое внимание сосредотачиваем на темах интегрированных, имеющих значение и для теории искусства, и для художественной деятельности: «Живопись как вид изобразительного искусства», «Жанры изобразительного искусства», «Композиция», «Рисунок», «Колорит».

В теме «Композиция» рассматриваются правила, законы, виды композиции. В теме «Рисунок»:

подчеркивается значение рисунка в творческой деятельности.

Такие темы, как «Язык живописи», «Колорит» раскрывают специфику предмета, его основные изобразительно-выразительные средства, особенности художественного языка. Одновременно происходит знакомство с мастерами живописи, рисунка в отечественном и мировом искусстве.

Общее целостное представление о живописи как виде искусства, задачах, которые решает художник, формируется посредством знакомства с лучшими произведениями - работаем с художественными альбомами, презентациями.

На занятиях «Беседы об искусстве» не только осваивается теория, понятийная база, происходит процесс рождения новых смыслов, появляется неизъяснимо тонкая материя: будто приоткрывается занавес, за которым тайны ремесла, творчества, личность мастера, атмосфера времени.

Для становления искусствоведа, равно для художника имеет значение образное мышление. Художественный образ - лично значимый для детей, связанный с удивлением, озарением, приобретением нового, ранее неведомого смысла.

Комплексные задания, упражнения с элементами художественного анализа живописного произведения развивают образное мышление, позволяют отрабатывать навыки искусствоведческого анализа, знакомиться с предысторией картины, почувствовать ауру произведения. Для работы выбираем пейзажи И. И. Шишкина, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.Э. Грабаря, в которых душа природы и человека слиты, в поэтике природы проявляется божественное [6].

В качестве примера: картина А.К. Саврасова «Грачи прилетели» – слушаем музыку весны, «Алёнушка» В.М. Васнецова - рассуждаем о роли пейзажа в создании образа, «Березовая роща» А.И. Куинджи – представляем мягкую, шелковую траву, мысленно выходим из

затемненной рощи на освещенную поляну, «Царевна-лебедь» М.А. Врубеля - соотносим образ живописный и поэтический.

Таким образом, соединяя впечатления, переживания, приближаемся к чувствованию, пониманию того, что делает пейзаж Саврасова - портретом России, эпические пейзажи Шишкина – одой величественному лесу, родной природе, сказочные картины Васнецова - воплощением национального идеала красоты, благородства.

Пример комплексного задания к теме «Рисунок»: знакомимся с функциями линии (конспект), изучаем возможности линии, передаем характер линии, определяем символику черного и белого цвета вслед за В. Кандинским, рассматриваем, сравниваем рисунки А. Матисса, В.А. Серова, А. Дюрера.

Художественное пространство, где целостное, осмысленное представление о произведении формируется, - обязательное условие. И теоретическая составляющая и художественно-творческая взаимодействуют.

Таким образом, архиважно на занятиях «Беседы об искусстве» сохранить баланс, золотую середину в изучении специфики видов искусства, того, что И.Э. Грабарь называл «художественной кухней» [4], соединяя эту составляющую с представлением о творческих, созидательных процессах.

Значимой ступенью, вехой для искусствоведов является участие в районной научно-практической конференции «Открытие» для детских школ искусств Новосибирского района. НПК прочно вошла в традицию, проводится ежегодно на базе Детской художественной школы р.п. Краснообск и стала открытой для ДШИ города Новосибирска. Это образовательное событие - уникальная возможность для учеников проявить себя, поделиться собственными художественными открытиями, совершенствовать мастерство публичного выступления.

Для преподавателей имеет значение то, что практический и методический опыт трансформируется в направлении исследовательской, проектной деятельности обучающихся. Несомненно, навыки научной работы, исследования в области истории искусств будут полезны и востребованы в дальнейшем обучении и творчестве. Лучшие работы юных искусствоведов опубликованы во всероссийском журнале «Юный художник», вошли в электронный сборник «Открытие».

Под эгидой Районной методической площадки для преподавателей Новосибирского района ежегодно проводится практико-ориентированный семинар по методологии, актуальным вопросам подготовки исследовательской работы. Семинар ставит целью: повысить методическую компетентность, активизировать подготовку детей с высоким исследовательским потенциалом к участию в НПК.

Ученики ДХШ р.п. Краснообск успешно участвуют в Международном конкурсе молодёжного и детского творчества «Вернисаж», Всероссийской заочной олимпиаде по истории изобразительного искусства, региональном (с 2023 года Всероссийском) конкурсе «Слово об искусстве».

Искусство - диалог, в котором собеседник молчит. Но открываются возможности для интерпретации, открытия, основанного на приобретенном знании, приобщении к искусству как ценности высшей.

Для искусствоведа-художника изучение предмета способствует постижению неких общих законов гармоний и закономерностей художественной выразительности. Способствует осознанию величия классики (академического искусства), фундаментального значения общих законов красоты.

«Беседы об искусстве» являются и первой ступенью для продолжения изучения истории искусства, и вектором для юных искусствоведов.

Список источников

1. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. М.: Академический проект, 2009.
2. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном. М.: АСТ, 2017.
3. Новая иллюстрированная энциклопедия. М.: Большая российская энциклопедия, 2001.
4. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. М.: Изобразительное искусство, 1989.
5. Филиппова А.Л. Беседы об искусстве. Краснодар: Просвещение-Юг, 2020.
6. Худоногова Е.Ю. Образ и мировоззрение в русском искусстве XIX века. Красноярск: ООИПЦ, 2004.

«ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА» КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНО-ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Глущенко Павел Валерьевич

преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск

Аннотация: в публикации представлено содержание учебного предмета «Пленэр» ДПОП «Живопись» (5 лет обучения). Автор делает акцент на системном междисциплинарном методическом комплексе задач, включающих музейную практику по городам-музеям Сибирского региона и России.

Ключевые слова: освещенность в пленэре, пространство, компоновка, мотив, большие отношения, художественно-эстетическое восприятие, духовно-нравственное развитие.

Учебные занятия на открытом воздухе (пленэр) - неотъемлемая часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формируемые в рамках основных академических учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Во время занятий на природе учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами, продолжают знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

Традиции проведения пленэра выработывались на протяжении долгого времени, сформировавшись в 30-х годах XX века в учебную практику.

Проблему исключения из учебного плана первого класса предпрофессиональной программы «Живопись» учебной дисциплины «пленэр» до 2023 года мы решили с помощью традиционной практики проведения летних выездных пленэров. Обобщая и осмысливая опыт педагогов прошлого, а также опираясь на современные исследования, занимающиеся проблемами художественного образования в школе, преподаватели художественной школы поселка Краснообск со времени ее основания реализовывали проект «Пейзажи России».

Это цикл выездных пленэров-мастер-классов под руководством профессиональных художников-педагогов профильных ВУЗов страны. Участниками проекта становятся обучающиеся по предпрофессиональной программе «Живопись» с первого класса. Принимая во внимание психологические особенности возраста и отношение детей к природе, следует признать, что младшие классы художественной школы (10—12 лет) — наиболее благоприятное время для создания "установки" на пленэр, для развития способности всматриваться в природу, общаться с ней.

Выездной пленэр представляет собой, с одной стороны, знакомство с культурой и историей посещаемых мест, т.е. расширение профессионального кругозора

детей, развитие их общекультурной компетентности, с другой - приобщение обучающихся через личный опыт восприятия к процессу творчества. А также несомненно широкие возможности для приобретения и развития профессиональных качеств и навыков. При подобном подходе выдерживается баланс развития личности ребенка и его профессиональных умений.

География пленэров ДХШ р.п.Краснообск обширна - выезды ребят в исторические центры России с древней архитектурой: Москва, Сергиев Посад, Ярославль Переславль Залесский, Суздаль, Владимир, Псков, Санкт-Петербург, Выборг, Кронштадт, Иркутск, Тобольск и конечно же Новосибирская область, в природные заповедники Сибири: в республику Алтай, на озеро Байкал.

Всероссийский пленэр «Золотое кольцо России» проводится в городе Переславле-Залесском - традиционном месте проведения проекта-пленэра «Передвижная Академия искусств» для одаренных детей РФ в области изобразительного искусства. Руководители - народные художники России – Михаил Георгиевич Абакумов, Сергей Николаевич Андрияка. Ученики нашей школы с 2002 года многократно принимали участие в этом проекте. В настоящее время проект данного пленэра организуется ДХШ ежегодно.

Сам город Переславль-Залесский – это историческое место, где закладывались духовные основы нашего государства. Основанный Юрием Долгоруким, он является родиной Александра Невского, ровесником Москвы.

С 2008 по 2018 года были организованы поездки ребят под руководством Мирошниченко Анна Олеговны в Псковскую область, в 2014 – в Великий Новгород, в 2012 и 2014 годах – в г. Тобольск.

Ежегодным событием является межрегиональный пленэр – мастер/класс на базе Барнаульского педагогического лицея «Фадеев Лог» на Алтае.

Особо хочется отметить необходимость включения в программу пленэра музейной практики, экскурсий и

краеведения. Обращение к музейной практике, экскурсиям в храм, в город как памятник истории и культуры – один из мощных методов воспитательной и образовательной работы, средство создания активного отношения детей к окружающему миру, формирования у них жизненного опыта. Так же решается одна из важнейших практических задач - сбор материала для будущих композиционных работ, в том числе и выпускных.

Обязательным является включение в программу пленэров мастер-классов художественных руководителей, членов Союза художников России, Тимошенко А.Н., Курячего А.А. и других. Особенно важно то, что ученики видели не только этюды учителей, но и процесс работы над ними.

Регулярно проводимые просмотры работ участников пленэра с открытым обсуждением позволяют развивать способность обучающихся анализировать выполненные работы, видеть пути для саморазвития.

Выставки пленэрных работ с участием обучающихся первых классов по итогам проведения летней практики в исторических центрах нашей Родины способствует ценностной ориентации детей, влияет на осмысленность процесса рисования.

Включение выездного пленэра в исторических местах России в учебный процесс в учреждениях дополнительного художественного образования детей решает задачу духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в культурном пространстве. Выездной пленэр — один из самых эффективных компонентов патриотического воспитания, уникальное средство, способное обогатить духовно-нравственную сферу жизни подростков, расширить их кругозор, побудить к самообразованию и самовоспитанию, развить систему ценностных ориентации, мировоззренческую, нравственную, эстетическую культуру личности.

Программа учебного предмета «Пленэр» реализуется в ДХШ Краснообск с первого класса и тесно связана с программами по композиции, рисунку, живописи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также все виды рисунка: от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

При рисовании с натуры в условиях пленэра учащимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Учащиеся первого года обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях.

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр». Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа (растительные формы, деревья).

Рис.1. Примеры работ обучающихся.
Материал. Карандаш, акварель

Тема **2.** Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения. Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов. Изменение локального цвета. Этюды пейзажного мотива на отношение «небо-земля» с высокой и низкой линией горизонта.

Рис.2. Примеры работ обучающихся.
Материал. Карандаш, акварель.

Тема 3. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека. Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта.

Рис.3. Примеры работ обучающихся.
Материал. Тушь, мягкие материалы, акварель

Тема 4. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы). Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора, зарисовка крыльца, купола храма, фрагмента дома с окном и т.п.

Материал. Карандаш, тушь, маркер, акварель.

Тема 5. Натюрморт на пленэре. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Этюд цветов, натюрморта из нескольких предметов геометрической формы на траве.

Материал. Карандаш, акварель.

Тема 5. Зарисовка техники, грузовых и легковых машин, кранов, катеров с задачей построения пропорций и основами линейной перспективы.

Рис.4. Примеры работ обучающихся
Материал. Карандаш, акварель

Тема 6. Линейная перспектива ограниченного пространства. Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского (сельского) дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов. Зарисовка крыльца с порожками. Этюд угла дома с окном, части крыши с чердачным окном. Материал. Карандаш, гелевая ручка, маркер, акварель.

Тема 7. Живописный этюд с неглубоким пространством. Материал. Карандаш, акварель, гуашь.

Рис.5. Примеры работ обучающихся

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Эюд пейзажа с постройкой на среднем плане. Зарисовка дома с пейзажем. Материал. Карандаш, акварель.

Таким образом, пленэрная практика синтезирует учебные задачи академических дисциплин, закрепляет навыки владения изобразительными материалами, развивает художественно-эстетическое восприятие природы и пространственное мышление, позволяет в рамках выездного пленэра провести музейную практику и подводит итог обучения в первом классе.

Список источников

1.Акварельная живопись. Часть 1. Начальный рисунок. - М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. - Издание пятое, исправленное и дополненное.

2. Андрияка С.Н. Цветы. Как писать цветы: Альбом. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017.

3. Май Митурич. Воспоминания. Живопись, графика. М.: Фортуна ЭЛ, 2015.
4. Михаил Абакумов. Окно в вечность. М.: М-Сканрус, 2007.
5. Михайлов А.М. Искусство акварели. М.: Изобразительное искусство, 1995.
6. Сергей Андрияка. Акварель. М. 2008.
7. Методические рекомендации по использованию методов активного обучения в учебном процессе. http://old.sgau.ru/assets/files/uoko/2012_2013/Method_rekom.pdf

Резолюция

открытой региональной научно-практической конференции

«Система непрерывного художественного образования:
традиции живописной академической школы.
Методика преподавания учебных дисциплин
ДПОП «Живопись» в первом классе»

18 апреля 2023 года

г. Новосибирск

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 27 июня 2022 года № 401 в Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника». Данным государственным документом предусмотрено, что все выдвигаемые культурно-просветительские и художественно-образовательные инициативы 2023 года должны быть нацелены в том числе и на признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника, в том числе Конференция направлена на повышение престижа профессии педагога-художника.

Открытая региональная научно-практическая конференция «Система непрерывного художественного образования: традиции живописной академической школы. Методика преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе» (далее – «Конференция») проведена в Новосибирске 18 апреля 2023 года при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, при непосредственном кураторстве ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)». Инициатором проведения конференции выступил педагогический коллектив ДХШ р.п. Краснообск (районная методическая площадка ДШИ Новосибирского района Новосибирской области). Конференция проведена на базе МБУК ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа.

Учредитель конференции МКУ «Управление культуры Новосибирского района» в лице директора Мухамедина Бейбита Алшимбаевича.

Открытый характер «Конференции» обеспечивался свободой участия в её работе представителей различных ведомств и организаций, а также возможностью заинтересованных специалистов высказать свои критические замечания, а в равной мере слова поддержки и организационно-педагогические и методические предложения по обсуждаемым вопросам в период работы Конференции.

Основной целью проведения открытой научно-практической конференции «Система непрерывного художественного образования: традиции живописной академической школы» являлось выявление и решение актуальных задач развития преподавания изобразительного искусства в системе непрерывного художественного образования; а также обобщение и презентация опыта преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» в первом классе ДХШ и ДШИ Новосибирской области.

Конференция проведена при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в лице:

Грекул Оксаны Васильевны, заместителя министра культуры Новосибирской области;

Ивановой Ольги Игоревны, начальник отдела образования и креативных индустрий управления профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области

Количественный состав участников: ДХШ и ДШИ города Новосибирска и Новосибирской области: всего 60 человек из 18 образовательных организаций. По должностным обязанностям следующее распределение: руководители и директора (8 человек), заместители директоров (2), зав. отделениями и методисты (6), преподаватели (44).

В Конференции приняли участие представители территорий и организаций города и области.

Новосибирская область: город Бердск (ДХШ «Весна», Искитим (ДШИ г.Исктима), Искитимский район – р.п. Линёво (Линевская детская художественная школа» Искитимский район), Наукоград Кольцово («Кольцовская детская школа искусств»).

Новосибирский район Новосибирской области представляли работники ДХШ и ДШИ с. Ярково, с. Раздольное. с. Верх-Тула, р.п. Краснообск.

Город Новосибирск: ДХШ № 3 «Снегири», ДШИ №7 имени А.П. Новикова, ДШИ №№ 17,30, «Горновская детская школа искусств».

Средние учебные заведения представляли: ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)» и ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусства».

«Конференция» включала в себя следующие **основные организационные формы работы:**

Пленарное заседание (заслушано 11 докладов).

Рассмотрена система подготовки абитуриентов к вступительным экзаменам в НГХУ по академическим дисциплинам: Рисунок, Живопись, Композиция (Чирва Василий Павлович, преподаватель ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)», Почетный работник культуры Новосибирской области).

Представлена методика и опыт преподавания художественных дисциплин: рисунок, живопись, композиция станковая, пленэр, история изобразительного искусства в первом классе дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» в детской художественной школе р.п. Краснообск (Власов Владимир Сергеевич, преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск, член ТСХ России; Торгонская Анна Евгеньевна, преподаватель, методист МБУДО ДХШ р.п. Краснообск; Мирошниченко Анна Олеговна, заведующий отделением станкового искусства МБУДО ДХШ р.п. Краснообск,

преподаватель, член ТСХ России; Привалова Елена Алексеевна, преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск; Глущенко Павел Валерьевич, преподаватель МБУДО ДХШ р.п. Краснообск).

Актуальный опыт работы ДШИ и ДХШ города Новосибирска и Новосибирской области представили:

Некрасова Наталья Андреевна и Ключева Ольга Сергеевна, преподаватели МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 17» (Практика введения подготовительного нулевого класса для углубленного обучения в первом классе по ДПОП «Живопись»);

Домашонкина Екатерина Ивановна, преподаватель, методист МБУДО города Бердска Детская художественная школа «Весна» (Методика объяснения живописного решения простого натюрморта в первом классе. Практикум в технике «a la prima»);

Бендер Екатерина Александровна, преподаватель МБУДО "Детская школа искусств" города Искитима Новосибирской области (Формирование творческого мышления учеников первого класса ДПОП «Живопись» на примере упражнений по композиции);

Шаркова Екатерина Сергеевна, преподаватель МБУДО "Кольцовская детская школа искусств" (Развитие творческих способностей обучающихся первого класса ДПОП «Живопись» (8 лет обучения) на примере учебного предмета «Прикладное творчество»);

Сошина Мария Александровна, преподаватель; Ворошилова Ольга Алексеевна, преподаватель МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 30» (Интеграция дисциплины «Беседы об искусстве» с предметом «Композиция» и видами искусства (живопись, музыка, архитектура) на примере темы «Ритм»).

Открытый микрофон, панельная дискуссия, - необходимость увеличения количества ДПОП «Живопись», реализуемых в ОУ Новосибирской области: обмен опытом по условиям разработки и реализации данной программы (Иванова Ольга Игоревна, начальник

отдела начальника отдела образования и креативных индустрий Министерства культуры Новосибирской области);

- содержание деятельности учреждений среднего и дополнительного образования, определяющее в стратегическом плане качественный уровень реализации ДПОП «Живопись» (Чирва Василий Павлович, преподаватель ГАПОУ НСО «Новосибирское государственное художественное училище (колледж)», Почетный работник культуры Новосибирской области);

- повышение качественных показателей реализации ДПОП «Живопись» (Шаповалова Елена Геннадьевна, заведующий учебно-методическим отделом МБУДО ДХШ р.п. Краснообск, Заслуженный работник культуры РФ).

В ходе «Конференции» в залах ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа организованы методическая экспозиция учебных работ обучающихся 1 класса ДХШ р.п. Краснообск по ДПОП «Живопись» и презентация-открытие выставки работ обучающихся ДХШ р.п. Краснообск «Педагог-наставник». Участниками выставки являются 14 учащихся Детской художественной школы р.п. Краснообск и более 200 посетителей модельной библиотеки.

В ходе состоявшихся дискуссий участники «Конференции» **констатировали следующее:**

1. Сложившаяся система преподавания живописных академических дисциплин по ДПОП «Живопись» в Новосибирской области представляет собой уникальную художественно-педагогическую методику, органически сочетающую в себе традиции российского академического художественного образования и инновационные художественно-педагогические поиски, и авторские методические находки.

2. Для дальнейшего последовательного развития системы непрерывного художественного образования в Новосибирской области в контексте повышения качества преподавания учебных дисциплин ДПОП «Живопись» предстоит в хронологически обозримой перспективе:

- актуализировать программное содержание деятельности ДХШ и ДШИ с целью качественной подготовки для поступления в средние и высшие профильные учебные заведения;

- создать систему методического сопровождения деятельности учреждений в системе непрерывного художественного образования;

- способствовать творческому и профессиональному обмену опытом по реализации ДПОП «Живопись» в Новосибирской области.

С учётом всего вышеизложенного, в целях теоретически обоснованного совершенствования системы непрерывного художественного образования, располагающего в центре профессионального педагогического и методического внимания качество содержания образовательной предпрофессиональной программы, обеспечивающее высокий уровень подготовки обучающихся, участники конференции высказали ряд следующих рекомендаций и предложений:

- способствовать взаимодействию в процессе обмена методическим психолого-педагогическим и практическим опытом с передовыми школами России, мира, способствовать созданию открытого дискуссионного методического пространства и проведения совместных творческих мероприятий;

- создать на базе имеющейся в ДХШ р.п. Краснообск районной методической площадки по художественному образованию специализированную, ориентированную на потенциальные этно-художественные возможности Сибирско-Дальневосточного региона экспериментальную студию-лабораторию для осуществления регулярного методического общения преподавателей ДХШ и ДШИ и создания на этой основе современной научно-обоснованной методической продукции;

- предусмотреть дополнительные возможности взаимодействия, обмена опытом и обеспечения преемственности художественного образования: ДХШ -

художественное училище (колледж) - ВУЗ посредством регионального межведомственного сотрудничества в рамках проведения семинаров, практикумов, повышения квалификации, конференций, издательских методических проектов, выездных пленэров и музейной практики, олимпиад и конкурсов;

- проводить подобные конференции систематически на базе ведущих ДШИ и ДХШ города Новосибирска и Новосибирской области. Например, запланировать проведение открытого урока по учебной дисциплине «Беседы об искусстве» ДПОП «Живопись» с участием преподавателей предметной области ДШИ и ДХШ области.

Заключение Чирвы В.П., куратора конференции:

Выбор узкой темы конференции является оправданным, это сделало программу более содержательной и позволило глубоко раскрыть содержание.

Несколько комментариев к докладам (программам, представленным на конференции).

Не усложнять программы учебных дисциплин. Добиваться освоения программы, не начинать новую тему пока все учащиеся не овладели необходимыми навыками. Соблюдать при составлении программы принцип от «простого» к «сложному». Программа по рисунку должна вестись с опережением программы по живописи (хотя бы на одно занятие).

Обращать внимание на межпредметные связи в процессе обучения, можно провести анализ этих связей по данной теме и подготовить отдельный доклад к следующей конференции.

**«СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТРАДИЦИИ ЖИВОПИСНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ**

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДПОП
«ЖИВОПИСЬ» В ПЕРВОМ КЛАССЕ»**

МАТЕРИАЛЫ ОТКРЫТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

г. Новосибирск, ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
18 апреля 2023 года

Электронная версия

За содержание материалов ответственность несут авторы.

Муниципальное бюджетное учреждение Новосибирского района
Новосибирской области дополнительного образования
«Детская художественная школа р.п. Краснообск»
р.п. Краснообск, зд. 71,
Новосибирский район, Новосибирская область, 630501
Тел. 8 383 348 38 27
dhsh-krasnoobsk@mail.ru
<http://dhs-krasnoobsk.ru>