

Управление образования Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Научно-информационно-методический центр

Педагогический арт-форум

**(по материалам городского педагогического фестиваля
учреждений дополнительного образования детей города
Уфы)**

Уфа 2016

Педагогический арт-форум. (по материалам городского педагогического фестиваля учреждений дополнительного образования детей города Уфы). Выпуск 2.- Уфа: НИМЦ, 2016

Составители:

Мустафина С.Ш., главный специалист Управления образования городского округа город Уфа РБ
Ильясова Г.Р., методист МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ
Герасимова О.А., заместитель директора по НМР МБОУ ДО «ЦДТ «Созвездие»

В информационно-методическом сборнике «Педагогический арт-форум» представлен опыт работы педагогов дополнительного образования, преподавателей художественных колледжей и школ искусств в области художественного образования детей и подростков, который был представлен в рамках Открытого городского педагогического фестиваля.

Представленные в сборнике материалы позволят читателям увидеть некоторые подходы в развитии педагогики искусства.

Технические редакторы: Вахитов М.Р., Гордеев П.А.

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ББК 74.200.58
УДК 371.398

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Хаффазова Е.Р.</i> Непрерывное педагогическое образование как условие повышения качества профессионально-педагогической деятельности.....	5
<i>Герасимова О.А.</i> Педагогический фестиваль как пространство развития творчества мастерства и профессионального сотрудничества	7

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ИЗО-ПРИКЛАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

<i>Абрамова Н.М.</i> Технология изготовления изделия лаковой миниатюрной живописи.....	10
<i>Ахунова Л. Р.</i> Мастер-класс «Кружева из металла».....	11
<i>Бабина Н.Ю.</i> Техника мозаики в обучении декоративно-прикладному искусству	12
<i>Бедрина О.В.</i> Организация исследовательской работы учащихся на занятиях декоративно-прикладного направления	14
<i>Гайфуллин Р. Ф.</i> О высокой ценности рисунка	15
<i>Гизатуллина Г.Г.</i> Развитие художественно-творческих способностей на занятиях изостудии.....	17
<i>Крымская И.Р.</i> «Теоретические и прикладные исследования педагогов колледжа в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства»	18
<i>Нехорошева И.Н.</i> Роспись платка (панно) в технике «горячий» батик (мастер – класс).....	20
<i>Орлова Е.А.</i> Влияние искусства на формирование и развитие личности младшего школьника	21
<i>Радюн А.И.</i> Из личного опыта пленэрной практики	22
<i>Савельева Е.А.</i> Развитие творческой активности младших школьников на уроках ИЗО средствами игровой деятельности	23
<i>Савельева Е.А.</i> Развитие творческих способностей на занятиях художественной направленности. Батик. Свободная роспись	25
<i>Салиева Л.И.</i> Мастер- класс «Ручное ткачество»	26
<i>Сальникова О.П. Шайгарданов В. Р.</i> «Плоттерная резка и монтаж аппликационного изображения».	27
<i>Фоминкова О.А.</i> Инновационный подход к преподаванию натюрмортной живописи и рисунка в программе детской художественной школы и художественных отделений школ искусств	28
<i>Хамматова А.М.</i> К вопросу об использовании дифференцированного подхода в обучении как средства развития художественно-творческих способностей детей в изостудии.....	30
<i>Шагиева Р.А.</i> Сказочный войлок.....	31
<i>Шакирова Е.А.</i> Изобразительное искусство как средство духовного развития детей с нарушением зрения	33
<i>Шарипова Л.К.</i> «Развитие творческих способностей учащихся через проектно-исследовательскую деятельность»	34
<i>Шарифуллин В.Т.</i> Мастер – класс Изготовление фрагментов деталей изделий на многофункциональном оборудовании фирмы «FESTOOL»	36

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

<i>Каримова Ю.А.</i> «Основные навыки, формирующие артистическую личность в объединении эстрадного вокала «Гутти-Фрутти»»	38
<i>Садриев Р.Н. Садриева А.М.</i> Мастер-класс «Работа над техникой и ансамблем в классе фортепиано»	39
<i>Старостин Н.Г.</i> Мастер - класс «Организация работы в фольклорном ансамбле «Гудочники», использование средств ИКТ в качестве методического пособия для педагогов и обучающихся»	41
<i>Мичурина Н.Е.</i> Особенности работы с одаренными детьми на занятиях музыкой в системе дополнительного образования.....	43
<i>Созина Л.С.</i> Выразительность и изобразительность в произведениях в процессе обучения учащихся игре на фортепиано (из опыта работы)	45
<i>Столбова Е.Н.</i> Роль концертной деятельности в обучении игре на фортепиано в учреждениях дополнительного образования.....	46
<i>Тангатарова А.Ш.</i> Педагогические условия развития восприятия джазовой музыки у детей в системе дополнительного образования	49

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

<i>Зиннурова А.А.</i> Исторические аспекты и основы методики преподавания башкирского танца	50
<i>Шабанова А.Р.</i> Типичные проблемы и способы их решения в работе педагога-хореографа УДО	53

Непрерывное педагогическое образование как условие повышения качества профессионально-педагогической деятельности

Хаффазова Е.Р.,
Начальник управления образования
Администрации ГО город Уфа

Учреждение дополнительного образования детей – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям.

Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной деятельности педагогов, как со стороны администрации образовательного учреждения, так и со стороны самих обучающихся и их родителей.

Несомненно, современный педагог дополнительного образования обладает ценнейшим опытом, багажом эффективных методик, педагогических приемов. Однако, как показывает практика, формула успеха педагога – это постоянное совершенствование своей компетентности.

Главный ресурс развивающегося общества – люди не столько подготовленные, сколько постоянно развивающиеся. Поэтому в современных условиях приобретает особое значение принцип «образование в течение всей жизни». Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования.

В настоящее время проблема непрерывного педагогического образования освещается в работах многих учёных и практиков, но на сегодняшний день не существует единой позиции в понимании этого феномена. На основе анализа современных отечественных исследований можно выделить пять относительно самостоятельных подходов в трактовке принципа непрерывности в педагогическом образовании.

Первый подход рассматривает непрерывное педагогическое образование как «единство формального (институционального) образования и неформального (самообразования), как создание широких условий для непрерывного саморазвития личности педагога.

Второй подход рассматривает непрерывность как «нацеленность всех элементов образовательной системы на целостную, развивающуюся личность», однако в рамках данного подхода принцип непрерывности образования смешивается с принципом личностной ориентации, теряется в нем.

Третий подход отождествляет непрерывность педагогического образования с его преемственностью, с отсутствием разрывов в отдельных его ступенях. Данным подход является наиболее часто используемым в публикациях по проблеме непрерывного педагогического образования.

Четвертый подход отождествляет непрерывность педагогического образования с его адаптивностью». В центр данного подхода ставится не сама сущность непрерывности, сколько одно из средств ее реализации.

Пятый подход отождествляет непрерывное педагогическое образование с единством общего и профессионального компонентов в подготовке педагога и учителя, что призвано обеспечить единство целей социализации и

профессионализации, развития личностных и профессиональных качеств, ключевых, базовых и функциональных компетентностей..

Таким образом, мы рассматриваем непрерывное педагогическое образование как одно из средств реализации личностной парадигмы педагогического образования, представляющее собой систему условий для обеспечения непрерывности профессионально-личностного развития педагога, а именно преемственность всех ступеней профессионально-педагогической подготовки и повышения квалификации; единство формального и неформального профессионально-педагогического самообразования; единство общего и профессионально-педагогического образования; непрерывное обновление всех элементов системы педагогического образования в соответствии с меняющимися условиями жизни..

На сегодняшний день в нашем городе существует проверенная временем система непрерывного педагогического образования, традиции которой необходимо укреплять и развивать, учитывая те вызовы, на которые должна отвечать современная система дополнительного образования.

Практика непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования в городе Уфа осуществляется через курсы повышения квалификации при Институте развития образования РБ, Научно - информационном методическом Центре. В результате повышения квалификации – педагогами используются знания как средства решения актуальных проблем и задач образования.

Немаловажную роль играет в росте педагогического мастерства – участие педагогов дополнительного образования в методических и профессиональных конкурсах. Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать задачи, стоящие перед творческим педагогом. Участие в конкурсе – это своего рода остановка, педагогическая рефлексия, взгляд на свою деятельность со стороны. У каждого педагогического работника появляется возможность показать, что он является современным педагогом, потому что использует современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникативные, обобщает и распространяет собственный педагогический опыт.

Повышение педагогического мастерства и профессионального уровня педагогов города осуществляется и через участие их в городских семинарах, мастер-классах, конференциях, методических совещаниях, очно-заочных консультациях, в работе городских стажерских площадок.

Важнейшим звеном системы непрерывного образования является методическая деятельность в УДОД. Роль методической работы значительно возросла в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы образования. Методическая работа в образовательном учреждении может в значительной мере удовлетворить запросы педагогов по совершенствованию научно-методической подготовки, если сделать значительный отступ от укоренившейся практики к совершенно новым подходам.

Рост профессионального мастерства и педагогической культуры педагога идет более интенсивно, если личность занимает активную позицию, если практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и

профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживается и поощряется творческий профессиональный поиск.

В последнее время с появлением новых методик и технологий, педагоги получили возможность их выбора и внедрения в практику работы. В связи с этим значительно возросла потребность в профессиональном общении. Педагогам нужны такие объединения, которые помогали бы в решении конкретных проблем.

Профессиональное объединение – это самопроизвольно возникшая или целенаправленно созданная группа педагогов, методистов или руководителей, возможно, каких-либо приглашенных специалистов, определенным образом оформленная или неоформленная, призванная решать те или задачи образовательного учреждения и самих членов объединения.

Одной из форм профессионального сообщества является – городское методическое объединение содержательного характера, которое объединяет педагогов, регламентируя их предметно - методическую деятельность.

Работа в городских методических объединениях построена так, что педагог имеет возможность системно и полноценно проявить свой интеллектуальный и творческий потенциал через разные формы работы: круглые столы, мастер — классы, открытые занятия, семинары — практикумы, диспуты, творческие мастерские, отчёты по темам самостоятельных работ и др.

Система повышения педагогического мастерства заключается не только в том, чтобы мы учили педагога, но и в том, чтобы предоставить ему возможность учить других, а, следовательно, и повышать свою квалификацию.

Педагог, владеющий навыками самостоятельной работы, имеет возможность подготовиться и перейти к целенаправленной научно-практической, исследовательской деятельности, что свидетельствует о более высоком профессиональном, образовательном уровне, а это, в свою очередь, влияет на качество воспитательно-образовательного процесса и результативность педагогической деятельности.

Педагогический фестиваль как пространство развития творчества мастерства и профессионального сотрудничества

*Герасимова О.А.,
заместитель директора по НМР
МБОУ ДО «ЦДТ «Созвездие»,
Почётный работник образования РФ*

Учреждения дополнительного образования до сих пор считаются одной из наиболее эффективных форм воспитательных организаций, предназначенных для развития способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи, для реализации каждым своих потенциальных возможностей.

В последние годы часто говорится о необходимости перестройки дополнительного образования детей соответственно новым целям и открытой модели образования. Время требует освоения нового содержания, новых форм и методов работы, поиска эффективных путей развития дополнительного образования. А значит, остро ставится вопрос о подготовке и переподготовке людей,

работающих в этой сфере, поскольку именно от педагога дополнительного образования зависит выполнение заказа современного государства и общества – раскрытие личностного потенциала, формирование активной личности, умеющей перестраиваться в связи с изменениями внешних условий социума.

Чтобы решать современные образовательные задачи, педагог дополнительного образования должен быть готовым выйти за рамки сложившегося содержания своих "кружков". Время требует от него другого уровня профессионализма, иных качеств и иных образовательных технологий. Поэтому каждый педагог дополнительного образования должен профессионально развиваться сегодня и как специалист какого-либо направления деятельности (хореография, вокал, изобразительное творчество, техническое творчество и т.д.), и как педагогический работник.

В этой связи становится актуальным вопрос о создании условий для становления педагога–профессионала, способного к исследованию и управлению педагогической деятельностью, владеющего инструментарием диагностики процесса и результатов собственного труда, способами обоснования путей и средств его коррекции и дальнейшего совершенствования.

Поэтому неслучайно в настоящее время учёными и практиками разрабатывается много различных теорий и моделей повышения квалификации педагогических работников в дополнительном образовании, которые, скорее всего, носят некоторый инновационный характер, либо характер эксперимента.

Одним из эффективных двигателей повышения уровня профессиональной компетентности, развития педагогического творчества является организация группового взаимодействия педагогов, новые формы профессионального сотрудничества, влияющие на трудовое поведение педагогов, механизмы методической поддержки педагогов в реальной ситуации.

В этой связи инновационной формой работы с педагогическими кадрами учреждений дополнительного образования детей г. Уфы стал открытый городской фестиваль педагогического мастерства «Педагогический марафон».

Идея проведения городского педагогического Фестиваля родилась в 2009 году в МБОУ ДО «Центр детского творчества «Созвездие». В настоящее время этот проект реализуется под руководством Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основе сотрудничества и партнёрства пяти учреждений дополнительного образования детей, Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы.

Фестиваль стал прекрасной площадкой для презентации перспективного педагогического опыта, для обмена интересными проектами и педагогическими находками. Он занимает важное место в системе повышения профессионального мастерства, поскольку перспективный педагогический опыт является одним из важнейших резервов совершенствования педагогического труда, повышения его результативности. Демонстрация педагогического опыта – яркий пример совершенно новых отношений людей в процессе их трудовой деятельности.

Фестиваль получил большую популярность среди педагогических работников УДОД и регулярно проводится в городе, соблюдая определённые правила его поэтапной организации.

Каждый фестиваль посвящается одной из актуальных педагогических проблем, важной для каждого участника. В структуру фестиваля закладывается поэтапная система работы с проблемой, а именно:

1 этап – изучение теории и новых тенденций развития рассматриваемой проблемы; самоанализ и анализ имеющихся результатов работы в рамках заявленной проблемы; определение «идеальной модели» и системы её оценки.

2 этап - знакомство с опытом конкретного практического внедрения теории: презентация и обсуждение позитивного педагогического опыта (демонстрация мастер-классов, открытых занятий, педагогических проектов, выставок и т.д.)

3 этап – пробное проектирование дальнейших путей развития собственной педагогической практики и творческая рефлексия итогов работы фестиваля.

Поэтому каждый фестиваль проходит в течение трёх дней. Такая комплексная форма работы с педагогами проходит в режиме погружения, позволяет использовать современные интерактивные методы обучения, что вызывает достаточно большой интерес у участников фестиваля.

За годы существования Фестиваля в нём приняло участие 782 человека. Проведено 84 мастер-класса, 36 открытых занятий. По итогам проведения фестивалей изданы сборники, где представлен опыт 174 преподавателей Вузов, колледжей, педагогов дополнительного образования, методистов и руководителей УДОД. Каждый фестиваль позволил за короткое время расширить профессиональные связи между педагогами города, создать базу позитивного педагогического опыта.

В апреле 2016 года в Уфе был проведён 6-ой городской фестиваль, получивший название «Педагогический арт-форум».

Его особенность заключалась в том, что он был посвящён педагогике искусства и прошёл под девизом «Художественное образование как элемент художественной культуры».

Данный фестиваль рассматривался как познавательная площадка, место для обмена опытом и идеями людей, объединённых искусством, но работающих в разных сферах, имеющих разные взгляды и опыт. Участниками Фестиваля педагогов дополнительного образования впервые стали преподаватели института искусств, училища искусств, художественных колледжей, школ искусств, музыкальных школ, артисты филармонии, театра, сотрудники музея,

Фестивальная программа разворачивалась одновременно на четырёх площадках: музыкальное искусство, театральное, хореографическое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

На площадках фестиваля педагоги искусства, работающие в разных типах образовательных учреждений, а также служащие учреждений культуры получили возможность встретиться и профессионально обменяться опытом и мнениями по различным проблемам формирования художественной культуры детей и подростков в современных условиях.

Фестиваль педагогов дополнительного образования г. Уфы стал нетрадиционной массовой формой обобщения и распространения перспективного педагогического опыта, достаточно приемлемой моделью повышения профессионального мастерства и развития педагогического для педагогов не только в содержательном, но и в организационном плане.

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ИЗО-ПРИКЛАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Технология изготовления изделия лаковой миниатюрной живописи

*Абрамова Н.М.,
мастер производственного обучения
ГБПОУ УХГК*

Технология изготовления изделия лаковой миниатюрной живописи сохраняются на протяжении более 200 лет и предусматривает длительный технологический процесс. Миниатюрная живопись выполняется масляными красками в той строгой последовательности стадий и приемов, которую теперь принято называть классической. Приемы живописи масляными красками были разработаны в эпоху возрождения в Италии, Нидерландах и Германии. Техника масляной живописи сохранялась в общих чертах в цехах живописцев до XVIII века и как-то сама собой перешла в искусство миниатюристов по лаку, закрепившись здесь в стройной системе специфических приемов письма, обусловленных особенностями лакового дела. Миниатюрная живопись имеет две разновидности, обусловленные техническими особенностями: это так называемые письмо по-плотному и письмо по-сквозному.

Палитрой для художника служит стекло белого цвета. В руках живописца – беличьи кисти. Краски размешиваются льняным маслом, капля которого помещается тут же, на палитре, рядом с выжатым из тюбиков красками.

Первой стадией живописи является так называемый замалевок, нередко выполняется двумя-тремя красками, в котором устанавливаются тоновые соотношения изображенных предметов и определяющих светотень на них. Замалевок требует уверенной руки и быстроты исполнения, поскольку масляная краска имеет свойство в короткое время терять эластичность. Закончив подмалевок, художник сглаживает красочные мазки, нежными, воздушными взмахами беличьей кисти. Затем сушат и покрывают слоем светлого лака. Прежде чем приступить к дальнейшей живописи художник прочищает просушенную лаковую пленку порошком пемзы. Затем, слегка протерев подмалевок льняным маслом художник – миниатюрист создает второй, более тонкий слой живописи, называемый перемалевкой.

Перемалевок – второй слой живописи. В нем уточняются изображенные формы, конкретизируется цвет предметов, прописываются мелкие детали. Слегка сфлейцовывается перемалевок, сушится, лакируется и вновь повторяется процедура подготовки лакированной поверхности к дальнейшим приемам: лессировке и бликовке. Лессировка представляет собой живопись чистой или смешанной прозрачной краской, наносимой на поверхность перемалевка. Лессировкой художник продолжает моделировать изображаемые формы, одновременно усиливает звучание цвета. Бликовка – это последние, заключительные мазки светлой краской передающие блики на предметах и вызывающие ощущение полной завершенности произведения.

Письмо по-сквозному. В трехслойной системе письма художник-миниатюрист имеет возможность сосредоточить свое внимание поочередно на каждом приеме в отдельности, совершенствуя его и изыскивая наиболее гармоничные связи с предыдущими и последующими приемами. Основываясь на светопоглощающих

свойствах лессировочных красок, т.е на их способности пропускать сквозь себя свет, миниатюристы остроумно применили подкладки под живопись, отражающие свет: алюминиевый грунт, бронзовый грунт, золото, поталь, перламутр.

Создание миниатюры по сквозному фону требует чрезвычайно тщательной работы во всех стадиях: в переводе рисунка, в замалевке, перемалевке и бликовке.

Первый этап.

Подготовка подкладки под живопись (поталь), при помощи наложения на лакированную поверхность. Затем сушится при температуре 75 градусов по Цельсию и шлифуется при помощи пемзы до идеально ровной поверхности.

Второй этап.

При помощи кальки и лессировочной краски переводится силуэтный рисунок (припорох).

Третий этап.

Первый слой живописи (замалевок) отображает основные цвета и тени, не уделяя внимания деталям. Выполняется лессировочными красками (марс оранжевый, марс коричневый, ФЦ-зеленая, виридоновая). Далее производится сушка и покрытие замалевка лаком.

Четвертый этап.

Второй слой живописи (перемалевок). На этом этапе прописываются все детали лессировочными красками (марс оранжевый, марс коричневый, ФЦ-зеленая, виридоновая); тени делаются более глубокими, свет более ярким. Далее производится сушка и покрытие перемалевка лаком.

Пятый этап.

Третий слой живописи (бликовка). Последний слой живописи. Детали прописываются лессировочными красками (марс оранжевый, марс коричневый, ФЦ-зеленая, виридоновая, индиго), расстановка акцентов, бликов, мельчайших деталей. Далее сушка, покрытие лаком не менее шести слоев. После сушки изделие полируется. Полировка, как правило, делается «окисью хрома» (масляная краска) до зеркально ровной поверхности.

Изготовление ювелирных изделий сканным способом

*Ахунова Л.Р.,
мастер производственного обучения
по профессии ювелир
ГБПОУ УХГК*

Филигрань (скань) - своеобразный вид художественной обработки металлов, занимающий с глубокой древности важное место в декоративно-прикладном искусстве. Термин "скань" подчеркивает основную технологическую особенность, характерную для сканного производства, а именно то, что проволоку применяют ссученной, свитой в шнуры. Чем тоньше по сечению проволока и чем туже, круче она ссучена, тем красивее получается изделие, особенно если узоры также дополняет и зернь.

В зависимости от технологических особенностей изготовления ювелирных изделий имеется большое разнообразие видов филигрании: *напаянная филигрань* (скань), *ажурная филигрань*, *объемная филигрань*.

Материалами для изготовления скани служат чистые металлы - золото, серебро, медь.

Набор скани кулона по рисунку - это выгибка каждого элемента рисунка. Растительный мотив традиционен в узорах: «головочка», «травочка», «барашек», «кускар», «листочек». При изготовлении первичных элементов заготовки того или иного рисунка из скани подготовленную гнутую проволоку, или веревочку, первоначально накладывают на рисунок (обрамление) и промазывают нижнее ребро клеем, а затем постепенно выполняют все линии витков по рисунку, подгоняя каждую «сканинку» плотно друг к другу. Нами было предложено набрать рисунок кулона. Студенты показывали элементы, приемы изготовления, рассказывали о своем ремесле.

Когда изделие по рисунку изготовлено – кулон спаивается. Шлифовкой и полировкой доводят изделия до товарного вида. В колледже в учебных мастерских с применением филигранных элементов изготавливают всевозможные ювелирные изделия: кольца, серьги, броши, кулоны, башкирские национальные украшения (нагрудники, сулпы, блязек, алка, селтяр с сердоликом, бирюзой, нефритом).

Техника мозаики в обучении декоративно-прикладному искусству

Бабина Н.Ю.,

*ГБПОУ УХПК мастер производственного обучения
член башкирского отделения Союза художников РФ*

Первые мозаичные изображения, дошедшие до наших дней, относятся к эпохе античности. Однако сегодня она переживает второе рождение. Особое место мозаика занимает в учебной деятельности. Техника мозаики способствует всестороннему развитию личности, формированию практических навыков, развитию внимания, мелкую моторику кисти рук, глазомер, аккуратность, культуру труда. Возможность практического применения мозаики в современном интерьере играет большую роль в творческой реализации и профессиональном самоопределении учащихся.

В качестве материала для мозаики применяют бесконечное множество материалов. Особым разнообразием отличаются учебные работы. Поэтому так важно активизировать использование на уроках современных легкодоступных и простых в обработке материалов. Поэтому проблема использования разных видов пластика в практике художественного оформления интерьера, сегодня актуально. В учебных работах можно широко применять пластик в виде бытовых отходов. Это позволяет решать ряд задач: развитие творческих способностей, экологическое воспитание.

Мозаикой называется изображение или узор, выполненный из однородных или различных по материалу частиц (цветного непрозрачного стекла, смальты или камня), которые закрепляются в специальном клее, и является одним из видов монументального искусства. Само слово мозаика в переводе с латинского "musium" означает "посвященная музам".

Как показывает исследование литературных и интернет источников сегодня для оформления интерьера широко применяют следующие виды мозаики.

Стеклянная мозаика. Самый распространенный материал для производства мозаики сегодня - венецианское стекло. Оно долговечно, водостойко, жаростойко, морозоустойчиво и ударопрочное.

Самая распространенная форма наборных элементов (их называют также модулями, чипсами, тессерами) - квадратная. Чем они мельче, тем подробнее будет детализация изображения и точнее прорисовка.

Смальта - это разновидность стеклянной мозаики. Но в отличие от последней в состав смальты входят соли калия, а не натрия, и другие природные соединения, придающие материалу цвет. Смальта интересна тем, что непрозрачна, но будто бы светится изнутри. Кроме того, каждый кубик немного отличается от других оттенком. Имеющиеся технологии позволяют получать до 10 тысяч оттенков смальты.

Керамическая мозаика, вернее, ее чипсы внешне похожи на обычную плитку, в форме квадрата или прямоугольника, только меньшего размера. Керамическая мозаика прочнее стеклянной, что сочетается с устойчивостью к абразивному износу и оригинальным внешним видом.

Каменная мозаика. В ее производстве используются самые разные породы камня, начиная с дешевого туфа и кончая редчайшими породами мрамора, оникса и яшмы. Цвет природного материала неповторим, игра структур необычна, поэтому каждое мозаичное изображение заведомо уникально. Флорентийская мозаика, разновидность каменной мозаики, – удивительный древний вид изобразительного искусства, загадочный, как сама вечность, воплощением которой являются камни-самоцветы, из которых она составляется.

Металлическая мозаика появилась лишь несколько лет назад. Модули представляют собой штампованные металлические колпачки высотой 4 мм из полумиллиметрового листа нержавеющей стали. Они закрепляются на запатентованной резиновой подложке, которая придает плитке необходимую степень жесткости.

В учебных работах используют доступные легкие и безопасные в обработке материалы. Природные материалы - ракушки, галька, листья и семена растений. Пищевые продукты – яичная скорлупа, макаронные изделия, крупы. Отдельно можно отметить текстиль и кожу, металлы – монеты, крышки от стеклянных бутылок. Синтетические – бусы, пуговицы, крышки пластиковых бутылок, пластиковые трубочки, крышки от пластиковых бутылок, компьютерные диски, полимерная глина. Особенно хорошо смотрится в интерьере использование битой посуды - фарфор, фаянс, бутылочное стекло.

В работе со стеклом, керамикой и др.- необходимы особые условия и охрана труда. В тоже время цветное стекло можно заменить цветным пластиком. Тема мозаики из пластика мало изучена и незаслуженно остается в тени классических техник мозаики.

Но использование современных пластиковых отходов дает большой выбор и широкий простор для творчества. Пластиковые предметы такие как: бутылки, канцелярские папки, различная пластиковая упаковка от пищевых продуктов, косметических средств, шампуней, кремов и т.д.- дешевые, разноцветные, матовые и глянцевые, прозрачные и непрозрачные, позволяют выполнять различные работы, дают широкий простор для фантазии.

Опыт работы показывает, что в такой мозаике можно применять набор из мелких элементов - тессеров, так как пластик хорошо режется ножницами, а также канцелярским ножом. Возможно использование техники интарсия, аппликация. Основой для такой работы может быть бумага, картон, ДВП, пластик, стекло и т.д. плоские, а также объемные формы. Клей- Момент, кристалл. В ходе работы учащиеся овладевают принципами мозаичного набора, понимают основу техники мозаика, развивается чувство цвета, формируются приемы композиционного мышления. Применение водостойкого клея позволяет выполнять не только картины и панно, но и украшения утилитарно-декоративного назначения (пластик не боится воды).

Наш мир уже не мыслим без современных материалов. Пластик - наиболее распространенный и окружает нас повсеместно, остается только научиться шире его использовать. Утилизации пластиковых отходов это проблема нашей цивилизации. Поэтому различные варианты вторичного применения пластика это маленький шаг к решению большой проблемы.

Организация исследовательской работы учащихся на занятиях декоративно-прикладного направления

*Бедрина О.В.,
педагог ДО
МБОУ ДО «ЦТР «Салют»*

За последние десятилетия в обществе произошли большие изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания «знаний, умений и навыков» как основных итогов образования, произошел сдвиг к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни. Готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

На занятиях декоративно-прикладного направления актуально использовать такие методы и формы работы, как: поиск, исследование, проектная деятельность. Новые знания учащимся даются не в готовом виде, а учащийся сам под руководством педагога конструирует эти знания. Поэтому, система оценивания такого знания ориентирована, прежде всего, не на конечный результат, а на то, как ребенок сам каким-то способом достигает этого знания.

В современном мире к результатам изучения изобразительного искусства учащимися предъявляются высокие требования – это и формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнo-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

Для формирования у учащихся всего вышеперечисленного необходимо осуществлять проектно-исследовательскую деятельность. Это образовательная технология, предполагающая решение учащимися исследовательской, творческой задачи под руководством специалиста, в ходе которого реализуется научный метод познания. Результатом работы над проектом, его выходом, является продукт, который создается авторами проекта в ходе решения поставленной проблемы.

Мои занятия направлены, прежде всего, на развитие творческого начала учащихся. Здесь в свободной атмосфере ребята смогут стать авторами интересных и оригинальных проектов.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог.

Проектная деятельность дает возможность проследить взаимосвязь нескольких видов деятельности, исследовать закономерности, явления, условия, часто встречающиеся в декоративно-прикладном направлении.

Занятия изобразительным искусством дают богатые возможности для интеграции с другими предметами. Можно использовать межпредметные связи изобразительного искусства с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), с историей (образ эпохи и стиль в искусстве, исторические личности – портретный жанр, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), с математикой (геометрия, пропорции), с физикой (механика, оптика), с технологией (художественная обработка материалов, дизайн одежды), с информатикой (компьютерная графика).

Изобразительное искусство на занятиях осваивается учащимися через творческую деятельность, что позволяет повысить мотивацию обучения, реализовать художественно-творческие способности и интересы учащихся. Этому же способствуют исследовательская и проектная деятельность на занятиях.

Немаловажно для учащегося создать условия для рефлексивной деятельности — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание. А в результате проектно-исследовательской деятельности учащиеся отмечают атмосферу включения в культуротворчество, истоки и т.д.

О высокой ценности рисунка

*Гайфуллин Р. Ф.,
преподаватель рисунка, живописи, композиции
МБУ ДО Детская художественная школа №2*

Немало людей восхищается мастерством художников, их рисунками. Сколько чувств и мыслей может вызывать простой карандашный рисунок, если он выполнен мастером! Посмотрите на рисунок В. А. Серова "Автопортрет" – легкость, воздушность, простота и ясность выражения характера. А сколько истинного

вдохновения можно получить, рассматривая рисунки таких величайших художников, как Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт, Брюллов, Репин, Суриков... Такое мастерство – результат большого труда. В этом убеждается каждый художник, серьезно относящийся к своему делу.

Поэтому начинающему художнику необходимо усвоить изобразительную грамоту. Иначе все его попытки будут неудачны. Линии будут грубыми, непослушными, изображение – неверным и некрасивым. Вот тут и необходимо систематическое и планомерное обучение. И школа берет на себя не только задачу обучения и студии, но и воспитания художественного вкуса и художественного начала. Рисунок тесно связан, и имеет много общего, с разными видами графики и живописи, поэтому именно рисунку отводится первостепенное значение.

О высокой ценности рисунка высказывались многие художники разных эпох. Микеланджело говорил, что и на самом маленьком кусочке пергамента он «достигает совершенного и настолько же великого, как и во всех других способах, изображения». Делакруа писал: "Едва намеченный контур или набросок, проникнутый подлинным чувством, может стоять по своей выразительности на одном уровне с наиболее завершенными произведениями".

Размышляя о рисунке, о тех задачах, которые школа ставит перед учащимися, изучая и учитывая опыт великих мастеров изобразительного искусства, опыт своих учителей, опыт современников, опыт учеников, свой личный опыт, должен обратить внимание на тот факт, что рисунок является краеугольным камнем для всех видов искусств. Программа обучения рисунку предполагает многолетнее обучение с учетом возрастных и временных возможностей детей и школы, ставит определенные задачи, которые являются изобразительной грамотой для начинающих художников. Это видение листа, соразмерность изображаемых предметов в заданном формате, конструктивное построение простых геометрических тел, блик, тон, полутон, рефлекс, тень (подающая, собственная), разновидности штриховки, линия, пятно, динамика линии (ее протяженность, толщина, тональность), цельности, художественное видение, пропорциональные соотношения предметов, перспективы, «свето-воздушная среда», эскизные зарисовки, последовательности исполнения учебной работы и др. Эти и другие технические приемы и задачи необходимо усвоить в первый год обучения, чтобы в дальнейшем укрепить их и перейти к решению более сложных задач.

В работе над рисунком натюрморта, да и в других заданиях, полезно чередовать технику: длительные рисунки – с быстрыми набросками и зарисовками, этюдами, технику графитного карандаша – с техникой сангины и угля. Это развивает быстроту руки, верность глаза, художественный вкус, цельное видение. Задачи постепенно усложняются, что относится к наброскам, и к этюдам. Надо отметить, что рисунок является подсобным материалом при создании других видов искусства и это говорит о его служебной роли. Поэтому так важно в самом начале пути привить детям серьезное отношение к рисунку, рассказать о значении эскизов, этюдов и набросков.

Все сказанное выше о рисунке касается учебного рисунка. Но не надо забывать и о том, что рисунок как самостоятельный вид искусства проявился и утвердился еще в эпоху Возрождения, к середине XVI века. А в XX веке проявил себя более широко и полно и сегодня продолжает развиваться. Поэтому в школе дети используют возможность работать в различных графических материалах,

развивая свой творческий потенциал не только на уроках композиции, но и на уроках рисунка. И чтобы уроки рисунка проходили более интересно и динамично, мы чередуем учебные задачи с творческими. Практика убедительно доказывает: и дети, и преподаватели весьма довольны динамикой результатов.

Развитие художественно-творческих способностей детей на занятиях изостудии

*Гизатуллина Л.Л.,
педагог ДО
МБОУ ДО «ЦДТ «Созвездие»*

Эти слова известного художника я взяла за основу своей работы с детьми. Ребенок начинает рисовать уже на грани ясельного и дошкольного возраста, он открыт для мира, в него беспрепятственно входят все впечатления бытия. Творчество-норма детского развития. Реализация творческих способностей ребенка делает более богатой и содержательной его жизнь. Становление творческой индивидуальности в младшем школьном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития. В своей работе я опираюсь на педагогический опыт известных личностей в педагогике Ш. Амонашвили с его личностным подходом в обучении, В. Шаталова с отличительными принципами успеха и оптимизма, бесконфликтности, целостности, И. Якиманской с идеей личностно-ориентированного подхода, а также И. Волкова, Е. Ильина и других практиков. Моя цель как педагога- помочь ребенку раскрыться в своих возможностях, ведь индивидуальные возможности у всех детей разные. Каждому педагогу постоянно приходится задумываться над тем, как развивать творческие способности детей, создать благоприятные условия для формирования индивидуальности ребенка, когда главным становится сравнение не по горизонтали, а по вертикали т.е.сравнивается динамика развития ребенка в сравнении с самим собой. Занятия в изостудии представляют широкие возможности для изучения особенностей каждого ребенка и осуществления индивидуального подхода к нему, что способствует развитию у детей не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости, терпения, усидчивости. На мой взгляд, формирование этих качеств является существенным условием для подготовки ребенка к развитию его творческого потенциала. Индивидуальный подход заключается в управлении развитием школьника. Это не значит, что я как педагог приспосабливаюсь к отдельному ученику, наоборот, я приспосабливаю формы и методы обучения к индивидуальным особенностям ученика. Методы, способствующие раскрытию индивидуальных художественных способностей учащихся, которые я наиболее часто использую в своей практике:

1.Один из важных методов это учебный диалог. Свободный диалог между педагогом и учеником не возникает сам по себе. Этому надо учить с первых занятий. Я устраиваю диалоги по различным проблемам, расширяю их тематику и формы. Следующий прием-создание условий во время диалога, при которых у ребенка возникает необходимость обратиться к дополнительным источникам информации. Этот прием хорош при изучении темы, рассчитанной на несколько занятий и способствует более глубокому проникновению в изучаемую тему. Для

усиления эмоционально-образного решения проблемной ситуации в ходе диалога, я подбираю такой материал, который вызывает у детей удивление, а значит и интерес.

2.Очень важный метод, который я использую в работе - передача творческого опыта от педагога индивидуально к каждому ребенку. Использование приема мини-упражнений перед основным творческим заданием, использование приемов по восприятию цвета т.к. восприятие цвета в развитии творческих способностей играет очень важную роль.

3.Индивидуальный подход. Один из важных принципов педагогики, помогающий вовлечь всех детей в активную изобразительную деятельность. Работы детей, выполненные по их собственному замыслу, раскрывают их интересы. Одни рисуют сложные композиции, другие выбирают простой сюжет и примитивно его решают. Цель педагога-помочь каждому ребенку справиться с поставленной задачей, учитывая его индивидуальные возможности.

4.Метод творческих проектов. Так как метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность, я чаще применяю его при работе с детьми средней и старшей возрастной группы. Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора исследовательской деятельности. На занятиях я использую метод проектов достаточно широко, часто это коллективные или групповые проекты при изучении тем по декоративно-прикладному искусству, дизайну, архитектуре.

5.Использование творческих заданий и нетрадиционных техник. Цель этого приема – активизировать интерес детей к изобразительному творчеству. Детей всегда привлекает новое и, в течение многих лет, я применяю в своей работе с детьми нетрадиционные техники, используя различные материалы: яичную скорлупу, фантики, салфетки и другие. Это вызывает у детей большой интерес и способствует развитию творческих способностей. Часто такие работы бывают коллективными, что рождает в процессе совместной работы всплеск интересных идей и их решений.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их индивидуальных особенностей, но педагог умелым руководством должен дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда.

«Колледж как хранитель традиций народного художественного творчества»

*Крымская И.Р.,
заведующий учебно-методическим кабинетом
ГБПОУ УХПК*

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж готовит, в числе других, по профессиям «изготовитель художественных изделий из дерева» и «исполнитель художественно-оформительских работ».

В 2008 году колледж стал победителем в конкурсе на получение государственной поддержки в приоритетном образовательном проекте «Образование», что позволило существенно обновить материальную базу колледжа - оснастить учебные классы и мастерские новейшим оборудованием для учебного процесса - рабочими станциями учителя (компьютерами, мультимедиапроекторами,

принтерами, документ-камерами). Приобретенное колледжем высокотехнологичное оборудование фирмы FESTOOL используется для изготовления художественных изделий для последующего декорирования.

Колледж – член Торгово-промышленной и Ремесленной палат РБ, ежегодный участник Всероссийских, республиканских, городских выставок, конкурсов, проводимых Министерством образования РБ, Ассоциацией народных художественных промыслов РФ, Ремесленной палатой РБ, РЦКУМ, Технопарком РБ и другими учреждениями. В 2012 году в составе объединенной экспозиции Республики Башкортостан на Всероссийской выставке народных художественных промыслов экспозиция с участием работ обучающихся и мастеров колледжа заняла 2 место. В 2016 году на Республиканской выставке «Уфа-Ладыя. Арт. Ремесла. Сувениры» экспозиция колледжа заняла 1 место. Педагоги колледжа-ежегодные призеры Всероссийской выставки «Мастерами славится Россия».

Педагоги колледжа ведут теоретические и прикладные исследования в области народных художественных промыслов.

Основные направления прикладных исследований педагогов колледжа:

1. Разработка авторских композиций по мотивам образцов народного искусства в технике резьбы и росписи по дереву и бересте.
2. Использование новых материалов, в том числе в отделке изделий художественных изделий.
3. Теоретические исследования в области орнаментальных композиций.

Так преподавателем художественных дисциплин проводились исследования модульных сеток орнаментальных композиций на предмет создания техногенного орнамента на основе пропорций золотого сечения.

«Золотое сечение» и построение модульных сеток на его основе являлось предметом интересов зодчих и художников на протяжении всей истории человечества. На основе этих пропорциональных делений построены египетские пирамиды, планы культовых сооружений, независимо от географического положения в разных странах.

Используя выделенные Булатовым сетки на основе пропорций «золотого сечения», можно создавать на основе разнообразных комбинаторных перестановок, дизайн так называемого «техногенного орнамента». Исследования орнаментов русского и башкирского орнамента также показало наличие в орнаментах этих народов модульных сеток на основе «золотого сечения». В педагогической практике использовались разнообразные сетки для построения обучающимися орнаментов разных народов, использование данной методики показало большую эффективность.

Педагоги колледжа ведут активную творческую деятельность по линии башкирского отделения Союза художников РФ. Ежегодно принимают участие в городских, республиканских, всероссийских выставках. Работы педагогов находятся в коллекции Музея М.В. Нестерова, закуплены Музеем Современного искусства РБ.

Используя в своем творчестве народное искусство, педагоги прививают обучающимся интерес и любовь к народному искусству на таких предметах теоретического цикла, как «история народных художественных промыслов», «реставрация художественных изделий из дерева» и др..

Для выполнения декоративных и утилитарных изделий в различных техниках педагогами и обучающимися используются традиции художественной культуры башкирского народа – материальной культуры народных промыслов и обычаев.

При обучении обучающихся по профессии «исполнитель художественно-оформительских работ» и при организации учебной практики применяются самые разнообразные техники декорирования, ведется поиск возможностей использования новых материалов.

Обучающиеся по профессии «изготовитель художественных изделий из дерева» изучают технику мозаики из дерева – маркетри. Колледж - единственное учебное заведение в городе Уфа, который обучает данной уникальной трудоемкой технике. В колледже накоплен большой опыт создания изделий в данной технике, постоянно ведутся поиски использования новых материалов для отделки художественных изделий. В интерьерах колледжа представлены работы дипломников, выполненные на протяжении более 20 лет.

Обучающиеся колледжа выполняют творческие работы, в том числе дипломные, на основе традиций народных художественных промыслов России в техниках росписи и резьбы по дереву и бересте, используют в творческих работах мотивы орнаментов разных народов РБ и РФ, а также используют переработку мотивов орнаментов и сочетания различных материалов и техник.

Роспись платка (панно) в технике «горячий» батик

*Нехорошева И.Н.,
мастер производственного обучения
ГБПОУ УХГК*

Ручная работа всегда пользуются большим спросом, благодаря своей трудоемкости и уникальности. Поэтому художественная роспись ткани «Батик» - приобретает все большую популярность.

Искусство «Батик» очень древнее, оно возникло еще в Индонезии на острове Ява. Считалось, что ткани, окрашенные при помощи технологии батик, обладает священной силой, поэтому их использовали как обереги.

Сегодня батиком называют различные способы ручной росписи тканей. Как правило, расписывают шелк и хлопчатобумажные ткани. Можно расписывать шарфы и шейные платки, палантины, кашне, галстуки и перчатки, украшать росписью одежду, а также изготавливать предметы интерьера и декора: панно, картины, абажуры и многое другое в технике батик.

Современный батик очень интересен и разнообразен. Его возможности неограниченны, все зависит лишь от фантазии и мастерства человека, который выполняет художественную роспись ткани.

Художественная роспись ткани «Батик» предлагает основные техники, а именно: холодный, горячий и узелковый батик.

Для выполнения шелкового платка (панно) в технике горячий батик необходимы следующие инструменты, материалы и приспособления: раздвижная рама, ткань (натуральный шелк: крепдешин, атлас, шифон), чантинг или леечка, кнопки, калька, маркер, бумага, кисти беличьи №3, №5, №8, палитра, карандаши простые, линейка, ветошь, резервирующий состав (воск, свечи), краски акриловые «Батик» или «Марабу», утюг, емкость для воды, емкость для воска, плитка электрическая, плитка керамическая, ножницы, старые газеты, спецодежда.

Платочек (панно) в технике «горячий» батик выполняется в несколько этапов:

1. этап. Выполнение эскиза.
2. этап. Увеличение линейного рисунка эскиза до нужного размера.
3. этап. Перевод рисунка на кальку маркером для лучшей видимости.
4. этап. Натягивание ткани кнопками на раму до состояния «барабана».
5. этап. Перевод рисунка на ткань при помощи готовой кальки.
6. этап. Нанесение на ткань первого слоя резервирующего контура (воск, свечи) при помощи чантинга, леечки или кистью. Наносим воск на самые светлые места в рисунке.
7. этап. Нанесение красочного слоя кистью согласно заранее подготовленному эскизу. Выполняем заливку светлой краской.
8. этап. Нанесение на ткань второго слоя резервирующего контура (воск, свечи) при помощи чантинга, леечки или кистью.
9. этап. Нанесение красочного слоя кистью.
10. этап. Нанесение на ткань третьего слоя резервирующего контура (воск, свечи) при помощи чантинга, леечки или кистью.
11. этап. Нанесение красочного слоя кистью. Выполняем заливку темной краской.
12. этап. Нанесение на ткань резервирующего контура (воск, свечи) кистью. Покрываем всю поверхность работы.
13. этап. Сминание ткани. Выполнение кракелюра (трещинки).
14. этап. Снятие готового изделия с рамы.
15. этап. Снятие воска с ткани через газеты (старые) утюгом.
16. этап. Оформление работы по желанию.

Выполненный в технике холодный батик шелковый платок можно с одинаковым успехом носить и как элемент декора одежды или как украшение.. Можно изделие оформить в виде панно и тогда работа послужит украшением интерьера.

Влияние искусства на формирование и развитие личности младшего школьника

*Орлова Е. А., педагог ДО
МБОУ ДО «ДДТ Дружный»*

Изначально каждый ребёнок обладает безграничным воображением. Он выдумывает истории и сказки, рисует дворцы и невиданных животных, творчески фантазирует обо всём, что его окружает. Потенциальные возможности детей безграничны. Побуждая ребёнка к творчеству, учитель помогает ему найти подходящий способ самовыражения, учит детей понимать истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и спокойной, скромной и неброской. В рамках урока ребёнок получает возможность совершать открытие той красоты, которую он не замечал раньше. От урока к уроку учитель раскрывает перед детьми широкую панораму образов, многие из которых берут своё начало в глубокой древности и простираются в сегодняшний день. Дети получают ключ к пониманию истинных ценностей через формирование отношения к ним.

Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей, она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Дети воспроизводят в рисунке, лепке, аппликации то, что восприняли ранее, с чем они уже знакомы.

Большей частью они создают рисунки и другие работы по представлению или по памяти. Наличие такого рода представлений дает пищу работе воображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного познания объектов изображения в играх, на прогулках, специально организованных наблюдений и т. п. О многом дети узнают из рассказов, из художественной литературы. При проведении занятий создаются благоприятные условия для формирования таких качеств личности, как пытливость, инициатива, умственная активность и самостоятельность.

Для создания творческой атмосферы на занятиях необходимо пользоваться следующими приёмами:

- первоначально давать легко доступные творческие задания;
- проявлять интерес к действиям учеников;
- признавать и поощрять множественность вариантов ответов;
- поощрять чувство предвосхищения и ожидания;
- знакомое вновь делать незнакомым (рассматривать с другой точки зрения);
- не подчеркивать чувство вины после совершения ошибки, повышать значение ответа или работы, ведь каждый опыт это шаг к знаниям.

Лучшим методом для развития этих навыков является рисование предметов с натуры в студии и на пленэре. И очень важно, чтобы педагогу самому очень нравился объект изображения. Тогда возможно передача творческого импульса от учителя к ученику. Также важно, чтобы и родители ребенка вместе с ним рассматривали деревья, разные листья, цвет неба, неповторимость цветка, так как именно родители – первый пример и главный авторитет для ребенка.

Важно обеспечить непосредственное ознакомление учащихся с выдающимися произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и архитектуры, научить понимать выразительный язык художника, неразрывную связь содержания и художественной формы, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства. Принцип связи искусства с жизнью реализуется в идейно-тематическом содержании занятий: "Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя", "Искусство вокруг нас", "Ты и искусство", "Каждый народ - художник", "Изобразительное искусство и мир интересов человека", "Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека".

Таким образом, эстетическое воспитание, являясь одним из компонентов целостного педагогического процесса, призвано сформировать у школьников стремление и умение строить свою жизнь "по законам красоты".

Из личного опыта пленэрной практики

*Радюн А. И.,
преподаватель рисунка, живописи,
композиции и керамики
МБУ ДО Детская художественная школа №2*

Перед началом пленэра в художественной школе я всегда испытываю волнение: куда повести детей? Что еще такого им сказать, чтобы получились именно пленэрные работы – живые, легкие, быстрые, эмоциональные. Пленэр в художественной школе – это особый период времени, когда ты вместе с учениками за одну неделю получаешь массу впечатлений, как бы заново открываешь уже,

казалось бы, давно знакомые места, начинаешь смотреть на них другими глазами, находишь новые улочки и закоулки и вечером, уставшая, с чувством исполненного долга идешь домой.

Несколько слов хотелось бы сказать про первый пленэр в конце учебного года в первом классе основного отделения. Наверное, это самый трудный для учеников пленэр, потому что они не знают, что их ждет. А любой пленэр требует определенного настроения, мобилизации физических и умственных способностей. Это своего рода проверка на прочность и самоуверенная попытка «объять необъятную» красоту природы. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, какое впечатление останется у ученика после первого пленэра.

...Итак, конец мая, первый класс. Ты добираешься до места с учениками, осматриваешься и сразу все понятно. Вот с этой точки вон тот дом и обязательно с воротами, вон оттуда можно крышу и столб с проводами, а здесь – покосившуюся веранду с развешанным бельем. Все понятно тебе самой, но не ученикам, неискушенным «новобранцам». Они равнодушно проходят мимо всего этого. Помню недовольное выражение лица одной ученицы и недоумение: а что здесь можно рисовать и что здесь красивого? Это было в частном секторе на улице Северной в самый первый день пленэра. Я думаю, что в тот момент большинство учеников были согласны с ней.

Научить ВИДЕТЬ окружающую действительность глазами художника – задача непростая. Сначала их нужно ввести в курс дела: рассказать, в чем суть пленэрной практики и зачем собственно ходят рисовать «на натуру» даже опытные художники со стажем. И тут педагогу просто необходим дар красноречия. В таких случаях я начинаю как можно живописнее описывать словами то, что вижу, стараюсь как бы заразить собственными эмоциями, подсказываю удачные ракурсы, обращаю внимание на всякие детали, сложные цветовые оттенки, кривизну линий и т.д. Так называемое «лирическое отступление» перед началом работы. И, как правило, это действует. Тем же, кто сам удачно выбирает ракурс, хорошо komponует лист, кто подмечает какие-то тонкости, я стараюсь не мешать, а только похваляю, чтобы не спугнуть очередной «шедевр». И всегда искренне восхищаюсь, как это у них получается так просто, красиво и ни на кого не похоже!

Нужно только расшевелить детей после бездеятельного лета в начале года и кабинетного рисования «мертвой натуры» в конце, и чтобы эти растревоженные чувства нашли отражение в их работах. Впечатления и пережитые эмоции от встречи с природой – вот, на мой взгляд, главные двигатели творческого процесса на пленэре!

Развитие творческой активности младших школьников на уроках ИЗО средствами игровой деятельности

*Савельева Е. А.,
к.п.н, доцент кафедры теорий и методик
начального образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»*

Приоритетной задачей становится формирование у младших школьников деятельных умений добывать самостоятельно новые знания, собирать информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Педагогам необходимо уйти

от репродуктивного способа обучения и перейти к задачному принципу построения учения.

Для преодоления репродуктивных тенденций необходимо уметь организовать совместную деятельность обучающихся, проходящей в относительной независимости от взрослых как носителей образцов деятельности. Необходима такая организация деятельности, которая поможет развить у детей умения и навыки самостоятельности и саморазвития.

Речь идет прежде всего о творческом развитии ребенка начиная с самых ранних этапов обучения, интеграции предметных областей, формировании навыков самостоятельных действий – индивидуальных и групповых.

Нами был разработан проект по актуализации творческой активности младших школьников с помощью игр-лото, начиная с воспроизводящей и завершая групповой самостоятельной деятельностью.

Разработанные нами игры-лото – логическое продолжение классического лото и популярных игр-метогу, ориентированных на развитие у игроков памяти и внимания. Принципиально новым в разработанной нами серии становится содержание, связанное с культурой и искусством народов Башкортостана. К настоящему времени нами издана и запатентована настольная игра «Арт-лото» с карточками-экспонатами из коллекции Башкирского государственного художественного музей имени М.В. Нестерова (патент № 87990 от 16 февраля 2014 г.). Игра начинается с того, что игроки знакомятся с репродукциями картин, находящимися в коллекции БГХМ им. М.В. Нестерова на карточках и их описаниями в брошюре. Затем все карты перемешиваются и выкладываются на игровое поле рубашками вверх в один слой. Очередность начала игры может быть разыграно с помощью считалки. Игрок, начинающий ходить, открывает, друг за другом, две любые карточки, находящиеся на игровом поле. Если изображение на открытых карточках совпадает, то игрок оставляет у себя эту пару и делает следующий ход в игре, открывая следующую пару карточек. В случае несовпадения изображения, карточки переворачиваются рубашками вверх и возвращаются в игровое поле, на прежнее место. Ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке. Победителем игры считается тот, кто набрал большее количество парных карточек при разобранном игровом поле.

По завершению настольной игры, участникам предлагается еще один из вариантов игры, на основе данного лото- «Живые картины». Участники делятся на группы, выбирают на карточках картину, которую надо «оживить». Задача группы – через позы участников наиболее верно изобразить композицию картины. Задача других участников - отгадать представленную «ожившую» картину и автора.

Учитель выступает в роли координатора, формулирует цели и задачи совместной деятельности, объясняет правила игры, транслирует необходимую для успешной работы информацию по содержанию лото.

Использовать данное лото можно для организации семейного досуга, во время внеклассных занятий, на уроках изобразительного искусства, при работе в малых группах. Игровые технологии, связанные с использованием лото, способствуют формированию навыков анализа и синтеза объектов, контроля, оценки и коррекции, структурированию знаний, развитию речи.

Развитие творческих способностей на занятиях художественной направленности. Батик. Свободная роспись

*Савельева Е. А., педагог ДО
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»*

Нетрадиционное рисование всегда привлекает школьников и вдохновляет их на работу. На своих занятиях в объединении «Вдохновение» я ставлю общую цель, формирование художественной культуры учащихся. Моей задачей является формирование художественно-творческой активности: овладение образным языком изобразительного искусства через формирование художественных знаний, умений, навыков. На занятиях батиком выделяется индивидуальность каждого ученика, детям дается большая свобода фантазий, которые направлены на решение конкретных поставленных задач. Для достижения поставленных целей я использую наглядные пособия, детские рисунки, свои рисунки, работы художников, плакаты, ввожу в историю изобразительного искусства, также наглядно даю пример выполнения определенного способа рисования на ткани, объясняю наглядно особенности данной технологии.

Батик – это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. В основу этих приемов входит принцип резервирования, это перекрытие составом, не пропускающее краску тех мест ткани, которые должны остаться не закрашенными. Эту технику рисования принято считать нетрадиционной, так как в ней используются нестандартные инструменты и материалы. Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств – акварели, пастели, графики, витража, мозаики и т. д. Техника исполнения не требует высокого уровня художественных навыков, поэтому ее можно использовать на кружковых занятиях в центрах детского творчества

Расписывать можно на различных тканях минимальной плотностью, таких как ситец, метапалан, тонкий паплин, натуральный или искусственный шелк. Выбор специальных для росписи ткани красок в наше время достаточно велик и вполне всем доступен. На занятиях рекомендую использовать акриловые краски, так как они не теряют яркость и долго сохраняют цвет. Для различных способов росписи существуют разные материалы и инструменты, например для холодной росписи необходимы резервирующий состав и специальная стеклянная трубочка с загнутым носиком, которая позволяет проводить тонкие линии для создания контура. Для горячей росписи используется растопленный на водяной бане воск, который перекрывает участки ткани непредназначенные для окраски. В свободной росписи используется солевой раствор, служащий грунтом для ткани, он уменьшает степень растекания краски по ткани. Узелковая роспись основана на завязывании узелков. Естественно у ребенка на занятии сразу рисунок может не получиться, поэтому мы выполняем ряд упражнений, которые вытекают друг из друга. Для достижения необходимого результата, на своих занятиях я использую определенные методы и следую следующим условиям: подбираю материальную базу в обучающей, развивающей и воспитывающей среде для самореализации творческого потенциала; создаю ситуацию, в которой присутствует успех и положительный результат; провожу занятия в хорошо проветриваемом кабинете.

Ручная роспись ткани во все времена была популярной и по сей день пользуется успехом среди детей и взрослых. Разнообразие способов и приемов в технике батик завлекает и увлекает с каждым последующим занятием.

В этой технике можно создавать различные аксессуары, платки, шарфы, туники, юбки. Здесь нет никаких рамок, сковывающих фантазию ребенка, а наоборот, полная свобода для фантазии.

«Ручное ткачество как способ побуждения к творчеству»

*Салиева Л.И.,
преподаватель ГБП ОУ УХПК*

Ручное ткачество - одно из древнейших ремесел, его история насчитывает многие тысячи лет. Помимо непосредственно ткачества существовали и другие способы получения материи, например, вязание, плетение, валяние войлока и др. В настоящее время у людей, профессионально работающих в области дизайна текстиля и моды, растет интерес к традиционным текстильным техникам, в частности, ручному ткачеству и плетению. В то же время ручное ткачество и плетение может быть интересно использовано и в работе с детскими коллективами.

Ткачество ручное — процесс получения ткани на ткацком станке или с применением более простых приспособлений (бердо, сволочок, дощечки) путем переплетения двух систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно.

Традиционное сырьё: шерсть, лён, хлопок и шёлк. До 19-20 веков являлось одним из самых распространенных домашних занятий.

Длительный период развития ручного ткачества породил многообразие форм этого вида деятельности - от традиционных плетеных поясков до арт объектов современного актуального искусства.

История появления и развития искусства текстиля неразрывно связана с историей развития человечества. Защищаясь от непогоды, древний человек пытался укрыться шкурами животных, листьями деревьев, создавая, таким образом, некое подобие одежды.

Переходя к вопросу о возникновении ткачества, необходимо, прежде всего, подчеркнуть, что наиболее примитивные формы его выросли из техники плетения.

О переходных ступенях от плетения к ткачеству дает представление вертикальная ткацкая рама. Все сооружение состоит из двух врытых в землю деревянных столбов, вокруг которых обматывается толстая хлопковая нить, образующая основу. Поперечные нити утка продеваются через, основу при помощи палочки, на, которую эти нити намотаны.

У вертикальной рамки человек работал стоя. От слов «стать», «стоять» произошло слово «стан» - ткацкая машина, снаряд для тканья.

Значительно позже слово «стан» появилось в машиностроении: «прокатный стан», станок токарный, фрезерный, шлифовальный и т.п.

Ткачество считалось даром, посланным человеку богами. Почти у всех народов есть мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей. Так ткачество – любимое занятие богини Афины.

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные центры изучения традиционных ремесел,

проводятся выставки и фестивали. Художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и древнейшее ремесло порой проявляет себя с неожиданной стороны.

Например, художник Зоя Лебедева, которая живёт и работает в деревне Бураново республики Удмуртия, провела в столице Башкортостана ряд мастер-классов на эту тему. В ее творчестве удивительным образом соединяются деревенская старина и современная культура. В работе Зоя Михайловна использует бросовые материалы: старые ткани, картон, травы, газеты... Она изобретает уникальные художественные техники. Затрачивая минимум средств, создает необыкновенные работы. Под руководством художницы прошел 1 Региональный симпозиум ДПИ, который закончился выставкой «Парад планет» в Национальном музее РБ и Музее современного искусства РБ им. Н. Лутфуллина, в которой приняли участие местные художники.

Начать знакомство детей с ручным ткачеством можно начать с изготовления «ткацких станков» в виде картонки заданной геометрической формы (круг, прямоугольник). «Картонки-станки» заранее «заправляются» нитями основы. Для этого по верхнему и нижнему краям прямоугольной картонки и по краю круглой делаются надрезы через 1 см., в которые и заправляются нити основы. Вместо ниток основы можно использовать ткань, распушенную на ленты — это и утилизация отслужившего тряпья, и новый супер - модный, современный и стильный ковер..

Затем осваиваются узлы плетения следующим способом: лента, сложенная вдвое, охватывает нить основы, далее левая часть ленты поднимается и заправляется за следующую нить основы. С нижней лентой проделываются такие же действия..

Как правило, способ плетения осваивается легко и быстро, такая работа привлекательна для детей и взрослых. Также решается проблема утилизации старых вещей, и вспоминаются хорошо забытые способы ткачества, побуждается мотивация к творчеству, формируется новая орнаментальная и эстетическая традиция.

Итоги проведения мастер-класса «Плоттерная резка и монтаж аппликационного изображения»

*Сальникова О. П.,
мастер производственного обучения,
Шайгарданов В. Р.,
мастер производственного обучения ГБПОУ УХПК*

Каждый человек ежедневно встречается с результатами применения плоттерной резки. Область применения режущего плоттера весьма широка: указатели, витрины, вывески, рекламные щиты, офисные и кабинетные таблички, реклама на транспорте, декоративные изделия и т.д. Педагогам дополнительного образования, особенно занимающиеся художественным творчеством нужно обязательно знать технологическую последовательность работы на плоттере и этапы работы с вырезанными изображениями, так как эти знания должны помочь в проведении занятий на более грамотном и качественном уровне.

В процессе работы и подготовки по проведению мастер-класса, мы подобрали работы студентов разной сложности, тематики, формата, образцы самоклеющихся виниловых пленок, поверхности для работы с пленкой, изделия с плоттерной резкой. В аудитории сделали экспозицию из отобранного и подготовленного

материала. Для каждого участника был разработан и подготовлен индивидуальный комплект, в который входили инструменты (карандаш, резинка, линейка) и материалы (два варианта цветного картона, фрагмент вырезанного текста, орнамента, полосок, ламинирующая пленка). Эти комплекты были разложены на столы.

Для удобства проведения мастер-класса в центре аудитории были установлены компьютер и режущий плоттер, для того чтобы, проходящие на мастер-класс педагоги могли подойти близко к нему и своими глазами увидеть, понять весь принцип работы плоттера и процесс резки.

Принцип работы всех режущих плоттеров идентичен, сначала готовят изображение в любом редакторе векторной графики (Corel Draw, Adobe Illustrator) или в программе, которая поставляется вместе с плоттером. Лист или край рулона пленки заправляют в плоттер и отпускают прижимные ролики, затем с помощью теста выставляют необходимое давление ножа, чтобы нож прорезал пленку, но не прорезал подложку. Затем выставляют начальную позицию ножа и дают команду на резку. После того, как плоттер вырезал изображение, необходимо удалить не нужную часть пленки. Очищенное от лишних частей пленки изображение переносится на монтажную пленку (прозрачная, клейкая пленка), а с неё на любую поверхность. Основу, на которую наклеивают пленку, очищают от жира и пыли, и только потом клеят текст, либо изображение.

Участники мастер-класса, ознакомившиеся с необходимой информацией по теме имели возможность, самостоятельно выполнить вариант закладки для журнала из картона бордового и серого цвета. Каждый участник мастер-класса с нашей помощью и помощью студентов могли выполнить себе варианты предложенных изделий. Все участники мастер-класса благополучно справились с предложенным заданием и получили на память самостоятельно изготовленное изделие. Участники мастер-класса выражали благодарность нам за проведенный урок, подачу материала.

Инновационный подход к преподаванию натюрмортной живописи и рисунка в программе детской художественной школы и художественных отделений школ искусств

*Фоминкова О. А.,
заместитель директора по учебной работе,
преподаватель рисунка, живописи, композиции
МБУ ДО Детская художественная школа №2*

Одной из основных задач детских художественных школ является воспитание творческой личности, способной к преобразованию окружающего пространства. Вся художественная деятельность человека напрямую связана с таким божьим даром как зрение. Последние достижения психологии расширяют наши понятия о зрении. Зрение это не просто регистрации зрительных ощущений. Зрение – это одна из форм мышления. Зрительные сигналы перерабатываются не одной организационной системой, а поступают не менее чем в три различные системы мозга. Одна из этих систем обрабатывает информацию о форме, другая – о цвете, а третья – о движении и пространственной организации. Новые подходы к преподаванию открываются перед преподавателями в связи с данными открытиями. Становится очевидным, что можно точно ориентировать обучение детей на умение

пользоваться своим зрением. Например, для лучшего восприятия цвета необходима относительная неподвижность взгляда и недолгое его фиксирование на предмете, а при движении провоцируется включение системы восприятия глубины и объема. При этом теряется ощущение цвета. Нельзя сосредотачиваться на очень мелких деталях, потому что это ведет также к потере ощущения чувства цвета, так как включается первая система, отвечающая за восприятие деталей формы. Выполнение рисунков, связанных с выявлением мелких деталей, фактуры и текстуры материала, требует противоположной установки на остановку взгляда и пристальное довольно продолжительное рассматривание натуры. При нарушениях одной из систем требуется помощь педагога, строящаяся на индивидуальном подборе заданий, которые бы развивали имеющиеся способности. Именно поэтому наряду с академическим рисованием в программу по рисунку и живописи в нашей школе включены занятия по творческому натюрморту с применением элементов, заимствованных в прикладном искусстве: плоскостное решение, геометризация формы, множество точек зрения, деформация предмета, декоративность цвета, знаки, символы, надписи, разные подходы к изображению пространства.

При изучении темы изображения пространства на плоскости преподавателю нужно показать учащимся разницу перспективных систем при решении задач. Не следует считать ту или иную перспективную систему более правильной. Следует разделять академический рисунок и живопись и творческий натюрморт, который может перерасти в композицию. Необходимо учить ребят свободно владеть пластическим языком живописи и графики. Это будет способствовать их профессиональному отношению к искусству, к творчеству, станет основой эстетического миропознания. Что нужно сделать для того, чтобы возник интерес в композиции натюрморта? Первое: выбрать ракурс, точку восприятия. Композиция особенно привлекательна, если в ней имеется несколько ракурсов. Второе: определить формат, в котором будет выстраиваться композиция. Третье: правильно «войти» в формат, развить глубину пространства натюрморта с чередованием горизонтальных и вертикальных плоскостей и расставить на них элементы «тихой жизни предметов» с соблюдением закона «перпендикуляра к плоскости». И, наконец, проанализировав пластику форм, их ритмов определить стратегию тонально-пластического решения композиции. Расставить ключевые акценты, выбрать средства, влияющие на художественную выразительность композиции. Единства впечатления, цельности композиции можно достигнуть, если найти необходимые средства для воплощения замысла. Если взглянуть на один и тот же натюрморт с разных точек зрения в поисках наиболее интересной и выразительной композиции, то можно заметить, что изменение ракурса помогает создать образ натюрморта. В композиции натюрморта необходимо научиться видеть общий контур предметов, ансамбль форм, а не значимость каждой формы в отдельности. Это поможет правильно определить композицию в формате, точнее передать абрис, добиться цельности работы. Для выбора пластического и ритмического решения композиции натюрморта необходимо использование разнообразного визуального ряда: репродукции работ Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Василия Кандинского, Павла Филонова, Рината Харисова, Адии Ситдиковой и др. Ряд таблиц и схем также поможет в решении декоративных задач в натюрморте.

**К вопросу об использовании дифференцированного подхода
в обучении как средства развития художественно-творческих способностей
детей в изостудии в условия дополнительного образования детей**

*Хамматова А.М., педагог ДО
МОУ ДО «ЦДТ «Созвездие»*

Современные темпы развития общества требуют воспитания людей, способных творчески подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы. Вследствие этого появляется необходимость подготовки обучающихся к жизни в быстро изменяющихся условиях.

Работа в системе дополнительного образования даёт все условия для внедрения в практику этих новых преобразований. Учреждения дополнительного образования способствуют развитию творчества педагога и обучающегося. Основная задача дополнительного образования – раскрывать творческие способности обучающихся, через освоение дополнительных образовательных программ, которые развивают творческий потенциал обучающихся.

Однако, в практике педагогической деятельности, несмотря на то, что изостудии существуют в условиях дополнительного образования, по ряду причин занятия организуются по форме урочной системы. В этих условиях педагог ориентируется на среднего воспитанника, не давая достаточную нагрузку «сильному», не успевая доступно объяснить и добиться усвоения материала «слабыми». »[9]. Хотя общеизвестно, известно, что все дети разные – и по способностям, и по темпам продвижения, по интересам и потребностям, они имеют отличия в процессах восприятия, переработки, воспроизведения информации, они отличаются обучаемостью и, соответственно, обученностью. Обучение группы детей в количестве 15 человек по единой программе не учитывает в полной мере индивидуальность ребенка, не позволяет уделять особое внимание его способностям и особенностям. Результатом подобной организации учебного труда являются слабая учебная мотивация детей, недостаточно высокий уровень творческих способностей.

В основном дети работают по образцу педагога. Работы однообразные. Поэтому необходимо создать особые условия, вовлечь детей в творческую деятельность. Только целенаправленное и систематическое обучение дает возможность обеспечить высокий уровень развития заложенных творческих способностей.

Таким образом, в условиях отсутствия дифференцированного обучения нарастают проблемы в знаниях и умениях многих обучающихся, «усредняется» обученность, не в полной мере реализуются условия развития художественно-творческих способностей детей и специальная подготовка детей в группах. И в этой ситуации понятно, что одинаково учить всех нельзя, важно дифференцировать детей и учебный материал.

Вместе с тем следует отметить, что, отношение к дифференцированному обучению остаётся неоднозначным.

С одной стороны признаётся ценность дифференцированного обучения, так как позволяет разрешить противоречия между существующими различиями в интересах, склонностях, способностях детей и ориентацией процесса обучения на

«среднего» ученика, которая неизбежно возникает в условиях классно-урочной системы. С другой стороны, считается негуманным делить обучающихся детей на группы, тем самым, принимая на себя роль судьи, определяющего, кому какое образование дать. Тем более, что способы и методы, определяющие возможности детей, далеко не совершенны.

Одной из основных проблем в дифференциации процесса обучения является проблема конструирования содержания образования.

Анализ научно-методической литературы показывает, что тема дифференцированного подхода на занятиях изобразительной деятельностью в условиях УДОД недостаточно разработана.

Исходя, из этого возникла необходимость исследовать и разработать систему развития художественно-творческих способностей на основе дифференцированного подхода в изостудии «Вернисаж», разрешая возникающие противоречия и проблемы.

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия развития художественно-творческих способностей детей на основе дифференцированного подхода в обучении (на примере изостудии в системе УДОД).

Одной из задач исследования является изучение состояния исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, обоснование понятийного аппарата исследования.

По определению С.И.Ожегова, творчество – это сознательная целенаправленная, активная деятельность человека, направленная на познание и преобразование действительности, создающая новые оригинальные, ранее не существовавшие предметы.

Художественно-творческие способности — проявление индивидом художественно-творческой активности, направленной на создание прекрасного в любом виде деятельности, выражающейся в стремлении как можно более ясно отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления (Комарова Т.С.)

И. Я. Лернер, включая в содержание образования ребенка опыт творческой деятельности, определяет такие ее черты:

- самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию;
- видение новой функции предмета (объекта);
- видение проблемы в стандартной ситуации;
- видение структуры объекта;
- способность к альтернативным решениям;

комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми.

И. Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить. Но этот процесс отличается от привычного обучения.

Дифференцированный подход, используемый в обучении как альтернатива, выдвигает на первый план организацию и управление учебной деятельностью — целенаправленность интересов, жизненных планов, ценностных ориентацией, понимания смысла жизни для развития творческого потенциала личности.

Дифференциация – это разделение учащихся на группы на основании каких-либо индивидуальных способностей для отдельного обучения. Унт И. [6]

Дифференциация – это средство индивидуализации обучения. Монахов В., Орлов В., Фирсов В.

Сущность дифференцированного подхода заключается в организации образовательного процесса с учетом возрастных и личностных особенностей, создании оптимальных условий для эффективной деятельности всех детей, в пересмотре содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающих индивидуальные особенности обучающихся. Основой дифференцированного подхода является хорошее знание уровня подготовки и развития каждого ученика, изучение его индивидуальных особенностей. (Горбунова Г.А.)

Способы дифференциации образовательной работы:

дифференцированный подход к обучению детей на основе их индивидуально-психологических особенностей (по уровню достижений (изобразительной деятельности уровень достижений рассматривается в комплексе:

сформированность технических, композиционных умений и навыков, общий уровень умственного развития ребёнка, его способности), по области интересов, по половым признакам);

дифференцированный подход к обучению детей на основе организационной формы обучения (фронтальные, подгрупповые, парные и индивидуальные формы работы с обучающимися);

дифференцированный подход к обучению детей на основе содержания работы;

дифференцированный подход к обучению детей на основе разнообразных форм оказания педагогической поддержки детям.

Исходя из интересов и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, повысить результат развития творческого мышления, воображения обучающегося возможно, если использовать приёмы дифференцированного подхода, направленные на оптимальное использование зоны ближайшего развития.

В дидактике нет готовых рецептов на все случаи жизни по реализации данных способов, т. к. сама проблема дифференцированного подхода в обучении носит творческий характер. Необходимость реализации дифференцированного подхода в развитии художественно-творческих способностей детей связана с объективно существующими противоречиями между общими для всех обучающихся целями, содержанием обучения и индивидуальными возможностями каждого ребёнка. Между фронтальным изложением учебного материала учителем и индивидуальными особенностями восприятия, памяти, интересов, определяющими индивидуальный характер освоения учебного материала конкретным учеником.

Художественный войлок – современное направление ДПИ

*Шагиева Р.А., педагог ДО
МБОУ ДО «ЦДЮТТ «Вектор»*

В последние годы фелтинг (техника валяния, в процессе которой из шерсти создаются рисунок на войлоке, объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуаров) получил широкое распространение во всем мире, поскольку сейчас в моде изделия из экологически чистых природных материалов. Помимо валенок, из войлока делают одежду, шарфы, сумки. Сувениры из войлока в

определенной степени стали неотъемлемой частью индустрии этнотуризма, динамично развивающегося и в России, и в Башкортостане. То, что в продаже появились материалы для валяния и они доступны для населения, еще больше усилило интерес к войлоку.

Уникальность шерсти в том, что это единственный натуральный материал, волокна которого имеют способность свойлачиваться, поэтому не будет преувеличением сказать, что из войлока можно делать все! Традиционность войлока плюс дизайн, его функциональные возможности и образность позволяют сделать как банальные стельки для обуви, так и арт-объекты.

Войлок очень пластичен. Это позволяет придавать ему любые формы, которые хорошо сохраняются, пример тому — всем известные валенки. Привлекает природность материала, он красив как фактура и без всякого орнамента или инкрустации. Процесс изготовления довольно прост, но одновременно требует определенной сноровки и немалого терпения. Сырьем, кроме овечьей шерсти, может служить и шерсть верблюдов, а для того, чтобы придать изделию особую мягкость, добавляют козий пух.

При работе с войлоком художник может использовать немало изобразительных возможностей. Можно бесконечно экспериментировать с формами, создавать четкие графичные работы из черной и белой шерсти, можно, используя цветную шерсть, добиться акварельности, можно вваливать в войлочное полотно различные природные материалы, шелковую или шифоновую ткань, заваливать шерсть на бортовку. С точки зрения экологической безопасности войлок, будучи природным материалом, полностью истлевет в земле, не засоряя окружающую среду, точно так же, как дерево и другая органика.

На Кавказе говорят: чтобы свалять бурку, нужны три дня и три женщины! Время изготовления зависит от размеров, формы и предназначения будущего изделия. Минимум, что требуется для валяния — это шерсть, теплая вода, мыло и руки!

«Изобразительное искусство как средство духовного развития детей с нарушением зрения»

*Шакирова Е.А., педагог ДО
МБОУ ДО «ДЦТ» Дружный»*

На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания — философии, педагогики, психологии, лингвистики и других. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как «в наши дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа». Но к сожалению, у нас есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают различные трудности как в бытовой жизни, так и в процессе обучения.

Конечно у нас у всех разные способности и возможности, мы все в чем-то ограничены, но ведь эту нашу ограниченность мы не воспринимаем как проблему для нашего дальнейшего развития. Многие могут подумать, что потеря зрения настолько сильно ограничивает возможности ребенка или взрослого, что ему НЕ нужен широкий выбор для самореализации и творческого развития, но это не так. Примером может служить судьба ослепшего художника В. И. Нечаева и незрячего скульптора Лины По.

Попытки незрячих заниматься изобразительным искусством предпринимались и ранее, но носили они случайный характер и распространения не получили, так как приемов, позволяющих любому незрячему заниматься изобразительным творчеством, в то время не существовало. Попытки эти предпринимались ослепшими, которые до слепоты профессионально занимались изобразительным искусством и после утраты зрения использовали в творчестве сохранившиеся в памяти, приобретенные ранее навыки и представления об окружающем мире и объектах изображения.

Современная педагогика уже не сомневается в том, что обучить изобразительному искусству возможно. Вопрос состоит лишь в том, чтобы находить все более оптимальные условия и методы для такого обучения.

Существуют различные методики и технические приемы, учитывающие особенности детей с нарушением зрения. Используются такие техники, как: рисунок на бумаге цветными карандашами или шариковыми ручками; рисунок черным карандашом по ткани; рисунок восковыми мелками; рисование пластилином; лепка и торцевание по фольге.

Помощь взрослых и, в частности, педагога заключается в том, чтобы научить ребенка творить и через творчество духовно обогащаться.

Привлекая незрячих детей к занятиям изобразительной деятельности, педагоги развивают их мироощущение: через познание форм и предметов – к пониманию окружающего мира и реальной жизни.

Занятия слепых и слабовидящих изобразительным искусством не только содействуют их художественному развитию и приобщению к эстетической культуре, но и способствуют расширению и обогащению сферы их представлений. Это особенно важно для ослепших, так как позволяет им сохранить оставшиеся зрительные представления и связанные с ними цветовые ощущения и помогает образовывать новые представления.

**«Развитие творческих способностей учащихся
через проектно-исследовательскую деятельность»**

*Шарипова Л. К., педагог ДО
МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»*

Актуальность темы я считаю в том, что для педагога задача развития творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой: с одной стороны нужно для каждого учащегося создать такие условия, которые позволяют ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой стороны это должно происходить в рамках учебной программы. Я считаю, что развитие творческой деятельности необходимо для любого человека. Он становится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою точку зрения и

аргументировано умеет её отстаивать. Но мне кажется, самое главное это то, что у ребенка развивается его эмоциональная сфера, его чувства, душа. А если развиты его эмоции, то будут развиваться и мышление.

Центр Детского Технического Творчества «Биктырыш» – это мой второй дом, где я работаю уже более 5 лет. Моя образовательная программа рассчитана на два года. Я думаю, бесталантливых детей нет, важно научить их раскрывать свои способности и помочь поверить в себя. Это и есть моя педагогическая задача.

На своих занятиях использую такие методы и приемы, которые помогают учащимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками, но развивать их творческие способности, которые делают обучение интересным в рамках учебной программы и помогают учащимся включиться в творческую деятельность. Для выявления развития творческих способностей я считаю, что решающую роль играет труд, возможность приобретения мастерства и значительных успехов в творчестве, и поэтому на своих занятиях особое место уделяю исследовательскому методу, которому присущи элементы творчества, новизны, формирования банка идей, приобретения опыта творчества. Например, при прохождении блока Бисероплетение воспитанники процесс изготовления выбранного ими изделия начинают с выполнения зарисовки, выбора вариантов композиций, подбора бисера. И действительно, у учащихся использующих исследовательские методы при работе, развивается логическое мышление, воображение и формируется устойчивый интерес к труду, конечному результату. Особое внимание на занятиях я уделяю групповым формам работы, т.к. в творческих коллективах складываются отношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся ориентируются на продуктивные формы обучения и сотворчества.

Эффективность применения проектной деятельности в дополнительном образовании заключается в том, что:

1) происходит развитие творческого мышления как обязательного условия реализации проектной деятельности;

2) качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность.

3) вводятся элементы исследовательской деятельности;

4) формируются личностные качества воспитанников, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (в групповых проектах, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется совместный продукт, отсюда развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, способность ощущать себя членом команды — подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела);

5) происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их логическое применение (формируются личностные качества — способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности).

Начиная исследование, обучающийся должен видеть свои действия в перспективе, мысленно представить всю работу.

Результатом всего этого творческого процесса является участие воспитанников объединения в районных, городских, республиканских НПК и всероссийских, международных конкурсах и выставках детского творчества, где они занимают призовые места за свои проявленные старания. Но самое главное, дети с большим интересом занимаются исследовательской деятельностью, не бояться публичных выступлений.

Воспитанники моего объединения постоянно участвуют:

1) в районных научно-практических конференциях «Старт в науку», «Взгляд в будущее»; 2) в городской НПК «Юность. Наука. Культура»; 3) в республиканских «Ломоносовских чтениях».

Также они становятся и юными моделями на подиумах, где демонстрируют свои первые аксессуары и наряды в разных техниках вместе с воспитанниками других объединений и педагогов: это и фестиваль детского прикладного творчества и дизайна «Модные штучки. Дебют», конкурс юных художников – модельеров «Солнечный круг», городской конкурс детского творчества «Ярмарка моды» и во многих других творческих конкурсах и выставках разного уровня, где дети раскрываются как настоящие исследователи.

Я считаю, что любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, поощрению. Особенно это важно по отношению к слабому ученику, хвалю его за каждую удачу, создавая доброжелательную атмосферу. На своих занятиях я особое значение придаю оформлению кабинета, наличию наглядных пособий, раздаточного материала. Ведь подготовленные рабочие места создают уютную атмосферу, психологически подготавливают учащихся к работе, а чистота и порядок служат воспитанию собственности, аккуратности, дисциплинированности, формируют хороший вкус, а главное – вызывает желание обучающихся делать красивые вещи своими руками.

Изготовление фрагментов деталей изделий на многофункциональном оборудовании фирмы «FESTOOL»

*Шарифуллин В.Т.,
преподаватель спец.дисциплин ГБП ОУ УХПК,
Почетный работник начального профессионального образования РФ*

Профессионализм - это качественный рост профессионала. Педагогическая деятельность мастера ежедневно ставит перед ним новые вопросы, которые решать ему приходится, полагаясь на собственные знания, педагогическое мастерство, опыт и интуицию.

С развитием техники, технологии и изменением характера труда совершенствуется содержание, формы и методы производственного обучения.

От будущего специалиста – мастера столярного мебельного производства требуется умение решать различные производственно-технические задачи интеллектуального и практического характера. Сегодня невозможно научить многим профессиям без наличия современного высокотехнологичного оборудования. Основным приоритетом инновационного развития экономики является повышение качества жизни. Сегодня наша республика входит в число динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Большой вклад в воспитание молодого поколения вносит Уфимский художественно-промышленный

колледж, который выпускает конкурентоспособных, востребованных на рынке труда квалифицированных рабочих.

Реализация инновационной программы позволила создать в колледже оптимальную образовательную систему подготовки специалистов деревообрабатывающего производства для работы в условиях высокотехнологических производств, с учетом особенностей регионального рынка труда и возрастающих требований работодателей. С участием работодателей разработан перечень компетенций по заявленным профессиям. Совместно со специалистами предприятия, работодателями были внесены предложения по:

-индивидуализации и демократизации учебного процесса, - повышению уровня взаимодействия *« обучающийся – преподаватель – мастер производственного обучения – наставник предприятия работодателя»*.

У педагогов колледжа появились новые специфические функции:

- формирование моделей рабочих, выпускаемых учебным заведением,
- создание программ развития,
- поиск и разработка оптимальных технологий профессионального обучения,
- проектирование содержания образовательных и воспитательных технологий подготовки современного рабочего.

Модернизация образования неразрывно связана с модернизацией материально – технической базы.

Базисом подготовки мастеров профессионального обучения выступает Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, осуществляющий подготовку специалистов на основе принципов: системности и вариативности. В основу обучения положено последовательное овладение важнейшими производственными операциями, выполнение работ от простых приемов работы к более сложным операциям.

Производственное обучение должно проводиться на основе постоянной связи с теоретическим обучением. В последнее время во многих высших и средних профессиональных учебных заведениях применяется комплексный подход к обучению в подготовке рабочих специалистов широкого профиля. Комплексный подход предполагает большее внимание

- воспитывающей роли обучения;
- развитие профессиональной самостоятельности и творческой активности учащихся;
- внедрение новых эффективных методов и средств обучения.

Оснащенность столярной мастерской ручными инструментами, приспособлениями и оборудованием, гарантия успешного проведения занятий. Одним из самых современных инструментов среди электрифицированных ручных является многофункциональное оборудование фирмы «FESTOOL» производства Германия с комплектом инструментов и универсальным столом MFT-3. Использование этого оборудования дает возможность организовать весь технологический процесс обработки древесины на самом современном уровне.

Благодаря эргономичности и мобильности оборудования фирмы «FESTOOL» идеально подходит, также для развития предпринимательской деятельности, возможность формировать потребность в частном производстве, изготавливать изделие, и не уступать по качеству зарубежных производителей.

Основная задача обучения – научить обучающихся изготавливать высококачественную продукцию.

Фирма «FESTOOL» включает целесообразный выбор электрифицированного инструмента и рациональное применение в технологии разных приемов работы.

Для того чтобы сберечь здоровья и обеспечить чистоту в столярной мастерской, применяют пылеудаляющий аппарат CTL 22 ESG.

Аппарат предусмотрен для удаления древесной пыли с электрифицированного инструмента, а также для всасывания воды, в процессе влажной уборки рабочего места.

Пылеудаляющий аппарат CTL 22 ESG состоит из двухпозиционного выключателя, регулятора мощности отсоса; штепсельного разъема, полки.

Двухпозиционный выключатель аппарата предназначен для переключения двигателя отсоса. В положении выключателя «0» аппарат выключен, а штепсельный разъем обесточен. В положении выключателя «Auto» в штепсельный разъем подается ток.

Регулятор мощности отсоса служит для изменения мощности отсоса. Штепсельный разъем предназначен для присоединения электроинструмента. При соединении и разъединении инструмента, штепсельный разъем аппарата должен быть в положении «0».

На полке можно закрепить специальный футляр для инструментов (Systainer) кроме того, можно класть инструменты и комплектующие детали.

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

«Основные навыки, формирующие артистическую личность в объединении эстрадного вокала «Тутти-Фрутти»»

*Каримова Ю. А.,
педагог ДО
МБОУ ДО «ДДТ «Дружный»*

Современный уклад жизни и деятельности человека, его насыщенность и темп требуют всё новые и новые методики в сфере педагогической деятельности, в дополнительном образовании в частности. Задачей педагогов нового поколения является формирование разносторонне развитой, коммуникативной, творческой личности с хорошо развитым логическим и ассоциативным мышлением, широким кругозором, быстрой реакцией и гибкой способностью адаптироваться к заданным обстоятельствам. Вот почему я рассматриваю вокал, не как узкую специализацию, а стараюсь раскрывать много попутных направлений и межпредметных связей, таких как: ораторское искусство, актёрское мастерство, музыкальное творчество, литература и т.д. Моя цель-вырастить артистическую личность с набором функций пригодных не только к использованию на сцене, но и в большей степени в жизни: коммуникативность и стрессоустойчивость, последовательность и поэтапность в действиях, равномерное распределение усилий и анализ продуктивности. Всё это я стараюсь привить путём внедрения на занятиях аспектов, формирующих задатки к этим качествам.

Чему нас учит музыка-сначала фундамент-потом дом, движение от простого к сложному, спокойствие и целеустремлённость, рассудительность, трудолюбие и последовательность, систематичность и регулярность действий для достижения поставленной задачи, безусловно, нужные в жизни факторы.

Способность снимать через занятия вокалом и творчеством стресс-так же является важной задачей педагога. Психологическая разгрузка путём занятий ведёт к отсутствию зажимов и раздражительности у детей и подростков.

Умение анализировать свои способности и ставить цели в соответствии с ними, находить подход для решения важных вопросов, стремление самосовершенствоваться и развиваться-так же актуальные навыки.

Привить лояльность и умение «ладить» с соратниками по коллективу и научить его взаимосвязи и взаимодействию с педагогом -значит социализировать ученика и подготовить его к выходу во «взрослую жизнь» с множеством иерархий и градаций, поскольку в данном случае эстрадный ансамбль расценивается мной как мини-модель общества.

Все мы разные, индивидуальные, не похожие друг на друга, но именно от умения сгенерировать общие усилия для достижения единой цели и зависит наш общий успех в жизни и деятельности. Безусловно, приобретение этих жизненных навыков происходит ненавязчиво в связке с освоением технических, теоретических и практических навыков вокального искусства и сценического мастерства. В программе обучения предусмотрены: викторины, коллективные музыкальные игры, тренинги на сплочение группы, мастер классы, семинары, что приводит к тесному контакту всех участников процесса.

Собрав воедино все вышеуказанные аспекты, реализовав методику формирования артистической личности, мы можем помочь воспитаннику развиваться в целостного, гармонично развитого, всесторонне одарённого гражданина с созидательным представлением о нашем мире и гуманистическими взглядами на жизнь.

Мастер-класс
«Работа над техникой на примере музыкальных этюдов
в классе фортепиано»

*Садриев Р.Н. Садриева А.М.,
преподаватели фортепиано МБУ ДО
ДМШ №1 им. Н. Сабитова. г. Уфа*

Понять работу над техникой в классе фортепиано, можно на примере этюдов. Но прежде нужно выяснить, для чего нужны этюды, зачем их надо играть в музыкальных студиях. Этюды - это школа, это основа, фундамент. Какая высшая похвала для пианиста? Это когда говорят, что рояль у него поёт. В кантилене важно играть легато. Здесь нужно добиваться того, чтобы звук плавно перетекал один в другой, а это очень трудно. И чтобы хорошо получалась кантилена, нужно играть много этюдов. Этюды предназначены для того, чтобы укрепить и развить беглость пальцев. Но они не должны восприниматься как сухое упражнение и исполняться формально. Мы должны думать о звучании, не забывать о высокохудожественном исполнении, наполнять содержанием, представляя музыкальный образ. В помощь

«технике» следует привлекать «дух». Одухотворённые пальцы способны творить чудеса» (Н. Перельман).

В своей практике мы используем разные музыкальные этюды.

Например, можно начать с этюда №14 ор.299 К. Черни. Этот инструктивный этюд предназначен для развития мелкой техники. Музыкальная ткань, исполняемая правой рукой, складывается из тридцать вторых нот, сгруппированных по восемь, которые нужно исполнить собранно, одним движением, раскрывая кисть к первому звуку следующей группы, как бы «выбрасывая» 5 палец. Пятый пальчик должен брать эти звуки цепко, устойчиво, но в тоже время певуче, глубоко, поскольку именно из них состоит мелодия. Во второй части этюда эта роль отводится 1 пальцу. Можно сказать, что этот этюд предназначен для развития и укрепления этих проблемных для пианиста пальцев. Также здесь встречаются гаммообразные пассажи: их нужно сыграть ровно, скользящим движением руки, незаметно подкладывая 1 палец. «Быстрые пассажи надо «говорить». Когда поймёшь и полюбишь содержание пассажа или быстрой фактуры, становится как-то обидно пробегать мимо них» (Н. Перельман). Теперь обратим внимание на левую руку, которая, помимо гармонической окраски, поддерживает упругий ритм, помогает почувствовать метро-ритмическую пульсацию, её нужно постараться сохранить единой до конца этюда.

Этюд Л. Шитте №11 (ор 68.) Этот этюд приближает нас к концертному варианту, состоит из трёх частей с контрастной средней частью и требует представления программы, образа. Характер этого произведения взволнованный, беспокойный. В указании темпа стоит *Agitato*, начинается с *forte*, которое долго длится, до средней части. В изложении фактуры в партии правой руки присутствует элемент полифоничности, есть скрытый голос, который обязательно нужно услышать и исполнить выразительно. Этот скрытый голос нужно поучить отдельно, а затем вместе с левой рукой, сохраняя единый штрих стаккато. Средняя часть контрастирует с беспокойными крайними частями более мягким, лиричным исполнением, лад меняется с минорного на мажорный.

В партии левой руки есть длинные звуки, которые надо слушать, держать и не бросать, а то получится как без ног. Дальше идёт кульминация, которая появляется внезапно перед репризой. Её играют ярко, сильно, используя максимально вес руки. А в репризе повторяется образ 1 части.

Пьеса А. Аренского «Кукушка» (ор. 34.) Детям нравится играть вместе. При игре ансамблем надо уметь слушать не только себя, но и общее звучание произведения

При игре в ансамбле очень важно уметь передавать мелодическую линию от партнёра к партнёру, соблюдая общую метро - ритмическую пульсацию, единство динамики и фразировки. Важно обратить внимание учащихся, что в пьесе Кукушка все фразы начинаются во второй партии, затем переходят к первой и завершаются вместе. Во второй партии есть выдержанный длинный звук «ре», важно слушать этот звук до конца и одновременно «дышать» вместе с первой партией. Перед кульминацией, повторяющийся мотив кукушки окрашивается разными гармониями. Нужно поучить это место с остановками на звуке «ре» и внимательно послушать эту линию аккордов. В кульминации надо хорошо проработать парный штрих, который встречается в обеих партиях: его можно поучить, связывая повторяющиеся звуки.

«Работа над партитурой в фольклорном ансамбле «Гудочники»

Старостин Николай Геннадьевич, педагог ДО

МБОУ ДО «ЦДТ «Исток»

Ансамбль «Гудочники» был создан в 1990 году. Ансамблисты играют на музыкальных инструментах, изготовленных самим педагогом. Сначала это были обыкновенные ложки, традиционные трещотки и жалеики. Затем начались творческие поиски инструментального состава ансамбля. Новый инструментальный состав ансамбля потребовал иного подхода к инструментовке народных мелодий, возрождающего традиции скоморохов. Детский фольклорный ансамбль «Гудочники» - лауреат многих городских конкурсов и фестивалей, участник праздника тальянки, благотворительных концертов, смотров – конкурсов детской художественной самодеятельности района, города и Республики

Одна из главных задач, которая решается педагогом в ансамбле «Гудочники» направлена на формирование бережного отношения к традициям национальной культуры, что является одним из условий преемственности исторического опыта народа, воссоздания нравственных и этических норм национального характера.

Важнейшей составной частью народной культуры является фольклор. Вытеснение фольклорных традиций из нашей жизни, сферы наших художественных интересов наносит большой ущерб творческому развитию личности и всего общества, сужает спектр естественных связей между поколениями и возрастными группами. Большую роль в преодолении этих проблем играют детские фольклорные коллективы.

Исполнение музыкального произведения коллективом фольклорного ансамбля требует максимального взаимопонимания всех участников и их умения и готовности подчинять свои исполнительские действия единой воле руководителя. Работа над музыкальными произведениями строится на основе народных традиций заложенных в музыкально-образном содержании и личного восприятия, как целостного произведения, так и особенностей его частей, фрагментов. Психологические предпосылки способствуют возникновению соответствующих художественно-эстетических ощущений, переживаний (как исполнителя, так и слушателя).

В работе ансамбля используются не только русские музыкальные инструменты, но и башкирские (например: кылкубыз, копыто, колесный кубыз). При создании фольклорного ансамбля мы столкнулись с проблемой наличия многих музыкальных инструментов, поэтому сами стали их изготавливать.

Но один из сложных моментов в работе фольклорными ансамблями – это партитура (создание народного звучания).

Первым этапом работы над партитурой является выбор мелодии, в которой должен быть ярко выражен ритмический рисунок и не сложный в исполнении. Основная тональность соль мажор так как жалеики и свирель строят в соль мажоре, но можно чередовать и с близкими тональностями до, фа.

Дальше создается как бы каркас партитуры. Нужно учесть, сколько частей, какие инструменты будут солировать и в какой последовательности. Структура построения в основном такая (играют все → инструмент с баяном или жалеикой → все → другой инструмент и так далее). А еще нужно учитывать, что музыкант

может играть на двух, а то и трех музыкальных инструментах, которые он хранит в специальном чехле.

В партитуре нужно учитывать звучание струнно-смычкового (кылкубыз, гудок, народная скрипка) инструмента. Строй его соль второй октавы, ре второй октавы, соль первой октавы, то есть кварта и квинта. Он создает бурдонный звук квинту, что в традиции народной музыки.

Поэтому в партии жалеек и свирели не смотря на то, что они играют гармонические аккорды или подголоски не должно быть ноты фа #. Это создаст малую секунду в партитуре, что не естественно в народном исполнении и будет звучать грязно. Вместо доминантного аккорда ре, фа #, исполняется ля ре, соль, ля; в джазовой музыке такой аккорд носит название Dsus4, исполняется аккорд с задержанием вместо терции, кварта. Поэтому басовая жалейка всегда играет ноту основной тональности соль.

Дальше нужно придумать ритмический рисунок для инструментов соло. Но для каждого, разный.

Партия баяна не сложная в соль мажоре иногда с переходом в ближние тональности.

После этого в нотном редакторе Sibelius в партитуру вписываются партии всех выбранных инструментов. Затем можно проверить звучание и распечатать партии инструментов всего произведения.

Пример партитуры «Жили у бабуси два веселых гуся»

- 1) Слова: гуси, гуси...
- 2) Сигнальный инструмент: ти-ти-та
- 3) Слова: есть хотите
- 4) Сигнальный инструмент: ти-ти-та
- 5) Вступление баяна первой половины мелодии.
- 6) Вступают все вторую половину, при повторении вступает жалейка и свирель.
- 7) Соло рубель.
- 8) Вступают все вторую половину, при повторении вступает жалейка и свирель.
- 9) Соло трещотки
- 10) Вступают все вторую половину, при повторении вступает жалейка и свирель.
- 11) На баяне мелодия в миноре, соло колесный кубыз всю мелодию.
- 12) Вступают все с начала мелодии, при повторении вступает жалейка и свирель.

В качестве методического пособия для педагогов и обучающихся нами создан сайт для педагогов и учеников. Адрес: borgo.ucoz.ru

Основная тематика сайта посвящена инструментальной музыке и музыкальной культуре разных народов.

В разделе Блог сайта для учителей музыки 5, 6, 7, 8, 9 классов создан учебник по региональной программе, который содержит все уроки по четвертям, с контекстом, фото, mp3, видео.

(пример тема урока «Композитор Загир Исмагилов»)

На сайте размещён каталог файлов, включающий:

- Фильмы и видео (большой раздел по башкирским инструментам)
- Исполнители (курай, думбыра, кубыз, легенды башкирских песен)
- Ноты и партитуры (партитуры ансамбля «Гудочки» и «Тамсылар»)
- Орудия музыки (музыкальные инструменты, изготовленные своими руками)
- Документы (программа)

Кроме этого - каталог статей, фотоальбомы из истории выступлений и праздников ансамбля. Существует также «Форум», на котором можно задать вопрос и обсудить любую музыкальную тему.

Особенности работы с одарёнными детьми на занятиях музыкой в системе дополнительного образования

*Мичурина Н.Е.,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «УГДЦТ им. В.М. Комарова»*

Прогресс цивилизации зависит от людей творческих, людей одарённых. Важнейшая задача общества в этой связи - сохранить и развить одаренность каждого. Поэтому нам, педагогам, в своей повседневной практической деятельности приходится быть очень внимательным к каждому ребенку, его способностям и особенностям.

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Её основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и по-настоящему одаренных детей.

Что же такое одаренность? Одарённость — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Статистика гласит, что всего лишь 10% детей одарены от природы, а 80% обладают определенными способностями, которые могут раскрыться в определенных ситуациях, при определенных методах работы педагога. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности талантливая личность, зависит от множества причин. Немаловажную роль в этом играет реакция взрослых, умение педагога создать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития личности ребенка, стимулировать творческую деятельность одаренных и способных детей.

Приоритетным направлением в деятельности детского объединения «Гармония» УГДЦТ им. В.М. Комарова выступает раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей. При появлении детей с незаурядными способностями в объединении поначалу у меня возникала проблема, чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию.

Выяснилось, что у одаренных детей ярко выраженные музыкальные способности, хорошая оперативная и долгосрочная память, достаточно развиты

мышление, эмоционально-образная сфера, самоконтроль и сценическая выдержка. Они обладают оригинальностью восприятия исполняемых произведений и уже владеют большим комплексом навыков звукоизвлечения, что служит залогом той исполнительской свободы, по которой всегда чувствуется и слышна одаренность учащегося. Поэтому, такие дети без особого труда могут охватить объемные нотные тексты с насыщенной фактурой, им удаются и стилевые задачи, их исполнение цельно по форме и разнообразно по темброво-динамическим краскам. Музыкально-одаренные дети эмоционально восприимчивы к музыке. У них гораздо раньше сверстников вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать и исполнять их снова и снова, а к другим они равнодушны. Кроме того, для одаренных учащихся характерны высокая работоспособность, устойчивый познавательный интерес и увлеченность, богатый внутренний мир, широкий кругозор и разносторонность жизненных интересов, что позволяет им активно участвовать в конкурсной и концертно-просветительской деятельности объединения.

На протяжении многих лет работы с разными детьми, я пришла к выводу, что обучение одаренного ребенка по стандартной учебной программе зачастую приносит больше вреда, чем пользы. Разумеется, к таким учащимся нужно повышать исполнительские требования, ставить более серьезные задачи. И было бы неоправданным искусственное сдерживание развития одаренных детей, что может помешать своевременному выявлению и всестороннему развитию их уникальных данных. Поскольку одаренные учащиеся обладают более широкими возможностями, я предоставляю им не только специально педагогически направленные сочинения, но и значительно более смелые и объемные пьесы, часто выходящие за рамки репертуара данного года обучения.

В работе с одаренными детьми естественно возникает необходимость пересмотра репертуара в плане усложнения формы, фактуры, художественного содержания, жанрового и стилового разнообразия, расширения временных границ изучаемого материала как в сторону старинной музыки, так и в направлении современных отечественных и зарубежных композиторов, в том числе и популярной музыки для развития музыкального кругозора. В подготовке одаренных учащихся важное место занимает их техническая оснащенность как залог успешного воплощения музыкально-художественного замысла и основа исполнительского мастерства. Изучение гамм, упражнений и этюдов как конструктивных, так и художественных я стараюсь направить на всестороннее и системное овладение различными видами и элементами исполнительской техники (двойные ноты, октавы, аккорды, репетиции, трели, тремоло, скачки и др.).

Для всех детей главной целью обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности. Но применительно к одаренным детям эта цель особенно значима. Следует подчеркнуть, что именно на этих детей общество в первую очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем современного общества. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей — это особо важная задача обучения одаренных детей.

Выразительность и изобразительность в произведениях в процессе обучения учащихся игре на фортепиано

*Созина Л. С., педагог ДО
МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга»*

Не секрет, что сейчас многие педагоги на протяжении десятилетий используют в обучении наработанные стандартизированные схемы, годами не обновляющийся репертуар. Не все готовы перешагнуть за рамки традиционного обучения.

Музыка выполняет ничем незаменимую роль в воспитании и выступает как побудитель нравственно-эстетического совершенствования личности. На занятиях учащиеся переживают эмоциональные состояния, вербализовывают собственные переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные эмоциональные состояния.

Для проявления эмоционального отклика, переживаний у учащихся в своей педагогической практике использую произведения из «Детского альбома» П.И.Чайковского, А.Вивальди «Времена года», Л.В.Бетховена, Р.Шумана, В.Шаинского и др. Произведения этих композиторов доступны и близки детям по тематике, музыкально-образному строю.

В своей работе по развитию эмоциональной сферы использую художественное слово, иллюстрации к музыкальным произведениям, которые помогают учащимся наглядно понять и представить эмоциональный образ музыкального произведения.

На открытых занятиях обычно даётся для слушания музыкальный репертуар, включающий в себя как классическую, так и эстрадную музыку.

Реализация подхода к развитию эмоциональной сферы посредством восприятия музыки требует поддержки со стороны родителей. Знакомство родителей на консультациях с различной наглядной информацией, с теоретическими и методическими вопросами развития эмоциональной сферы посредством восприятия музыки способствует к зарождению у них интереса к данной проблеме.

Выразительные средства музыки помогают раскрыть настроение пьесы. Изобразительность – выявление образа, пробуждает детское воображение. При этом каждое произведение должно запечатлеться в сознании учащегося как целостный образ, который может заинтересовать и пробудить фантазию от яркости возникшего образа у учащегося рождается способность передать его необходимыми движениями рук.

Содержание музыкального произведения часто точно определяется автором в заглавии пьесы, например, «Белые ночи П.Чайковского, «Слеза» М.Мусоргского, «Песня сторожа» Э.Грига и др. Однако существует очень много музыкальных пьес, заглавие которых не заключают в себе точной программы произведения. Такие сочинения часто носят названия, зависящие от характера музыки. Например, распространенное название «Ноктюрн» (в переводе «Ночная песнь») говорит о лирическом, напевном характере пьесы («Ноктюрны» Ф.Шопена, П.Чайковского) «Прелюдия» - небольшие музыкальные поэмы, разнообразные по настроению («Прелюдии» Ф.Шопена, А.Скрябина, С.Рахманинова). Многие фортепианные пьесы написаны в форме различных танцев. Например, вальсы П.Чайковского, Ф.Шуберта, полонезы Ф.Шопена, мазурки М.Глинки, А.Скрябина .

Богаты и разнообразны выразительные средства музыки. Если художник в рисунке и краске, скульптор в дереве или мраморе, а писатель и поэт в словах воссоздают картины окружающей жизни, то композиторы делают это с помощью музыкальных звуков. В отличие от звуков немusикальных (шум, скрежет шорох), музыкальные звуки имеют точную высоту и определенную длительность. Кроме того, они могут иметь различную окраску, звучать громко или тихо, исполняться быстро или медленно. Метр и ритм, лад и гармония, регистр и тембр, динамика и темп – это все выразительные средства музыкального искусства.

Неиссякаемо мелодическое богатство классической музыки многие произведения (к примеру фортепианные пьесы Ф.Шопена, В.Моцарта, М.Глинки, П.Чайковского) стали популярными у слушателей благодаря ярким выразительным мелодиям. Немало вдохновенных мелодий создали в своих произведениях советские композиторы. Яркий мелодический дар присущ С.Прокофьеву и Д. Шостаковичу, Д.Кабалевскому и А.Хачатуряну. Выразительность и красота мелодий сделали песни И.Дунаевского, В.Соловьева-Седого, А.Островского и др. композиторов – песенников достоянием всего народа.

С помощью приемов звуковой изобразительности можно передать музыке журчание ручейка и шум морского прибоя, шелест леса и раскаты грома. Лучше всего музыка может изображать движение человека (шаги), конницы, поезда. Композиторами изображаются в музыке некоторые существующие в нашей жизни звуки и шумы: пение птиц, журчание ручья, гроза и буря, колокольный звон, ружейные выстрелы и орудийные залпы, гул авиационных моторов (самолётов) и грохот движущихся танков и т.д. Музыка может изобразить движущийся поезд и скачущую конницу. Отличным примером послужит «Полюшко» Л.Книппера, где слышится цокот копыт скачущего мимо нас конного отряда. В пьесе «Охота» сентябрьского месяца фортепианного цикла П.Чайковского «Времена года» слышится фанфарный сигнал. В прочем, это даже не фанфары, это похоже на звуки гулко-громкого рога. И сразу же за этим сигналом совершенно ясно слышится скачка - стремительный, чёткий и звонкий топот лошадиных копыт. В пьесе «На тройке» композитор применяет изобразительный приём: мелодия сопровождается как бы легким позваниванием бубенчиков.

Роль концертной деятельности в обучении игре на фортепиано в учреждениях дополнительного образования

*Столбова Е.Н., педагог ДО,
методист МБОУ ДО «ДТ «Орион»*

Участие в концертах – важная составляющая обучения юных пианистов. Публичные выступления – это особая форма музыкальной деятельности. Она помогает более точно выявить музыкальные способности, динамику развития учащегося, в то же время пробуждает исполнительскую смелость и волю, воспитывает эстрадную выдержку, творческое воображение и эмоциональную отзывчивость, артистизм.

Педагогическая практика показывает, что одной из проблем, которые приходится решать в процессе подготовки, является преодоление сильного волнения перед выступлением, которое испытывает большинство учащихся. Эстрадное волнение имеет возрастные особенности и сильнее проявляется в средних и старших

классах с ростом чувства ответственности и взыскательности к себе. Одна из причин эстрадного волнения – боязнь забыть текст, не справиться с трудными местами и т.д. Известны слова Н.А. Римского-Корсакова о том, что степень волнения обратно пропорциональна степени подготовки. «Особенно тормозящим мою душевную свободу на концерте бывало иногда одно лишь сознание (даже не всегда оправданное), что я не успел столько и так поработать, сколько и как хотел и считал нужным» (Г. Нейгауз). И педагог, и обучающийся должны быть уверены в том, что пьеса полностью готова. При составлении репертуарного плана и выбора произведений для участия в творческих мероприятиях разного уровня необходимо предусмотреть предполагаемый срок для решения всех технических и исполнительских задач, чтобы успеть добросовестно пройти все стадии разучивания от тщательного разбора текста до овладения метроритмическими, техническими, артикуляционными и другими трудностями, отработки пьесы по частям и их объединения в целое произведение с единым художественным замыслом, выучивания наизусть. Выученное произведение должно исполняться ребёнком свободно, ярко и с удовольствием. Отличные способы предотвратить провалы в памяти – игра наизусть с разных мест, по партиям, «игра» без инструмента, медленная игра на «рр» с полным контролем каждого взятого звука. Можно мысленно представить себе нотный текст произведения со всеми деталями, чтобы он был хорошо закреплён в памяти, а не только в пальцах. Необходимо развивать умение ребёнка слушать себя – мысленно представить звучание исполняемого произведения, приготовить исполнительский аппарат к нужным действиям, контролировать исполнительский процесс. Предпосылки успешного выступления – сосредоточенное внимание и руководящий музыкальными «событиями» слуховой контроль.

Большое значение имеет правильный выбор пьесы. Для публичного показа следует отбирать произведения, раскрывающие индивидуальность обучающегося, его сильные стороны, соответствующие его возможностям и способствующие его развитию как исполнителя. Надо быть осторожными с произведениями, недоступными обучающемуся с технической и эмоциональной стороны, так как они снижают требовательность и самокритичность и учащегося, и педагога. Интересная по содержанию и понравившаяся пьеса, как правило, выучивается гораздо быстрее. Нельзя забывать о том, что одной из привлекательных форм музыкальной деятельности учащихся является ансамблевое исполнительство, которое значительно разнообразит и украсит концертные программы. Для некоторых детей именно ансамблевая игра может стать основой их концертных выступлений. Чувство локтя и взаимной поддержки уменьшают эстрадное волнение исполнителей, объединённых удовлетворением от совместно выполненной творческой работы, едиными художественными задачами, общим порывом.

Нередки случаи, когда ребёнок вполне благополучно исполнял произведение в классе, но на эстраде растерялся и сыграл неудачно. Уверенное исполнение пьесы в привычных условиях не гарантирует удачу на эстраде. Для тренировки можно рекомендовать имитацию концертной обстановки, например, поиграть перед своими товарищами, в соседнем классе и т.п. Полезна игра перед воображаемой публикой. При повторных тренировочных проигрываниях негативное влияние волнения заметно уменьшается. Кроме того, эти приемы помогают выявить слабые места, над которыми ещё до концерта надо поработать в классе. Затем нужно провести ряд

репетиций, которые развивают адаптацию детей к изменяющимся условиям, устойчивость их внимания, умение охватить пьесу целиком, не теряя логику музыкального развития, и яркого воссоздания музыкального образа, способствуют формированию их сценической уверенности. Зал, сцена, другая акустика, освещение, необходимость играть пьесу один раз, без исправлений и поправок педагога – всё это создаёт большую нагрузку на нервную систему учащегося. Педагог должен позаботиться о том, чтобы концертная обстановка стала для него в какой-то степени знакомой. Репетировать можно как с одним, так и с несколькими учащимися, причём сначала пусть садятся за инструмент более сильные и смелые. Можно сначала поиграть отдельные места, попробовать другие темпы, даже другие пьесы, чтобы приспособиться к инструменту. Перед проигрыванием пьесы целиком должна быть установка на единичное исполнение, пусть ребёнок почувствует свободу и ответственность. Очень важна правильно спланированная и проведённая генеральная репетиция. Она требует от учащегося концентрации всех его эмоциональных сил, и лучше проводить её за 1-2 дня до выступления, чтобы он успел полностью восстановиться.

Необходимо научить ребёнка правильно себя вести в дни перед концертом. Лучше не менять привычный режим дня. Заниматься не намного больше, чем обычно. Полезны прогулки, необходим полноценный сон. В день концерта для разыгрывания поиграть гаммы, что-нибудь из своего репертуара, помнить о том, что игра перед выходом в быстром темпе ведет к усилению беспокойного состояния. Концертную пьесу лучше повторять в сдержанном темпе и в средней звучности, не в полную силу. Полезно просмотреть её по нотам, поиграть отдельные части, целостное исполнение лучше оставить до выступления. Перед выходом на сцену спокойно посидеть в удобной позе, сделать несколько простых физических упражнений для рук и корпуса, которые помогут снять мышечное напряжение, несколько глубоких вдохов. Перед выступлением нельзя загружать ребёнка многими замечаниями, надо помочь ему сосредоточиться на художественном содержании пьесы, отвлечься от излишнего волнения и переключиться на творческие задачи. Спокойно выйти, поклониться, поправить, если нужно, стул, сесть за инструмент. Сделать небольшую паузу и мысленно проиграть начало пьесы, тогда гораздо легче начать в нужном характере. После выступления ещё раз поклониться, поблагодарить слушателей. Став привычными на репетициях, эти размеренные действия успокаивают ребёнка, помогают настроиться на эмоциональный образ произведения. Во время выступления нельзя что-то исправлять, повторять. Если вкралась случайная ошибка, даже сбой в тексте, ребёнок должен продолжать играть дальше, помня, что важнее всего целостное восприятие произведения слушателями. Если произведение исполняется с душой, публика всегда простит несколько фальшивых нот. В связи с этим можно привести примеры из истории. Например, игра А.Г.Рубинштейна в его поздние годы была не лишена некоторых шероховатостей. Но от этого не уменьшалась огромная сила её художественного воздействия на публику.

После выступления ребёнок ждёт оценки своей игры прежде всего от педагога. Надо обязательно его поддержать, найти за что похвалить, даже если не всё получилось, дать почувствовать, что педагог рад его старанию, его успехам. Подробнее обсудить выступление лучше позднее на уроке, в спокойной обстановке. Проанализировать и удачу, и промахи, найти их причину, извлечь полезные уроки

для подготовки к другим выступлениям. Всё это воспитывает у детей умение целенаправленно работать. Ещё один очень важный момент – научить ребёнка правильно относиться к неудачам, воспринимать их как временное явление, а не катастрофу; как неприятный, но проходящий урок. Вспомним слова М. Лонг: «Не падать духом, вот в чём была моя опора в жизни». Неудачи должны вызывать не долгие размышления о них, уныние и апатию, а рождать стремление в следующий раз играть лучше. Поэтому педагогу надо избегать фиксировать внимание ребёнка на неприятных мыслях о бывших неудачах, а чаще говорить о тех выступлениях, когда он играл успешно.

Хотелось бы заметить, что в учреждениях дополнительного образования занимаются дети с различным уровнем музыкальных способностей. Но нельзя допускать, чтобы менее способные страдали от своей музыкальной ограниченности. Не стоит ожидать больших достижений от детей, не обладающих яркими способностями. Но мы обязаны поощрять их увлеченность музыкой, научить их играть осмысленно, с пониманием характера, настроения исполняемой музыки, привить им культуру звука, хороший художественный вкус, научить получать радость от общения с музыкой и дарить эту радость другим. Радостное, свободное, непринуждённое исполнение – вот к чему надо готовить всех детей без исключения.

Педагогические условия развития восприятия джазовой музыки у детей в системе дополнительного образования

*А.Ш. Тангатарова,
педагог дополнительного образования,
концертмейстер ОДХА «Веселинка»
МБОУ ДО ДДТ им. В.М. Комарова*

Понятие «музыкальное восприятие» сегодня широко используется в философских, эстетических, музыковедческих, психологических, социологических работах. Повышенный интерес специалистов различного профиля к обозначенной проблеме позволяет говорить о её актуальности и значимости. Исследователи считают правомерным выделить музыкальное восприятие в самостоятельный вид, показать его специфику по отношению к художественному и эстетическому восприятию, а также к восприятию в общем его понимании. Ведущая роль в решении этого вопроса принадлежит искусству и, в частности, музыке. Музыка не статичное явление, она движется, ей присущ динамизм. Поэтому восприятие должно направляться не на отдельные свойства и проявления, а на их взаимосвязь, сопряженность, взаимообусловленность, то есть на сам процесс движения, его организацию и динамику. Восприятие джазовой музыки основано на одной из особенностей психики человека – придавать контрастным проявлениям ту или иную психологическую или эмоциональную окраску. Неподготовленному к восприятию слушателю трудно выделить в музыке главное и существенное. Требуется помощь специалиста-педагога, который обязан помочь так распределить и выбрать материал, чтобы постоянно иметь в виду своего рода индукцию – наведение внимания слушателя на то, что ему желательно.

Важно воспитать у детей способность понимать джаз как язык эмоций, умение наблюдать за их выражением. Именно через эмоции она связана с социумом, окружающей действительностью, жизнью человека.

Мы выделили педагогические условия развития восприятия джазовой музыки у детей. К ним относятся:

– педагогическое руководство музыкальным восприятием школьников джазовой музыки, осуществляемое с помощью методов наблюдения и наведения внимания, «забегания» вперед и «возвращение» к пройденному, методов моделирования, окружения музыки жизненным и художественным контекстом, интонационного обобщения музыкального содержания, осознания интонируемого и личностного смыслов музыки, художественно-педагогического общения;

– включение таких форм подачи материала как беседа, рассказ;

– внедрение в учебный процесс педагогических принципов интеграции, историзма, непрерывности и преемственности, дифференциации и индивидуализма.

Представления о методах педагогического руководства музыкальным восприятием постоянно обогащаются, пополняются новой информацией, конкретными подходами. Методические приемы позволяют организовать процесс познания музыки как творческого явления, как постоянно изменяющегося эстетического объекта, способствуют активизации духовных сил ребенка, формированию потребности в общении с искусством.

Джазовый стиль, как одно из наиболее устойчивых музыкальных направлений XX века, являющееся по происхождению фольклорным творчеством, поднявшимся до уровня профессионального искусства, занимает в современной музыкальной культуре как бы промежуточное положение между развлекательной и академической музыкой. Благодаря этой своей особенности джаз может быть эффективно использован в процессе музыкального воспитания, выступая в качестве обновляющего материала и связующего звена между уже сформировавшимися интересами учащихся и теми интересами, которые желательно воспитать в подрастающем поколении.

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Исторические аспекты и основы методики преподавания башкирского танца

Зиннурова А.А.,

директор МБОУ ДО

«Дворца творчества «ОРИОН»,

История башкирского танца, как и любого другого уходит вглубь веков. С древних времен танцевали всегда и везде: и на праздниках, и во время военных походов... Первобытные люди плясали под ритм простейших ударных инструментов. Так возник язык движений, способный выразить всю палитру человеческих чувств, темперамент народа, различные стороны его жизни. Своеобразие башкирских плясок еще в XVIII веке отметил русский путешественник Иван Лепехин: «В пляске своей башкиры стараются телодвижением выразить слова, в песне содержащиеся».

Уникальное искусство башкирских танцоров рождалось в том краю, который хранит в своих недрах несметные природные богатства, в краю седых гор и привольных степей, прозрачных рек и озер. Наверное, поэтому в башкирских танцах отразились характер, обычаи, история древнего народа, его взаимоотношения с

миром, природой. Национальные праздники и обряды играли большую роль в сохранении и развитии башкирской народной, художественной культуры и особенно искусства танца.

Многожанровое народное творчество башкир шло от конкретного быта, от повседневных занятий, привычных жестов и движений. И, может быть, ярче всего выразилось это в танце. Как и любое искусство, танец связан с историей народов, их трудом, социально- бытовыми условиями. В танцах нашли отражение особенности хозяйственной жизни, образное восприятие окружающего мира, прекрасное знание повадок зверей, птиц.

Женские танцы исполнялись скромно. Башкирская женщина танцует, прикрывая лицо платком. Она не смеет открыто взглянуть на зрителя, ее взгляд обращен вниз. Улыбка, радость, даже легкие прыжки запрещались. Танец исполнялся медленным и легким шагом. В женском танце, то плавном, то игривом, главную роль играют руки, движение которых пластически выразительно и разнообразно по рисунку. Стремительные шаги, легкие, четкие дробы и удары каблуками исполнительница сочетает с мягкими выразительными движениями корпуса и рук. Руки как бы выполняют женскую работу: прядут, сбивают масло, приготавливают кумыс, айран, обрабатывают шерсть. Характерным для женских танцев является "засучивание рукавов".

В девичьих танцах обязательно присутствуют движения плечами и щелчки пальцами. Женские танцы исполнялись под аккомпанемент курая, кубыза, под стук подноса, ведра. Широко популярны девичьи танцы "Муглифа", "Зарифа", "Гульназира" (имена девушек).

Мужские танцы исполняются свободно, темпераментно, движения устремлены ввысь, в полет. Популярны в народе мужские танцы изображали охотничьи навыки, воинственность. Обычно они исполнялись на общенародных праздниках, где проводили состязания мужчин в ловкости, стрельбе из лука, силе, скачках, борьбе. В рисунке танца бесшумные мягкие пластичные движения сменяются резкими дробными движениями, говорящими о готовности к опасности.

Скотоводческий быт, кочевой образ жизни, охота, войны - все это не могло не отразиться в башкирских танцах. Башкир - охотник, воин, отличный наездник хорошо и полно представлен в устном народном творчестве. Лучшим другом джигита в башкирском эпосе является конь.

Безконя немислим башкирский батыр-защитник родины, смелый воин. Все это находит своеобразное выражение в башкирских мужских танцах.

Кроме того башкирские народные танцы разделяются на лирические, шуточные, трудовые, бытовые, охотничьи, военные танцы.

Охотничьи, военные танцы исполнялись только мужчинами. В них образно передаются военные, охотничьи навыки, джигитовка, быт скотоводов-кочевников. Преобладающими в подобных танцах являются движения, имитирующие бег, скачки, галоп, пришпоривание коня. И сегодня исполнители сохраняют своеобразие, выразительность, динамику движений, яркую изобразительность таких танцев. Военным и охотничьим танцам молодежь обучали специально, ведь во время исполнения танцев выразительными танцевальными движениями показывал мастерское владение древним оружием башкирского воина - луком со стрелами, мечом и саблей. Надо сказать, военные танцы оказывали большое психологическое воздействие на зрителей.

В охотничьих танцах исполнитель создавал образ ловкого, смелого охотника: он уподоблялся то коню, то преследуемому животному или птице, показывая, как животное убегает от него или падает пораженное стрелой. Башкиры охотились с ловчими птицами, возможно, поэтому в танцах исполнители нередко подражали полету, плавным размахам крыльев птиц. Таким танцам свойственны легкость, ритмичность в сочетании с торжественностью. Как правило, зрители активно подбадривали исполнителей, прославляя, подзадоривая их. Танцор, вдохновленный реакцией зрителей, импровизировал старые движения, на ходу мог добавить в танец новое, рожденное непосредственно в момент исполнения танца.

Боевые традиции кочевников, а также борьба башкир против феодального и колониального гнета закрепили в народных танцах воинственность поз, мужественную осанку, устойчивые жесты, строгую ритмику, энергичные дробы.

Наиболее популярными мужскими танцами в начале XX в. были «Перовский», «Охотник», «Тимербай». Они отражают воинственность, охотничьи навыки башкир. В них встречаются такие движения, как выслеживание добычи, рубка саблей, выстрелы из лука, удары плетью, езда на коне. Возможно, в связи с тем, что башкиры охотились с ловчими птицами - соколами, ястребами, беркутами, в танцах встречаются движения, подражающие полету птиц.

Башкирский народ всегда стремился сохранить свои традиции и самобытность. Это касалось и искусства танца. В давние времена человека, умеющего легко и грациозно исполнять национальный танец, приравнивали к богу, к сожалению с годами многое изменилось.

Великий хореограф, основатель профессионального танцевального коллектива Файзи Адгамович Гаскаров, стал одним из первых, кто смог разглядеть всю красоту и богатство красок национального башкирского колорита. После окончания Московского хореографического училища, Гаскарова приглашает в свой коллектив Игорь Моисеев, в качестве консультанта по народному танцу. Именно там у него и зародилась идея, о создании у себя на родине подобного профессионального ансамбля. Собирая по крупицам национальный фольклор, ему удалось сценически грамотно обработать его, связать с классической основой, и преподнести зрителю, во всем его великолепии и красоте.

В наше время, бесчисленное количество хореографов стремятся хоть на шаг приблизиться к гениальности постановок Гаскарова, однако, основной проблемой многих из них является, то что при постановке не учитываются исторические аспекты танца башкирского народа.

Башкирский народный танец - это история народа, его взаимоотношения с миром, природой, извечное стремление человека к красоте, желание сделать мир лучше.

Типичные проблемы и способы их решения в работе педагога-хореографа УДО

*Шабанова А.Р.,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «ЦТР «Салют»*

На современном этапе развития социально-экономической сферы, культуры и образования особую значимость приобретают вопросы художественно-творческого

развития и воспитания подрастающего поколения. Важная роль в решении данной задачи отводится учреждениям дополнительного образования, куда дети приходят по интересам и желанию.

Занятия танцами – это не просто досуг, это прекрасный, нелёгкий, но очень интересный путь. Любой опытный танцор и педагог понимает, что без многократного повторения и тренировки тела трудно рассчитывать на большой прогресс в танце. Занятия школьников, уставших после уроков, танцами оказываются не только развлечением, но и ещё одним, дополнительным видом деятельности, где необходимо старание, упорство, усилие над собой. Освоение танцевального искусства – во многом процесс самостоятельной деятельности, связанной с повторением и регулярностью. Для того чтобы увидеть реальный, осязаемый результат своего труда, ребёнку необходимо приложить массу усилий в течение нескольких месяцев. А так хочется всё и сразу! Если это поверхностное увлечение, то и результат занятий будет незначительным. Недостаточно развитая координация и чувство своего тела могут стать причиной разочарования и раздражительности, а значит – и падения интереса к занятиям.

Традиционно в системе образования принято проводить два занятия в неделю, да ещё учитывая тот факт, что времени на повторение пройденного материала дома у учащихся, как правило, нет. Поэтому проблема запоминания нового материала – одна из самых актуальных для педагога. А потому педагогу-хореографу постоянно приходится искать способы, приёмы и методы, при которых 80-90% новой информации усваивается на самом учебном занятии. «Домашнее задание» (обычно на повторение) почти никогда не выполняется. Выученное сегодня к следующему уроку уже забыто, приходится начинать всё сначала. Вот некоторые рекомендации по решению данной проблемы:

- повышаем и меняем задачи через такие интервалы, чтобы ученикам было легко достигать прогресса, они почувствуют свою успешность и захотят её подкрепить;
- метод разучивания по частям (движение делится на простые части и каждая часть разучивается отдельно, распределяя внимание между различными движениями, манерой исполнения, музыкальностью) в сочетании с целостным методом разучивания (в замедленном темпе);
 - исполняем элементы, постепенно увеличивая уровень их сложности;
 - учим в обратном порядке, чтобы идти от нового к известному, отлично выученному в начале;
 - метод временного упрощения движения (сложное упражнение сводится к простой структуре и разучивается в таком виде, затем движение усложняется, приближаясь к законченной форме);
 - меняем виды деятельности и задач;
 - даём задание придумать небольшие композиции из пройденных па;
 - применяем игровые и творческие задания, конкурсные уроки;
 - поощряем любые попытки к старанию, удачно исполненное движение, танцевальную одежду, осанку; подчеркиваем любое улучшение во всем, что касается танцевального мастерства, характера, имиджа и т.д.

Ещё один вид затруднений, встречающийся на занятиях танцами. Это когда яркие, самые способные дети, схватывающие все на лету, несмотря на свои успехи и активную позицию в группе, теряют стимул и заинтересованность в быстром

освоении нового «Зачем мне стараться? У меня и так всё получается». Конечно, не хвалить и по достоинству не оценивать нельзя. Следуя советам специалистов в области образования, предлагаем группе задания разной сложности, на выбор. Например, обязательный минимум, посильный любому ученику, тренировочные задания (для желающих хорошо знать и уметь) и творческие, выполняемые по желанию. При этом самостоятельный выбор уровня и количества заданий даёт учащимся дополнительную возможность самореализации, придаёт дух соревновательности.

Говоря о теме пропусков занятий, необходимо сделать акцент на важности взаимопомощи, выручки и поддержки среди детей. Многие ученики группы между собой дружат, а многие ли показывают друг другу движения, помогая тому, кто пропустил? Чаще всего никто не догадывается ни спросить, ни предложить. Кстати, показать и объяснить новый материал другим – это прекрасный способ выучить его самому, который ещё и даёт возможность обнаружить свои пробелы.

На занятии для решения данной проблемы юным танцорам можно предложить почувствовать себя в главной роли и объявить игру «в учителя». Дети по очереди показывают и объясняют группе движения (те, которые учили в прошлый раз, или придуманные по вашему заданию или свои любимые и т.п.) Как правило, наибольшую трудность будет вызывать именно объяснение, особенно у младших детей. Для большего понимания, уяснения и запоминания движения будет лучше, если они проговорят то, что делают, пусть и с вашей помощью.

Как сделать обучение хореографии менее жёстким, пробудить и поддерживать у него интерес к занятиям, найти сферу приложения способностей каждого и развить то, что заложено от природы? В этой связи важной является музыкально-исполнительская и сочинительская деятельность детей. Особенно важно, чтобы участие в сочинении танца, его исполнении и восприятии было ребенку по силам. В связи с этим одной из форм урока могут быть нетрадиционные уроки-конкурсы.

Так как урок конкурсный, каждый стремится подготовиться. Ученики самостоятельно придумывают свою комбинацию, где используют танцевальные движения, которые учили на уроке или придумывают что-то свое. Некоторые дети сочиняют на ходу, экспериментируя с любимыми видами движений. Они танцуют свое настроение или настроение музыки, пробуют себя в композиционном и исполнительском творчестве. За ними выходят на импровизированную сцену даже самые стеснительные. Никто никого не принуждает, ведь всё это представлено в форме игры. Хочешь – попробуй, не хочешь – просто смотри. Важно, чтобы ребёнок сам почувствовал, когда для него безопасно и комфортно выдвинуться на первый план. Внимание – излишний акцент на его стеснительности только усилит его дискомфорт. У многих появляется интерес, и они придумывают по несколько комбинаций. При желании дети могут объединяться в группы по 2-3 человека и работать в команде, помогать друг другу. На подготовку даётся время на уроке или предлагается домашнее задание.

Разновидностью таких заданий может быть составление танца на основе предложенного набора рисунков. При этом заранее объясняются критерии оценки: чёткость и музыкальность исполнения, связующие движения, артистизм и т.д. Многие сами подбирают себе музыку.

Перед выступлением педагог обращает внимание детей, на внимательное и уважительное отношение к работе сверстников. После просмотра танца он может

сделать корректные замечания по доработке композиции и стимулирует зрителей-учеников к высказыванию своих впечатлений. Дети любят находиться в жюри, подсказывать и предъявляют к себе воспитательные требования взрослых: быть внимательным, активным, самостоятельным. Но необходимо следить, чтобы их советы были грамотны и обязательно доброжелательны. При таком методе обучения проявляется активная позиция детей к поиску новых сочетаний движений на основе пройденного материала, развивается интерес к искусству танца, чувство взаимоуважения, дружелюбности и сопричастности к общему делу.

Один из способов развития познавательной активности учащихся – это применение современных мультимедиа технологий. С их помощью учебный материал можно представить как систему ярких опорных образов, позволяющих облегчить запоминание и усвоение материала. Компьютер с проектором пригодится на теоретических частях занятия для изучения стилей танцев, для уроков с видео-тренером, камера – для съемок и работы над ошибками.

Так важно найти подход к каждому ребенку, завоевать симпатии детей, разглядеть в каждом только ему присущие качества. Главная задача педагога – не только дать детям знания, умения, навыки, но создать условия для свободного владения ими, их творческого потенциала.