

Региональное отделение
Международного
«Союза педагогов-художников» в РТ

МАУДО
«Детская художественная школа №2»
г. Набережные Челны

СБОРНИК

по итогам работы
Республиканской конференции
исследовательских, проектных и творческих работ
педагогов-художников

**«Мультикультурная художественная педагогика:
опыт дружбы и сотворчества»**

в рамках проведения мероприятий, посвященных
году Культурного наследия народов России

декабрь, 2022 год

УДК 371
ББК 74.200.587

Мультикультурная художественная педагогика: опыт дружбы и сотрудничества.
Сборник материалов по итогам работы республиканской конференции исследовательских, проектных и творческих работ педагогов-художников / ред. Р.Р. Якупова – Набережные Челны, 2 декабря 2022 г. – 67с.

Составители:

Белкина М.В., директор МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

Якупова Р.Р., заведующая отделом по МР МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны

Шарафутдинова Г.Т., руководитель регионального отделения международного союза педагогов-художников в РТ, г. Набережные Челны

В сборник вошли материалы по обобщению опыта педагогов-художников общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений высшего и среднего профессионального образования по итогам работы республиканской конференции исследовательских, проектных и творческих работ педагогов-художников «Мультикультурная художественная педагогика: опыт дружбы и сотворчества» в рамках проведения мероприятий, посвященных году Культурного наследия народов России

Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Базгутдинова Э.Ф. Мастер-класс «Создание татарского орнамента в новой технике»	5
2	Биктагирова О.Н. Художественно - творческая реализация личности ребёнка в дополнительном образовании	10
3	Вечтомова Л.А. Искусство без границ: возрождение национального ремесла	13
4	Волостнов О.Ю. Световые и цветовые аспекты в 3d среде при формировании композиции с элементами народной архитектуры в процессе подготовки дипломного проекта, на примере работы «красоты севера».	15
5	Голованова М.В. Декоративные элементы народного творчества в творческих работах одаренных детей	18
6	Зайцева Л.И. Приобщение обучающихся к освоению этнокультурных традиций народов Поволжья	22
7	Кириллова Н.М. Культурно-исторический центр – Свияжск и творческий путь К. Васильева	26
8	Лазарева А.П. Художественная педагогика и сохранение культурного наследия	34
9	Латыпова В.О. Нестандартные методы и приемы работы в объединении художественной направленности	36
10	Мингалеев М.И. Искусство графики Б.И. Урманче. Истоки, традиции и новаторство	38
11	Мишева О.А. Национально-культурное пространство: традиции и современность	41
12	Мишина Н.В., Мишина А.В. Социально значимая деятельность как средство погружения учащихся в процесс творческого освоения отечественного культурного наследия на уроках композиции	43
13	Нафикова Р.И. Культурное наследие народов России на примере Татарского декоративно-прикладного искусства в «ДШИ» г. Бавлы	46
14	Некрасова А.В. Изобразительная деятельность в художественной школе, как средство	50

самовыражения подростков

15	Саушева Н.В. Татарские пословицы в иллюстрациях	53
16	Таротина Т.В. Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования: проблемы и их решения	56
17	Шайхразиева Н.А. Изучение культурного пространства России на выездных пленэрах	59
18	Шарафутдинова Г.Т. Мультикультурный подход в работе педагога-художника	62
19	Юманова Е.Р. Развитие творческих способностей детей в системе дополнительного образования	65

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ТАТАРСКОГО ОРНАМЕНТА В НОВОЙ ТЕХНИКЕ»

*Базгутдинова Эльвира Фаридовна,
преподаватель изобразительного искусства
первой квалификационной категории
МАУ ДО «ДШИ № 13 (татарская)», г. Набережные Челны*

Цель:

- Познакомить с особенностями татарского национального орнамента,
- Познакомить учащихся с техникой «зендудлинг»,
- Заинтересовать учащихся данным направлением художественной деятельности.

Задачи:

обучающие:

- помочь изучить особенности работы в технике «зендудлинг»;

развивающие:

- создать условия для развития интереса к данной технике, желание заниматься ею в будущем;
- создать условия для активизации самостоятельной деятельности учащихся, развития потребности в познании;

воспитательные:

- изучить особенности татарского национального орнамента.

Татарский народ имеет древнюю и колоритную культуру. Его быт, горести и радости, войны и союзы, уклад жизни, верования не могли не отразиться в творчестве. По своему быту и мировоззрению нация отличалась от селившихся рядом племен и была обобщена. Поэтому татарский орнамент, используемый для украшения одежды, предметов обихода, домов является самобытным и своеобразным.

Образ жизни народа заметно повлиял на узоры, которыми украшались различные изделия. Татарский национальный орнамент имеет ярко выраженное влияние древнего земледелия и влияние культуры скотоводства кочевых предков народа.

Татарские узоры и орнаменты имеют **три типа мотивов:**

- геометрический

- цветочно-растительный

- зооморфный

Цвета яркие, богатые и хорошо сочетаются. Мотивы стилизованы и декорированы. В цветочно-растительных мотивах существуют **три направления**:

- *степное*

Тюльпан

Колокольчик

Гвоздика

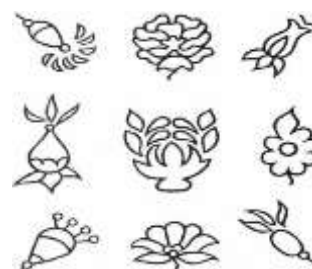
- *луговое*

Колокольчик

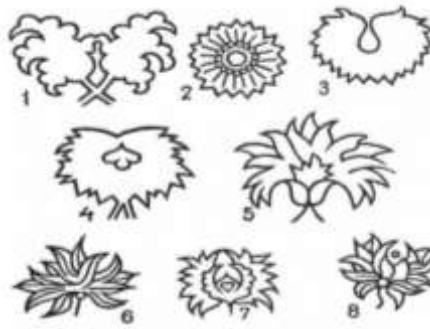

Шиповник

Шиповник

- *садовое*

Георгин

Наиболее часто встречаются два цветка – тюльпан и гвоздика, они служат основными мотивами.

Тюльпан, один из первых весенних цветов и является символом возрождения.

Тюльпан неразрывно связан с религиозными воззрениями мусульманского мира. Цветок ассоциируется с именем Аллаха и он с давних времен украшает стены, окна и двери татарских мечетей.

С веками традиционный символ вольной степи стал олицетворять стремление к великим достижениям. Цветок венчает герб республики Татарстан, подтверждая период ее расцвета.

В 2013 году тюльпан был выбран символом Летних студенческих игр, которые принимала Казань. Пятицветный логотип, разработанный на основе силуэта цветка, символизирует новые достижения и устремленность к цели.

Рассмотрим одно из новшеств в искусстве.

Зендудлинг — новая форма искусства, которая сочетает в себе сразу несколько направлений: это и творчество, и медитация, и удовольствие. А так же способ создания оригинальных рисунков, ценных как самостоятельные произведения искусства или способных украсить узором всё, что угодно.

Её родственницы – *техника дудлинг*, которая предполагает полностью интуитивное рисование, *стиль зентангл*, состоящий из повторяющихся узоров, рисуется на маленьких квадратах размером 9см. В одном рисунке может сочетаться множество узоров, которые сами по себе свободны и интуитивны! *Зендудлинг* же сочетает в себе элементы и дудлинга, и зентангла.

Дудлинг

Зентангл

Зендудлинг

Зендудлинг – это обдуманный процесс, при котором художник сосредоточен и обращает внимание на каждый штрих. Но, подобно дудлингу, зендудлы не заключаются в границы плитки и могут занимать сколько угодно места. Так же зендудлинг не запатентован и создается из каких-либо орнаментов и штрихов.

То есть её может освоить любой! В этой технике можно создавать оригинальные и очень интересные работы.

Предлагаю создать часто встречающийся в татарских орнаментах тюльпан в технике зендудлинг.

Одна из интересных особенностей **зендудлинга** состоит в том, что он, как и жизнь, находится в постоянном движении: всегда можно сделать новый штрих — так появляется новый узор либо старый трансформируется в нечто более интересное. В жизни мы тоже многое меняем, если что-то не нравится. И в этой работе мы попробовали усовершенствовать знаменитый тюльпан. Он стал интересным, непохожим на другие изображения.

Всегда можно начать следующий рисунок, а каждый рисунок — шанс научиться чему-то новому.

Список литературы:

1. Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент. - Казань, 2002. – 295 с.
2. Винклер Беате. "Большая книга зентанглов. 101 шаблон. От гениально простого до просто гениально". Серия «Мастерская зентанглов». - Эксмо-Пресс, 2016 г. – 144 с.

3. Татарские мотивы в рукоделии и интерьере. – Журнал Ярмарки Мастеров. - <https://www.livemaster.ru/topic/1447455-tatarskie-ornamenty-v-rukodelii-i-interere>
4. <https://tvorisomnoj.ru/onlajn-kursy/platnye-kursy-i-mk/item/74-kniga-zentangl-a-lya-russ-priskazka.html>

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*Биктагирова Олеся Наиловна
методист, педагог дополнительного образования
первой квалификационной категории
МБУ ДО «Центр внешкольной работа г. Буинск РТ»*

Одной из важнейших потребностей личности, определяющих смысл жизни, является стремление реализовать свой творческий потенциал и потребность в самореализации. В наши дни происходит изменение традиционной модели образования. Проблема одаренности, проблема развития творческого мышления личности с его неповторимостью, оригинальностью и уникальностью — главные проблемы современного образования. Сегодня особенно остро обозначилась потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных в поведенческой сфере быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Исходя из этого, необходимо выстраивать систему художественно-эстетического воспитания и развития на основе разных видов искусств и художественной деятельности. Многие исследования убедительно доказывают эффективность использования механизмов воздействия художественно-творческой деятельности как средства творческой самореализации личности на разных уровнях образования. При этом в исследованиях подтверждается, что искусство в силу своей природы активизирует творческие способности, помогает формировать художественно-образное мышление и воображение.

Необходимо уточнить смысл термина «художественно-творческая самореализация», которая рассматривается как динамический, педагогически стимулируемый процесс предъявления своих переживаний. При этом происходят, с одной стороны, активное проявление внутреннего мира ребенка и взаимодействие со специально построенным образовательным пространством - с другой. Это актуализирует внутренний потенциал ребенка, раскрывает его творческие способности и позволяет определить художественно-творческую самореализацию как организованный процесс целенаправленного педагогического воздействия на ребенка с целью реализации возможностей и врожденных

способностей в условиях личностно значимой творческой деятельности, чувств, своего внутреннего «Я» окружающему миру в художественной деятельности. Вместе с тем педагогическое сопровождение процесса художественно-творческой самореализации предполагает создание специальной творческой среды, сочетающейся с непрерывным художественным воспитанием, ориентированным на поэтапное обогащение творческого потенциала ребенка, развитие его способностей, а в итоге на самореализацию в конкретной деятельности.

В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» педагогами ДПИ создаётся такая атмосфера проведения занятий, когда каждый обучающийся осознает, что получаемые им знания, практические приемы будут ему нужны для успешного выполнения самостоятельных действий, для собственного творчества. Существуют различные пути для развития творчества. Это может быть коллективное создание творческой работы, когда обучающиеся высказывают свои идеи и каждый старается предложить свой вариант. Но не менее актуальной является и индивидуальная деятельность воспитанника - реализация собственной идеи, в которой заметно самовыражение определенной личности. Для развития художественно-творческих способностей занятия проводятся в атмосфере эмоциональной раскрепощённости. Обучающиеся находятся в стабильно спокойном эмоциональном состоянии, не боятся быть непонятыми или осмеянными. Никакая идея, даже самая плохая, не подвергается критике. Если обучающийся чувствует дружеское, позитивное отношение к нему, его эмоции позитивны, направлены только на совершаемую деятельность. Работы, выполненные в позитивном настрое оказываются более творческими и оригинальными.

Педагоги создают условия для формирования на занятиях среды, способствующей самореализации личности обучающегося, вводят детей в удивительный мир творчества, дают возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривают получение обучающимися творческого опыта в процессе собственной художественно-творческой деятельности. Кроме решения задач художественного воспитания, педагоги развивают интеллектуально-творческий потенциал детей, предоставляя каждому широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Педагоги МБУ ДО «Центр внешкольной работы» многому обучают детей на занятиях, объясняя наиболее рациональные приемы работы, но не лишают детей самостоятельности, а лишь направляют их на более целесообразные и экономичные решения. Ведь труд должен быть познавательным, перспективным, открывающим новый мир, неизвестные ранее чувства и ощущения.

Ещё раз подчеркнем значимость создания специальных условий на занятиях декоративно-прикладного искусства:

- атмосфера заинтересованности, психологического комфорта и эмоциональной раскрепощенности на занятии;
- художественная среда, способствующая комплексному художественному воздействию на эмоционально-чувственную сферу обучающегося;
- учет возрастных и психофизиологических особенностей развития;
- предоставление свободы выбора деятельности и продолжительности занятия;
- ненавязчивая, доброжелательная помощь педагога.

Итогом методически грамотно разработанной системы педагогической поддержки художественно-творческой самореализации детей является:

- осознание ребенком своей уникальности;
- развитие уверенности и самоуважения у каждого участника образовательного процесса;
- развитие индивидуальных художественных способностей, способности к художественному освоению мира;
- развитие коммуникативных умений (умений взаимодействовать в группе для решения единой творческой задачи).

Индивидуальное творчество в творчестве коллектива дает очень интересные творческие работы.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие творческих способностей - одна из главных задач системы воспитания и образования. Многие способности и чувства, которыми наделяет нас природа, остаются недостаточно развитыми и нераскрытыми, а значит и нереализованными в будущей жизни. Наличие развитого воображения в зрелые годы обуславливает успешность любого вида профессиональной деятельности человека. Помните, если в ребёнке появились задатки творчества, вы должны дать ему шанс проявить себя в том, к чему лежит его душа. Так вы поможете ему найти себя и ступить на путь, окрашенный яркими красками творчества.

Список литературы:

1. Интернет-ресурсы.
2. Михайлов Н.Н. О потребности личности в самореализации. Научный доклад высшей школы. // Философские науки, 1982. - №4. - стр.24-32
3. Пономарёв Я.А. Психология творчества. - М.: Наука, 1990

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ: ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕМЕСЛА

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

В прошлом году, побывав в Крыму на Международном симпозиуме «Искусство ткачества в тюркском мире, история и современность», посвященного 100-летию со дня рождения одного из основоположников татарского искусствоведения Ф.Х. Валеева, я была восхищена удивительными коврами-килимами ручной работы. Созданы они были местными мастерами (Мамут Чурлу, Сабрие Эюпова). Мне посчастливилось узнать как создаются эти шедевры искусства с самого начала, удалось приобщиться к прекрасному, поучаствовав в создании этих великолепных работ, а впоследствии и соткать такое чудо самой. Мастер своего дела, заслуженный художник Украины Мамут Чурлу собрал нас со всего Татарстана для того чтобы на семинаре – практикуме обучить традиционному татарскому искусству ткачества с целью сохранить и передавать из поколения в поколение историю, обычаи, традиции этого уже исчезающего на сегодня искусства. Он подробно делился с нами своим опытом, знаниями по крымско-татарскому искусству, которое тесно переплетается с нашим традиционным татарским творчеством. Например, мастер показывал нам сохранившиеся образцы крымско-татарских орнаментов, созданных до середины XX в., которые были обусловлены свадебным обрядом. Девушка с юного возраста, при помощи родных готовила приданое. Значительную ее часть составляли тканые и вышитые предметы быта, производимые своими руками. Количество изделий узорного ткачества и вышивки, составляющих приданое невесты насчитывалось от 200 до 400. И раскрытые художником сохранившиеся знаки, смыслы, значения отдельных элементов орнамента крымско-татарской вышивки перекликаются и с нашим татарским исконным искусством. Например, роза (гуль) - символ замужней женщины; миндаль (бадем) - знак девушки на выданье; тюльпан (ляле) символ мужчины, юноши; тополь (сельби) – символ мужчины; гвоздика (къаранфиль)- знак пожилого человека, вышедшего из репродуктивного возраста. Знаки-обереги в крымско-татарских орнаментах представляют собой особую группу. Это, в первую очередь, изображение на вышивках множества колючек, окружающих, как правило, орнаменты-знаки членов семьи. Роль оберегов в орнаментах килимов (панно) выполняли также мотивы острых предметов: ножницы, гребни, топоры, стрелы, рога.

Техника плетения ковров - килимов остается практически неизменной с момента зарождения этого искусства. Его изготовление начинается вовсе не в ткацкой мастерской. Сначала нужно подобрать материал из которого будет ткаться ковер.

Для изготовления настоящего килима берут только натуральную шерсть, которую предварительно окрашивают в различные цвета. Процесс окрашивания заключается в погружении пряжи в нагретый до высокой температуры раствор с растворенными пигментами и последующей сушки цветных нитей. Традиционно в килимах ручной работы используют только натуральные красители, полученные из сырья растительного и животного происхождения.

После того, как шерсть выкрашена и высушена должным образом, начинается главное - плетение коврового шедевра. Главное приспособление для создания килима – станок, на раму которого вертикально натягиваются параллельные нити- основы. Между каждыми двумя вертикальными струнами мастерица продевает цветные нити по определенному заранее подготовленному эскизу-схеме. Так продолжается ряд за рядом, день за днем – все больше прорисовывается задуманный орнамент и плетение килима приближается к завершению. Когда рисунок готов, оставшиеся нити основы обрезают и почти готовый килим освобождается от «оков» станка. Осталось совсем немного – завязать узелки на выступающих нитях основы. Кропотливый труд подошел к концу - настоящий восточный килим готов!

Вот и мы, после теоретического практикума, в практической части нашего обучения сами разрабатывали технические шаблоны для их дальнейшей самостоятельной реализации. Ведь ткать килим на станке - это хоть и длительный, но все-таки завершающий этап практической работы. Ему предшествует не менее трудоемкая и ответственная работа по созданию эскиза готового килима, в котором должно быть продумано все до мельчайших деталей, начиная от ответственной прорисовки элементов орнамента до правильного подбора и сочетания расцветки. Мамут-Чурлу рассказывал и наглядно демонстрировал способы крашения шерсти натуральными красителями с правильным использованием реактивов.

Совместно с мастером-учителем нами самостоятельно был разработан эскиз килима, далее мы учились красить шерсть натуральными красителями, чтобы впоследствии использовать эту шерсть в создании нашего килима.

В течение двух дней был проведен мастер-класс от мастерицы Сабрие Эюповой, по ткачеству на горизонтальном станке, в результате которого был выткан небольшой килим с татарским орнаментом.

Привезенные нами знания нужны не только для того чтобы самим творить и любоваться своей работой, но главное, чтобы передавать этот опыт, делиться знаниями с преподавателями и обучающимися на уроках декоративно-прикладного искусства. Применяя современные технологии на занятиях, мы можем красочно рассказать и показать это в

презентации, заинтересовав обучающихся данным исчезающим, но, не менее прекрасным искусством ткачества.

Испокон веков нашими предками копились знания, которые ни в коем случае не должны быть утрачены. Переплетения знаков и символов, натуральный экологичный материал – все это дает человеку энергию и защиту, особенно это актуально в наши дни, когда современные люди, оторванные от природы, окружены химической промышленностью, которая пагубно сказывается на здоровье, тем самым лишая человека энергии. Может поэтому, в наше время, люди все больше тянутся за натуральными товарами, покупая и создавая своими руками различные покрывала на мебель, панно и др. изделия, даже не смотря на ее иногда недешевую цену. Такие вещи создают особую ауру, в которой мы так нуждаемся. Поэтому человек, понимающий значимость эко в нашей жизни, будет с любовью пользоваться натуральными изделиями, соприкасаясь с творением мастеров.

Список литературы:

1. М. Чурлу «ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КРЫМСКИХ ТАТАР» серия «ЭТНО-КРЫМ»
Выпуск 1 2018.- с. 119
2. Интернет - ресурсы.

СВЕТОВЫЕ И ЦВЕТОВЫЕ АСПЕКТЫ В 3D СРЕДЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПОЗИЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА, НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ «КРАСОТЫ СЕВЕРА»

*Волостнов Олег Юрьевич, педагог дополнительного образования,
МБУ ДО «Детская Художественная Школа №1»
Советского района города Казань.*

В современных реалиях преподавания все больше учащихся выбирают в качестве дипломной выпускной работы процесс создания композиций на основе 3D моделирования. В рамках данного направления на базе МБОУ ДО «ДХШ №1» был произведен широкий ряд дипломных работ от визуализации ревитализации пришкольной теплицы в выставочный центр (Лашин Макар, 2019 год), до серии сюрреалистичных работ по биологическим фазам сна человека и последующей интерпретации их в визуальные композиции (Панина Майя, 2022 год). Актуальность данной разработки продиктована именно в необходимости сопровождения и интеграции преподавателя в процесс работы с 3D моделированием.

3D-моделирование состоит в процессе создания трёхмерного графического объекта, с целью его дальнейшего использования [5]. Если упрощать данную формулировку, то 3D

модель это просто набор точек с координатами в пространстве, которые образуют небольшие плоскости (полигоны). За счет этих полигонов собирается геометрия объекта. И цилиндр, и шар – это набор маленьких плоскостей и плавность его достигается количеством данных полигонов. Данные полигоны создают поверхность, и их расположение называется топологией 3D объекта. Под топологией же понимается плавная и потоковая организованность полигонов. Говоря простыми словами, топология — аккуратность, правильность полигональной сетки и непрерывность каркаса [7].

Непосредственное знание о правильном построении каждого их примитивов 3D объекта не является ключевым навыком в сопровождении дипломного проекта преподавателем. Основная цель педагога – помощь в грамотном расположении и гармоничных цветовых отношениях в рамках композиции. Из этого следует, что необходимо общее представление о распределении света в 3D пространстве.

Если свести разницу между различными программными комплексами 3D моделирования существует два типа источника освещения direct lightning (направленное освещение) и global Illumination (глобальное освещение) [6]. Как раз условия развития технологий позволяют полностью имитировать условия реального мира и организовывать верные соотношения между отраженным светом и материалом 3D объекта. Данным набором возможностей владеет именно технология global Illumination [2]. На данный момент технологии стремятся к полной симуляции реального мира.

Касательно изменения цвета при работе в 3D пространстве, на данный момент, в связи с развитием вышеупомянутой технологии, изменения цвета полностью соответствуют среде реального мира, вплоть до воспроизведения сложных цветовых рефлексов и эффекта каустики и преломления в стеклянных предметах. Это достигается правильной настройкой материалов в сцене, которые основываются на физически верных величинах. Реалистичность материалов достигается за счет технологии применения PBR (Physically based rendering) материалов [8]. Дословно данный термин переводится как «физически верный рендер (просчет 3D модели в картинку или видео)».

Если подытожить всю теоретическую часть, то нам в работе необходимо учесть следующие пункты: это разработка и подготовка моделей сцены с потенциально сложными компонентами: оптимизация полигональной сетки трехмерных объектов, создание высококачественных фотореалистичных текстур и текстурных разверток, настройка физически корректного отображения материалов поверхностей и текстурных координат, постановка источников света и расположение виртуальных точек обзора [4]. Перед преподавателем встает вполне логичный вопрос: сколько нужно времени и усилий для того чтоб вникнуть во все аспекты и помочь дипломнику? Может, стоит его отговорить от

выбранной темы диплома? Ответ на данные вопросы крайне прост – нам необходимо подобрать такой программный комплекс, который облегчал бы работу по каждому из перечисленных пунктов.

В условиях огромной конкуренции на рынке программ по 3D визуализации самым релевантным решением служит программный комплекс LUMION [3]. Данный программный комплекс представляет собой закрытую библиотеку-конструктор. Работа в программе делится на несколько крупных этапов: моделирование ландшафта; импорт геометрии\объектов; подбор материалов из каталога программы; расстановка деревьев, травы и кустов из каталога программы; применение эффектов к камере и композиция кадра; финальный рендер.

Моделирование ландшафта происходит методом выдавливания и подъема объемов земли с плоскости кистью. Программа предлагает несколько вариантов работы – формирование плато, холмов, сглаживание неровностей и инструменты формирования русел рек и горных хребтов. Есть возможность настроить пространство океана и загрузки ландшафта с указанной точки на карте.

Импорт геометрии и объектов происходит с последующей расстановкой и масштабированием. Объекты могут быть максимально сложных форм и разнообразных размеров, начиная от небольших домов, заканчивая огромными транспортными развязками. В ходе сопровождения дипломного проекта учащийся может сам спроектировать модель для импорта, которая полностью соответствует целям и задачам работы, или скачать с разнообразных интернет-ресурсов [1].

Подбор материалов заключается в выборе области для заполнения, и назначения на него необходимого материала из каталога программы. Так, в ходе выполняемой работы, на элементы архитектуры можно назначить широкий спектр материалов: от различных металлов, до прозрачных тканей для декора. Расстановка деревьев и кустов производится схожим образом: из каталога выбирается дерево и располагается на пространстве сцены.

Работа с камерой (и наложение на нее эффектов) и композиция кадра похожи на работу с фотоаппаратом. Окно работы представляет собой видоискатель, пользователь перемещается по сцене для поиска наилучшего результата. После выставления камеры производится рендер – преобразование выбранного кадра в картинку.

В ходе апробации данного подхода к сопровождению дипломного проекта учащегося работа строилась над проектированием прототипа для последующего преобразования его в сюрреалистичную образную композицию с элементами светотеневой детализации. Учащийся полностью повторил алгоритм и итог приведет ниже (рис. 1).

Рисунок 1. Прототип дипломной композиции "Красоты севера".

Список литературы:

1. <https://3ddd.ru/>
2. <https://dtf.ru/gamedev/896420-dekompoziciya-sveta-kak-rabotaet-osveshchenie-v-igrah>
3. <https://lumion3d.ru/product/whats-new/>
4. Kronander, J. Physically Based Rendering of Synthetic Objects in Real Environments / J. Kronander. -Linkoping University Electronic Press, Sweden, 2015.
5. Землянов, Г. С. 3D-моделирование / Г. С. Землянов, В. В. Ермолаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 186-189.
6. Компьютерная графика 3ds Max. Методическое пособие для студентов. - Московский государственный университет печати. - 2010. - 62 с.
7. Сивожелезова, А. А. Основные принципы создания 3D-моделей. Понятия и методы оптимизации в трёхмерной графике / А. А. Сивожелезова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 10 (300). — С. 10-15.
8. Чистяков, А. В. Особенности алгоритмов физически корректного рендеринга для интерактивной архитектурной визуализации / А. В. Чистяков // Вестник ЮУрГУ, Серия «Строительство и архитектура».

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

*Голованова Марина Викторовна,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская художественная школа №1» НМР РТ*

Уроки композиции в художественной школе дарят детям возможность сочинять, мыслить, творить. Композиционные приемы оттачиваются на занятиях рисунка и живописи наравне с техническими навыками. На уроках декоративной и прикладной композиции развивается образное и ассоциативное мышление, которое лежит в основе декоративного искусства.

В статье хочу продемонстрировать свой опыт работы в 1-ом классе ДХШ на уроках прикладной композиции, где народное искусство помогает самовыражению обучающихся. Задания, предлагаемые ученикам, задавались конкретные, но оставалась свобода для творчества.

Немного разберемся что представляет собой народное творчество. Прежде всего – это важнейший способ выражения сущности народной культуры, которую необходимо сохранять и развивать. В ходе эволюции народного творчества появляются отдельные новые мотивы, но больше меняется степень стилизации и характер осмысления старых мотивов. Изображения все чаще начинают играть чисто декоративную роль.

Наиболее общим элементом народного творчества служит родившийся в древности орнамент, который помогает достигать органического единства композиции и глубоко взаимосвязан с техникой исполнения, чувством предмета, пластической формы, естественной красоты материала.

Благодаря творческому осмыслению разных аспектов жизни народа, оно способно просвещать, наставлять, воспитывать, вдохновлять современников, формировать патриотизм и любовь к своему народу. Примеры народного творчества (народные сказки или поверья) содержат в себе мораль, изложенную для простого человека в доступной форме. Народное творчество развивалось как особый (любительский, бытовой) художественный взгляд на окружающий мир и изначально не было направлено на высокий профессионализм. Народная эстетика через линии, орнамент и стиль своих произведений (кружевные, расписные, вышитые, выточенные, резные и прочие изделия) наполняет пространство уникальными историями, оживляет, восхищает, вдохновляет и создает уют. Кроме того, с помощью декоративных элементов народного творчества люди украшают и оформляют интерьер современных помещений. Представление о вещи в народном творчестве обычно живёт в сознании и руке мастера. Например, в модной индустрии знаменитые российские модельеры В.Зайцев и В.Юдашкин проявили индивидуальную изобретательность. Мотивы народного искусства кутюрье используют в костюме деликатно, не для того, чтобы шокировать публику, а ради художественной выразительности. Прелестью их работ являются вышивки, аппликации, кружево, украшения.

Работа педагога должна способствовать как развитию творческого мышления, так и усвоению академической грамоты. Поэтому, в каждом задании при составлении эскиза учитывается компоновка в листе, выделение главного, ритмичное расположение масс, тональных и цветовых пятен.

Далее эти навыки позволят ребенку индивидуально изобрести авторскую открытку, оформить упаковку или конверт. То есть проявить свои дизайнерские способности, яркую индивидуальность.

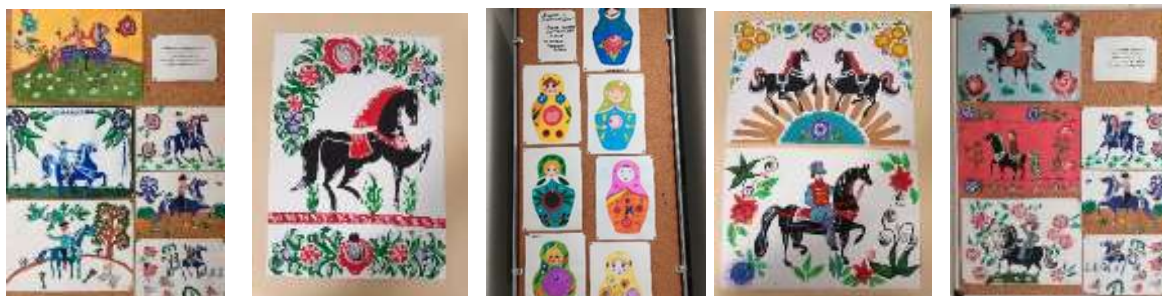
Знакомство с русским народным промыслом мы начали с Гжельской росписи. Бело-голубая роспись ассоциируется с морозным узором на белом снегу. Тематика данных работ предлагалась разная - символ Нового 2022 года по восточному календарю, ангел Рождества, образ Деда Мороза и Снегурочки. Задачи ставились конкретные: раскрытие темы, грамотная компоновка листа, тоновой разбор от светлого до темного, работа с кистевыми приемами письма.

В каждом курсе изучения той или иной росписи отрисовываются элементы росписи и обязательно выполняются композиционные эскизы.

Изучаем с ребятами ярчайшее явление так называемого «наивного» искусства - Городецкую роспись. Отрабатываем навык работы «от большого пятна к деталям». Сначала распределяем по массам цветовые (тоновые) пятна, а затем «оживляем» их мазком. Кистевая роспись раскрепощает руку юных художников, приучает к свободной и подвижной технике письма. Работа ведется без подготовительного карандашного рисунка сразу кистью.

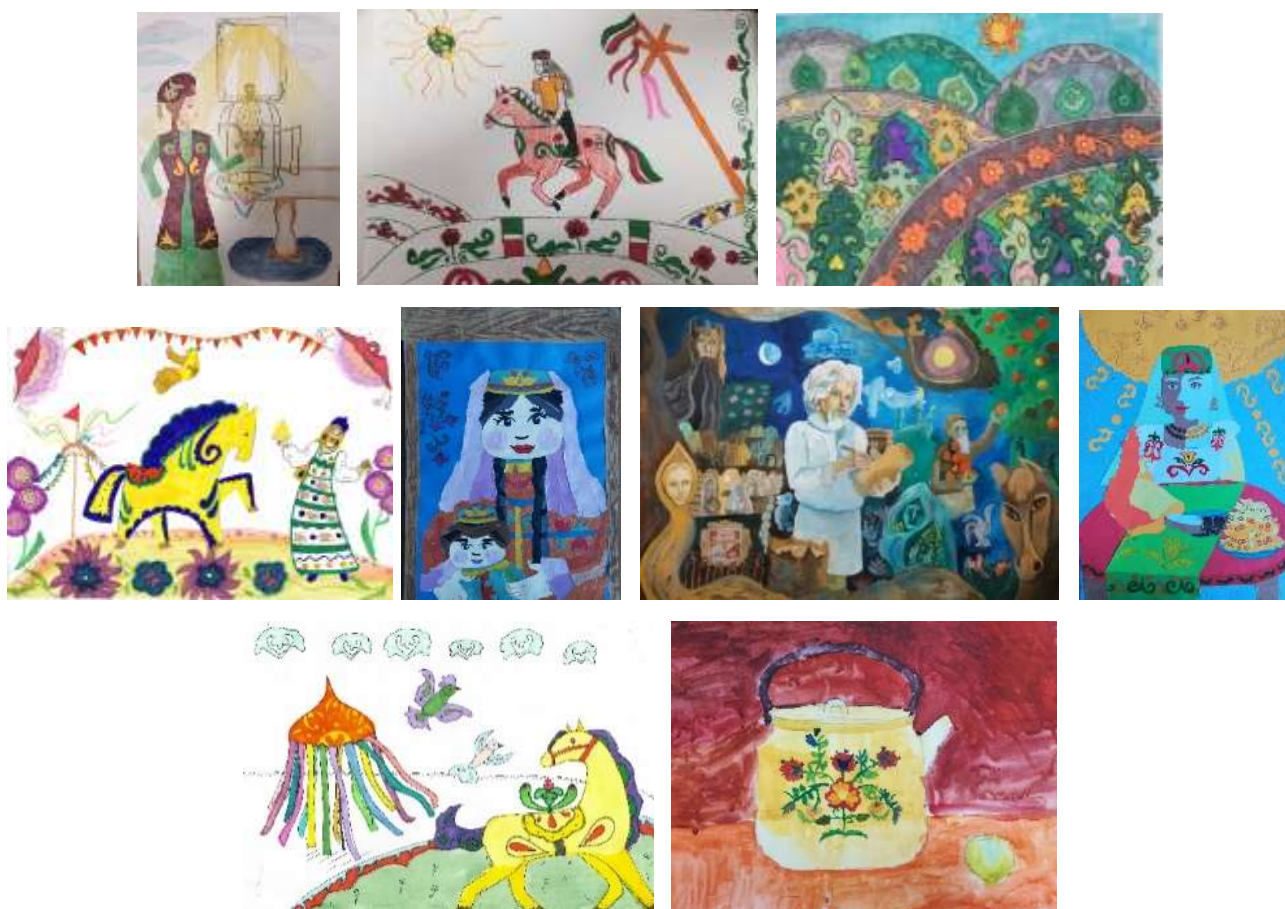
Сюжеты могут служить для создания открыток к 23 февраля, на 8 Марта и иного предназначения.

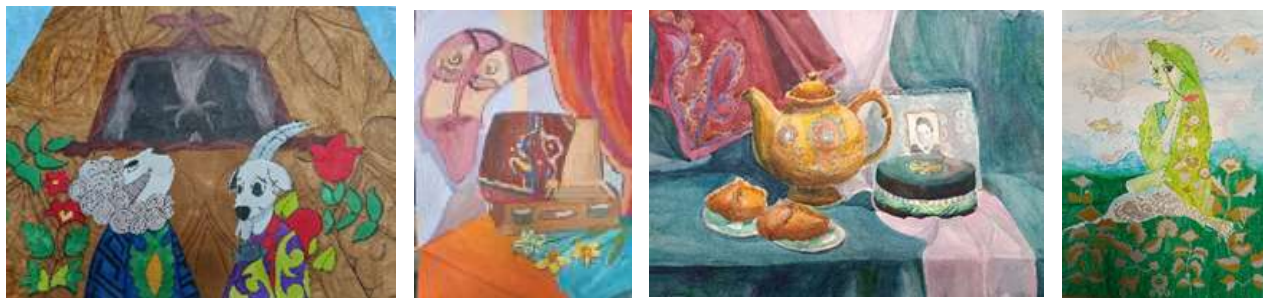

В курс прикладной композиции обязательно включается знакомство с Дымковской росписью, очень жизнерадостной по цвету. Простой по построению орнамент с геометрическими узорами. В данной работе применяются знания по цветоведению - по принципу цветового контраста и выгодного цветового сочетания.

Флористический дизайн национальной татарской вышивки часто применяется в декоративных работах учениками.

Список литературы:

1. «Декоративная композиция» К. Далгдиян. Учебное пособие, издание второе. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2010 г.
2. «Школа изобразительного искусства выпуск второй, редактор: И. Абельдяева, издательство Академии художеств СССР, Москва, 1960 г.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОСВОЕНИЮ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

*Зайцева Лилия Ивановна
преподаватель первой квалификационной категории
МБУ ДО «Детская школа искусств № 16» г. Казани*

Современный этап развития общества характеризуется сближением стран и народов, усилением их взаимодействия, что является реакцией на растущую глобализацию мира, которая не только способствует ускорению научно-технического прогресса, интеграции народов в единое экономическое, культурное, образовательное пространство, но и несет угрозу стирания их национального своеобразия.

Российская Федерация является многонациональной и многокультурной страной. В результате демографических особенностей расселения народов на территории России, исторически сложившихся в давних времен, ни одна нация или народность не живет обособленно от других в границах своего региона. То есть внутри каждой республики проживают представители разных народов. В Поволжском регионе, согласно Всероссийской переписи населения, национальный состав включает более 80 национальностей.

Современное общество находится в состоянии кризиса, как экономического, так и духовного, связанного с ослаблением и отсутствием нравственных идеалов. Позитивным фактором, свидетельствующим о повышении внимания государства к значимости

этнокультурной составляющей в современной системе образования, является принятие таких правовых документов, как:

- Закон РФ «Об образовании», который призывает образовательные учреждения реализовывать меры, направленные на возрождение национального самосознания личности, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей;
- «Национальная доктрина образования в РФ (до 2025 г) определила основные цели и задачи образования на перспективу, среди которых важное место занимают развитие национальной культуры, гармонизация национальных и этнокультурных отношений, сохранение и поддержка национально-культурной самобытности народов России, гуманистических традиций;
- Федеральные государственные образовательные стандарты одним из направлений обеспечения образования считают «Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа РФ, права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России»

Особое место в этнокультурном развитии занимает народное искусство во всем своем многообразии. Традиционное народное творчество в истории народа является ярким проявлением менталитета, прародителем современной культуры. Одна из форм передачи общечеловеческих ценностей от поколения к поколению – это изучение предметов материальной культуры предков. В первую очередь, важно познакомить обучающихся с замечательными образцами народного искусства в соответствии традициями различных регионов, которые хранятся в музеях республик России.

Для творческой деятельности, для создания принципиально нового, развивающего и приумножающего человеческий потенциал человеку необходим ряд взаимосвязанных способностей, развивающихся на основе разных по типу действий. Например, изучение на уроках декоративно-прикладного искусства на тему: «Народный костюм». Каждый пример изучается, по особенностям орнамента, ткани, цвета, его художественную и историческую ценность. Реализация предполагает личностно-ориентированную позицию педагога, направленную на интересы и потребности ребенка. В образовательном процессе учебные предметы «Декоративно-прикладная композиция», «Композиция станковая», «Скульптура» и «История искусств» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. И каждый обучающийся не только изучает эти культуры на уроке, но и присваивает те культурные ценности, которые ему наиболее понятны и близки. (Рис. 1)

В настоящее время накоплен значительный опыт ознакомления детей с национальными праздниками и этнокультурным наследием родного края посредством, можно сказать проектной деятельности в декоративно-прикладном искусстве: не только национальный костюм, но и например национальная кухня, пример темы: «Традиции нашей семьи», также при изучении орнамента дети с большим удовольствием изображают не только на рисунках одежды, но и обуви, сумках (шоперы), головных уборах (кепках и банданах), народных игрушках (кот казанский и барсик). Обучающиеся получают возможность осмысливать внешний мир во всей его гармоничной целостности включающую комплекс демографических, климатических, исторических и культурных элементов, связанных между собой региональными характеристиками и нашедшими свое отражение в образовательном процессе дополнительного образования в которой целью является приобщение обучающихся к историческим и духовным ценностям родного края, воспитание уважения к культурным и национальным традициям, то есть уважение не только к своей, но и к другим нациям.

Для приобщения обучающихся к освоению этнокультурных традиций народов Поволжья хорошую поддержку оказывают различные конкурсы и фестивали, где ребята представляют результаты своего труда в виде различных работ (валяние, лепка национальных блюд, роспись на тканях и деревянных изделиях). Данные формы представления содействуют развитию творчества детей, помогают в учебно-исследовательской деятельности, демонстрируют и пропагандируют лучшие достижения ребят, что самое главное – дети с удовольствием, с любовью и большим увлечением приобщаются к освоению традиции своего народа.

Рис. 1. Работы обучающихся

Список литературы:

1. Ильинская И.П. Формирование патриотизма и гражданственности школьников в условиях нарастания «кризиса идентичности» и становления поликультурной среды. Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – 2016 г.
2. Современные проблемы науки и образования – 2012 - №1 «Приобщение к культуре народов Поволжья детей младшего подросткового возраста как условие формирования полиэтнической культуры».

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – СВЯЖСК И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ К. ВАСИЛЬЕВА

*Кириллова Надежда Михайловна,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1» г. Набережные Челны*

Изучая богатый, культурно - исторический пласт наследия, дошедшего до нас из далеких глубин прошлого, и, связанного с легендарным городом-крепостью Свияжск, хотелось бы, прежде всего, заострить внимание на тех нюансах - исторических флюидах, которые остаются без внимания большинства пытливых научных взглядов и изысканий. А именно, изучение, казалось бы, неявной, но тем не менее существующей связи, между местом, городом, эпохами и художником, вобравшим в себя и воплотившим в своих работах тот неповторимый дух старины, чьё дыхание ощущаешь вполне физически, глядя на его картины и рисунки. При этом следует отметить, что Константин Васильев, будучи нашим современником, очень тонко и чутко уловил эту связь и светлое, доброе влияние великого исторического прошлого, которое по справедливости говоря, было отнюдь не столь безоблачным и легким, а скорее наоборот было переполнено трагическими событиями, борьбой, болью и испытаниями. Но обо всем по порядку. Итак, говоря о культурно-религиозном пространстве Свияжска, мы попытаемся проследить судьбу художника К. Васильева, его творчество и будет тем конкретным и малоизученным примером. Проследить ту цепочку времени и преемственности культуры, не оборвавшуюся с годами, а нашедшую продолжение и живущие в наши дни во многих своих проявлениях, поможет наш замечательный соотечественник и земляк К. Васильев.

Не для кого не секрет, что Свияжск как культурный, религиозный центр Поволжья (каким он был в 18-19 и начале 20 веков) к 70-м годам прошлого столетия переживал не лучший свой исторический период. Тем интереснее его влияние на людей, культуру и жизнь

в те годы и последующие духовное и социально-культурное возрождение Свияжска, которое происходит сегодня у нас на глазах. Не менее загадочна и мало известна нам и жизнь К. Васильева и та незримая нить, переплетающая и соединяющая судьбу города и художника. Такими ориентирами и являются история нашего края, а в частности, история Свияжска и жизненный путь художника К. Васильева.

Интересуясь изучением жизни и творчества художника К. Васильева, пришлось столкнуться с тем фактом, что прототипами и образами, вдохновлявшими художника были наша природа и окружающие её памятники, в том числе и Свияжск. Конечно, захотелось подробней разобраться в данном вопросе как художник, сердцем ли, душой смог почувствовать, увидеть удивительное и прекрасное. И не последнюю роль в этом творческом процессе сыграла близость Свияжска. Культурно-религиозное пространство Свияжска, это реальное духовное пространство или поле границы, которого не ограничиваются близлежащими городами и селами, и распространяются не только за пределы Татарстана и Поволжья, но и всей России. Ярким примером того заново открытое творчество К. Васильева и вызывающие бурный отклик в сердцах людей по всему миру. Верится нам, что с возрождением Свияжска, рассеется недавнее забвение великого художника.

История Свияжска была наполнена событиями, разными, порой, полярными по своему характеру и значению, колеблющиеся от позитивных до крайне негативных разрушительных проявлений. Сам исторический процесс подразумевает борьбу, борьбу человека с природой, с себе подобными людьми, жизненными обстоятельствами, борьбу за жизнь и существование, развитие, неминуемый прогресс. Все эти обстоятельства не обошли собой и историю развития Свияжска, наполнив её не только разными историческими событиями и персонами, но и попутно вдохнули в неё скрытый потаенный - духовный смысл. Именно этот смысл и делает Свияжск столь уникальным и неповторимым культурно-историческим центром нашего региона и России в целом.

Как складывалось культурно-религиозное пространство Свияжска? И, как полагается духовному центру, он притягивал к себе людей. Это и выдающиеся исторические личности нашей Родины такие как: Иван Грозный, царица Сююмбике, Екатерина-II, Павел-I, Александр-I, Николай -I, Святитель Герман Свияжский. Великие литераторы и деятели российской культуры Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Ф. И. Достоевский, Л.Н. Толстой, Т. Шевченко и другие. Помимо этого сотни тысяч паломников посетили это место, ставшее святым, и, неслучайно, уникальные монастыри и храмовые комплексы с редкими фресками XVI века привлекают людей и сейчас, являясь живыми свидетелями минувших дней. Свияжск стал связующим звеном культур разных народов русского, татарского, чувашского

и других, со временем создав неповторимый удивительный сплав, объединяющий эти народы воедино в одно неделимое целое.

Духовный центр Свияжск имеет вполне реальное материальное воплощение, дошедшее до нас. Это и уникальные храмовые комплексы, и городская архитектура, и фрески, а также современная живопись. Но что еще скрывает от нас Свияжск? Возможно, в толщах земли хранятся еще более древние культурные памятники, свидетельствующие об уникальности и неповторимости Свияжска, и в целом нашей общей культуры (древние культовые места и др.).

На данном современном этапе своего развития Свияжск переживает эпоху своего возрождения - духовного и материального, идут реставрационные работы, интерес к Свияжску растет и не только у ученых, историков, археологов. Этот интерес общий, народный. На сегодняшний день популярными маршрутами по Татарстану являются экскурсии на остров – град Свияжск. Как уже упоминалось, в этой главе возрождение Свияжска началось в 70-х годах прошлого века. Мне лично кажется, что творчество К. Васильева является предтечей возрождения Свияжска, забегаая немного вперед, упомяну, что знаменитая картина художника «Свияжск» была написана им именно в 1973 году, предзнаменуя собой будущее возрождение.

1949 году семья Васильевых переезжает в посёлок Васильево под Казанью, где решающим доводом для переезда стало созвучное с фамилией семьи название поселка, удивительная красота и природа Поволжья. Раздолье для страстного охотника и рыбака отца К. Васильева, Алексея Алексеевича, да и вся семья Васильевых любила совместные выходы на природу, оказавшие влияние на юного мальчика Константина. То время неизгладимо отпечаталось в его прекрасных пейзажах. Васильево находится на левом берегу Волги напротив устья Свияги, поэтому неслучайно ещё молодым человеком К. Васильев подпадает под удивительную силу и красоту лежащего напротив села Свияжска. Вот этот первый и важнейший контакт с этим культурным, религиозным, духовным полем сказочного Свияжска. Интерес к живописи у К. Васильева проснулся в раннем детстве в тех самых походах на Волжскую природу, рыбалку, где Костя рисовал лес, лодку, рыбу деревья. Прививая чувство прекрасного, родители часто возили мальчика в музеи Казани, Москвы, Ленинграда, дома вместе слушали классическую музыку.

Живописи К. Васильев начинал учиться в Москве в художественной школе при институте Сурикова в 1954 году, но учился в ней Константин всего 2 года, так как умер отец и надо было возвращаться домой. Продолжил обучение живописи в Казанском художественном училище (1957—1961), которое с блеском закончил. Дипломной работой были декорации к опере Римского-Корсакова «Снегурочка», оцененная на «отлично». В

дальнейшем К. Васильев работал учителем рисования и черчения в средней школе, художником-оформителем на разных предприятиях. Следует отметить, что Константин Васильев при жизни был мало известен в художественных кругах и особо не стремился исправить это положение, хотя и был человеком добрым и открытым для общения. Среди друзей художника были ученые, деятели культуры и простые люди-селяне, рабочие, соседи.

Говоря о творческом наследии Васильева, то оно весьма обширно: картины, графика, этюды, иллюстрации, эскизы и даже росписи церкви в Омске. Произведения начала 1960-х гг. отмечены влиянием сюрреализма и абстрактного экспрессионизма, сформировавшимися от впечатления работ В. Кандинского, К. Малевича, С. Дали. В конце все тех же 60-х годов отказался от формалистических поисков, работал в реалистической манере. Васильев обращался к народному искусству: русским песням, былинам, сказкам, скандинавским и ирландским сагам, к «эддической поэзии». Создал произведения на мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского эпосов, о Великой Отечественной войне («Маршал Жуков», «Нашествие», «Парад сорок первого», «Тоска по Родине», все — 1974). Многие считают К. Васильева прародителем живописного отражения жанра «Фэнтези», хотя, вне всяких сомнений, работы К. Васильева имеют большое смысловое содержание и глубокую философию. Работал Васильев и в жанре пейзажа и портрета («Лебеди», 1967; «Северный орёл», 1969; «У колодца», 1973; «Ожидание», 1976; «Человек с филином», 1976). Автор графической серии портретов композиторов и музыкантов: «Шостакович» (1961), «Бетховен» (1962), «Скрябин» (1962), «Римский-Корсаков» (1962) и других; графического цикла к опере Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (1970-е гг.). По большому счету, оставаясь невостребованным художником, К. Васильев упорно работал, посвящая живописи все свое свободное время, которое оставалось у него помимо его официальной работы. Время, в которое художник мог выразить себя, свою душу, донести, рассказать, что - то нам потаенное, важное.

Константин Васильев - участник республиканской выставки «Художники-сатирики Казани» (Москва, 1963), выставок в Зеленодольске и Казани (1968-1976). Широкое признание и заслуженная популярность пришла к художнику уже после его смерти. Так, 1980-90-е гг. состоялся ряд персональных выставок Васильева во многих городах России, а также за рубежом Болгарии, Югославии, Испании. Художник был награжден Премией Комсомола Татарии имени Мусы Джалиля за цикл картин, посвященных Великой Отечественной войне в 1988 году. Открыты Мемориальный музей, ставшим родным для художника поселке Васильево, Картинная галерея в Казани в 1996 году, а также Музей Константина Васильева в Лианозовском парке в Москве в 1998 году.

Творческое наследие Константина Васильева разнообразно и очень богато. Известно, что художник за свою короткую жизнь смог создать более 400 работ, исполненных в разных художественных техниках - акварель, масло, гуашь, пастель, карандашные и графитные рисунки. Их тематика была столь же разнообразна - портрет, пейзаж, работы в стиле сюрреализма и абстракционизма, удивительные картины на военную тематику, пронизанные своей ненадуманной правдивостью бывших фронтовиков. Но особую роль и место в творчестве К. Васильева занимают народно - былинные темы, герои скандинавских, немецких, ирландских и русских мифов, саг, былин. Пейзажные и портретные работы художника пропитаны энергетикой - живой, близкой сердцу народа. Конечно, такое творчество не может не найти широкого отклика среди людей, ещё друзья при жизни художника отмечали удивительное сочетание реализма, правдивости со сказочным потайным смыслом в картинах и рисунках Константина Васильева. Вот это самое сочетание казалось бы, противоречивых начал, и создаёт эффект итальянской живописи эпохи Возрождения, когда зрители, взирающие на полотна Рафаэля или на «Джоконду» Леонардо да Винчи теряли сознания, пораженные реальной непридуманной силой настоящего искусства. Ну, чем Васильевское «Гадание» (картина, посвященная маме художника) не русская Джоконда.

И становится неслучайным фактом, что поселок Васильево находится на левом берегу Волги, находится практически напротив устья реки Свияги и Свияжска. В этом казалось бы совпадении и кроется та тайна – предначертание судьбы, забросившее юного мальчика Константина Васильева с южных отрогов Кавказских гор, на берег Волги в поселок со знаковым для него названием Васильево. Да и сочетание в творческом стиле Васильева реализма и сказочности, разве не есть это прямое влияние Свияжска, который сам юный Васильев называл сказочным? До заполнения Куйбышевского водохранилища Свияжск всегда был на виду у подрастающего художника, отпечатываясь своим крутым берегом, прекрасными храмами, причудливыми строениями, возвышавшимися на горе в сознании и памяти будущего гения. В это время Константин и взял впервые в руки карандаш, делая свои первые рисунки и быстрые наброски во время походов, прогулок, рыбалок по близлежащим заповедным окрестностям поселка. Рисуя природу, животных, незатейливые житейские сюжеты, острый глаз Константину уже тогда мог сконцентрировать внимание наблюдателя на тех трогательных деталях окружающего мира, которые не замечаешь в обыденной жизни, и которые находятся прямо у нас перед глазами.

Творческий путь художника отмечен тем, что обладая незаурядным талантом, он упорно совершенствовал свой стиль, много работал, никогда не останавливался на достигнутом. Часто был недоволен собой, напоминая моментами Фауста Гете. Что

характерно, это то, что Костя с легкостью перенимал и впитывал различные художественные стили и направления, он мог быть и суровым голландским живописцем начала 17 века, и ярким импрессионистом французского толка и скупым в красках английским пейзажистом. Все это он проделывал с блеском! Не обошло Костю и модное увлечение сюрреализмом, глядя на работы Васильева в этой манере, лично мне показалось, что они по стилистике и силе неотличимы от работ Сальвадора Дали. Конечно, все это изумляет и восхищает, но где же в этом во всем сам Константин Васильев? На этот вопрос художник искал ответ всю жизнь, и, мне кажется, он его нашел, создав свой неповторимый, узнаваемый стиль. Стиль, который вобрал в себя видимый и окружающий мир природы Татарстана, Волги, Свияжска и невидимую народную энергетику, столь древнюю и неподдельно правдивую, что начинаешь благоговейно понимать ту скрытую суть, заложенную в нас, наш край, историю. Чтобы открыть в себе этот источник Константину Васильеву понадобилась жизнь, жизнь длиной в 34 года, посвященную поиску себя, своих корней и опоры для будущего возрождения нашей земли.

Не следует так же забывать, что на творчество Васильева сильно повлияла музыка, любовь к которой была привита ещё в детстве родителями, под которую в будущем часто работал художник. Отражением любви к классической музыке стали цикл картин, посвященных композиторам и музыкантам («Шостакович», «Бетховен», «Скрябин» 1961-1962 годы и другие композиторы), удивительно отражающие характеры музыкантов и их музыку. Особенно следует выделить любовь художника к музыке Рихарда Вагнера, вдохновившая его на такие работы, как «Вотан» 1969 год, «Валькирия» 1970 год, «Валькирия над сраженным воином» 1971 год, «Закливание огня» 1969 год. Величественная, будоражащая музыка Вагнера, наполненная дикой торжественностью, сама собой натолкнула художника к «северному эпосу» - скандинавским и ирландским сагам, немецким мифам. И в этом увлечении мы можем узреть историческую связь «русских земель» с норманнами и германцами (диптих «Русский воин» и «Скандинавский воин» 1968 г) ещё одно проявление глубокого и искреннего интереса к истории своей земли.

Этот самый интерес и привел Васильева к глубинным, былинным корням российской истории. Работы: «Василиса Микулишна» 1968 год, «Северная легенда» 1970 год, «Илья Муромец и голь кабацкая», «Василий Буслаев», «Садко и Морской Царь», «Алеша Попович и красна девица», «Поединок Пересвета с Челубеем», «Битва Добрыни Никитича со Змеем», «Дар Святогора», «Огненный меч» все 1974 года, «Человек с Филином» 1976 год и многие, многие другие. Все эти работы являют собой тот яркий народный, исторический, выработавшийся годами стиль К. Васильева. Конечно, не менее важны и другие циклы работ художника: тот же изумительно - пронзительный цикл, посвященный Великой

Отечественной войне – «Нашествие», «Маршал Жуков» (1974), «Прощание славянки» (1975). И тем не менее, в рамках нашей работы наиболее интересен его былинно-народный и пейзажный период творчества, анализируя, который необходимо упомянуть и работы, непосредственно связанные со Свияжском и его окрестностями. Это прежде всего, знаменитая картина «Свияжск», «Лесная сказка», «Осень» (1973), «Над Волгой» (1971), «Гуси-лебеди» (1967), «Русалка» (1968). Помимо изображения Свияжска и той удивительной природы окружающей его, следует напомнить, что творческий путь художника по большому счету связан с поиском духовности, а это время 60-70-е годы прошлого века как раз и являются годами, когда происходят первые шаги по восстановлению Свияжска. Поиск художника предзнаменовал будущее возрождение духовного центра на Волге, и хотя, художник напрямую не изображал храмы и святых, светлое начало в его работах, посвященных окрестностям и природе того места, где он жил чувствуется непреодолимо. И, несмотря на то, что Свияжск был на тот момент практически полуразрушен, невидимая божественная аура окружала его и проявлялась в работах Константина Васильева.

Уникальный талант, желание работать в совокупности с окружающей его красотой природы, глубокой и древней историей края смогли создать уникальный культурный сплав, выразившийся в творчестве К. Васильева. Сплав, породивший глубокий отклик в сердцах «благодарного зрителя», побуждающего к любви и изучению родного края, истории.

В творчестве художника Константина Васильева существует ряд периодов, ознаменованных работой в различных жанрах, манерах, техниках влияний и поиском собственного «Я». Народный, былинно-природный стиль, неповторимо присущий только Васильеву, сумевшему объединить силу реализма и сказочность, и есть вершина его творчества. На этой вершине хочется выделить картины, связанные напрямую со Свияжском и природой его окружающей. Известно, что Константин Васильев очень любил пешие прогулки по лесу, рыбалку, любовался животными, птицами, был близким к природе человеком. Особенно Константин любил прогулки по воде под парусом, подаренной ему почитателями его искусства, парусной лодке. Его вдохновляла Волга, её широкие плесы, быстрые стремнины, обширные отмели и затоны. «Но самым любимым местом на реке для Константина был его «сказочный» Свияжск». Ещё одним произведением К. Васильева непосредственно связанным с Свияжском считается картина «Над Волгой» 1971 года, эта работа очень напоминает картину «Свияжск» как с технической стороны этого сходства, так и с идейно-концептуальной, да и просто визуально они очень схожи. Тот же крутой берег, река, девушка, свинцовые облака, удивительное ощущение покоя, гармония, одновременно сочетающиеся с тревогой, предчувствием чего-то. Река так же светится, но вот в чем различие: укрепления, костюм девушки, её распущенные светлые волосы свидетельствуют о

более раннем историческом эпизоде, чем в картине «Свияжск». И это неслучайно, хорошо известна та достоверность и внимание к мельчайшим деталям, к которым относился Васильев в своих работах, если доспех, шлем, оружие, то как в музее. Удивительное, фотографическое сходство деревьев, камней с природными аналогами, и при всем при этом сказочность - удивительное свойство живописи настоящего мастера.

Святое место, тянет светлую душу к себе, вдохновляет, наполняет смыслом. Вращался Константин Васильев по духовной орбите вблизи Свияжска, запечатлев природу, наполненную красотой, передавая нам частичку этого волшебства. Одни «Гуси-лебеди» 1967 года чего только стоят, настоящая русская былинная сказка, лес дремучий и дикий, черное озеро светлым бликом. Два белоснежных лебедя, немного хищно изогнувших шеи, девушка в длинном сарафане и платке на плечах с пшеничными волосами, и, хотя, лицо девушки смотрит на озеро и лебедей, не на нас зрителей. Все равно чувствуешь, вернее, знаешь, что лицо то печально, и грустит она толи об Иванушке-братце, толи о матушке с батюшкой, то ли о чем - то своем девичьем. Иногда думаешь, а что на это сказал бы великий Васнецов Виктор Михайлович, у которого «сказочный» Иван-царевич на Сером Волке? Преемственность и традиция на лицо.

И таких сказок у Васильева очень много, даже таких, которые мы ни от кого и никогда не слышали и не читали. Так вот, картина «Лесная готика» 1973 года, тоже повествует нам историю о волшебном в зеленоватом свечении лесе. Прорастает на полянке среди мощных стволов сосен совсем ещё юная, молодая сосенка вся в зелено-желтом свете и сама немного светится. Вот вам и снова девица, может и заколдованная, окруженная братьями великанами. И все эти: «Лесные сказки», «Опушки», «Русалки», «Папоротники», «Тихи заводи», «Лесные чащи», «Излучины» и другие работы, всех не перечесать, до боли близки, родны и пришли они словно из детства, сказочной страны.

Так вот он: Свияжск глазами художника: не только храмы и соборы, но и леса, поля, луга, реки, озера, окружающие его собой благодатью и природным очарованием. Какое все - таки умиротворенное, спокойное для души это место, святое и доброе.

Последняя работа Константина Васильева это картина «Человек с Филином» 1976 года, очень духовно сильная работа зрелого мастера. Эта картина очень символична: действия разворачиваются зимой в пору умирания, как считали древние славяне. Возвышаясь над замерзшим, зимним, хвойным лесом старец в шубе до пят в правой руке держит горящую свечу, а в левой руке одетой в рукавицу поднятой над головой и согнутой в локте, находится кнут и сидящая птица - филин, уцепившийся когтями за рукавицу. Крылья её разведены, будто она только что села на руку после полета. Над филином в темном, почти

черном, небе видны звезды, у ног же старца догорает свиток, на котором и стоит подпись художника - Васильев.

Свияжск как собирательный духовный образ, для Константина Васильева. А был он не только источником вдохновения, но надежной опорой в его творческом поиске, отразившимся в его работах. Опорой надежной, заставляющей интуитивно тянуться к себе людей тонко чувствующих, каким и был Константин Васильев.

История нашего края, народа глубоко не изучены, сколько еще не изведано, сколько предстоит еще познать!? Научно-исследовательские работы в области краеведения, культуры и искусства помогут нам в этом.

Список литературы:

1. Дронин А.И. «Руси волшебная палитра», «Молодая гвардия», Москва, 1992 г.
2. Фахрутдинов Р.Г. История татарского народа и Республики Татарстан, 2001 г.
3. Фахрутдинов Р.Г. «Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии», Казань, 1986 г.
4. Фенер М.В. «Великие Булгары, Казань, Свияжск», Искусство, 1978 г.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

*Лазарева Анастасия Петровна,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г. Казани*

Традиции русской национальной культуры накапливались веками. Мы, живущие в 21 веке, имеем огромное богатейшее наследие, оставленное нам, нашими предками. Какое многообразие жанров и направлений в различных видах искусства таят в себе музейные архивы, а также старенькие сундуки бабушек во многих сёлах и деревнях нашей России, в том числе и нашей Курской области. Богатые песенные традиции, доставшиеся нам от предков, традиции уникальные, потеря которых невосполнима, нуждаются, как и наша земля, в защите и восполнении.

В фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная художественная культура. Поэтому ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для обеспечения устойчивости государственности. Творчество и традиции являются корнями культуры.

История предметных результатов человеческой деятельности, воплощающих культурные ценности, идет рядом и в синхронном взаимодействии со сменяющимися друг друга поколениями людей, в которых сохраняет себя преемственность истории человечества.

Теоретические предпосылки художественного образования детей в учреждениях дополнительного образования, рассматриваются три основные проблемы: культурологические и психолого-педагогические проблемы художественного образования, формирование «человека культуры» как сверхзадача художественного образования в учреждениях дополнительного образования, развитие творческих способностей как условие реализации культурологической концепции художественного воспитания. Теоретическое осмысление данных проблем дает возможность обосновать содержание, формы и методы формирования «человека культуры» в условиях школы искусств. Это обусловлено пониманием смысла дополнительного образования, культурологическими аспектами художественного образования. психолого-педагогические особенности детей, характеризуется предмет исследования, раскрывается его сущность.

Активное приобщение детей к социальной действительности, развитию его субъектности способствуют:

- развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего,
- осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор самими той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, изготовление поделок, аппликация, лепка, рисование),
- привлечение детей к участию праздников с тем, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья (Масленица, Рождество, Пасха),
- создание такой развивающей среды в дополнительном образовании, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий материал (предметы декоративно-прикладного искусства, фольклор и др.)

Возможности внедрения активных форм и методов обучения, способствующих приобретению общехудожественных и художественно теоретических знаний, включению учащихся в разнообразную художественно-творческую деятельность, развитию их художественно образного мышления, воображения, творческого потенциала, способности к адекватному восприятию художественных ценностей.

Разработанный комплекс специальных методических разработок художественного обучения учащихся обладает большими педагогическими возможностями, так как создает благоприятные условия для реализации личности ребенка, стимулирования его творческого

роста, актуализации жизненного опыта, формирования культурно ценностного отношения к произведениям искусства, к традициям и к культурному наследию в целом. Тем самым художественное воспитание приобретает характер социально-значимого процесса формирования «человека культуры».

Список литературы:

1. Ахутин А.В., Берлянд И.Е. Школа диалога культур / сб. Планирование и организация деятельности начальной школы, Ч.1, М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 1997.- С. 102.
2. Библер В. С. Мышление как творчество. - М.: Политиздат, 1975- 399 с.
3. Библер В.С. Культура. Диалог культур. - "Вопросы философии", 1989, № 6.
4. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность (Философское размышление о жизненных проблемах). - М.: Знание, 1990- 62 с.
5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте: псих. Исследования. - М., 1968. - 180-186 с.
6. Веденин Ю. А. Современные проблемы сохранения наследия // Культурное и природное наследие в региональной политике: Тез. докл. республ. науч.-практ. конф. Ставрополь, 1997- С. 4-9.

НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ В ОБЪЕДИНЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

*Латыпова Вероника Олеговна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Менделеевск*

Новые реалии диктуют нам новые и нестандартные подходы в обучении подрастающего поколения.

Сейчас особенно важно сохранить единую культуру духовного пространства России, чувство патриотизма и исторического наследия нашей великой страны. Решила полностью пересмотреть рабочую программу своего художественного объединения.

Для детей младшего школьного возраста изучение культуры России прекрасно подходит средствами сказок и легенд. В программу включила просмотр мультсериала «Гора самоцветов. Сказки народов России», созданного при поддержке Министерства культуры

Российской Федерации. Этот мультфильм доходчиво знакомит с историей и достоянием отдельных городов, областей и даже народов.

Благодаря сказкам и легендам долгожданное волшебство может произойти с учащимися. Слушая их, дети с интересом и большим удовольствием получают незаменимый опыт и знакомятся с неизведанным миром и историей России. Хорошая сказка на самом деле творит настоящее чудо.

Использование на занятиях нестандартных форм работы для изобразительной деятельности:

1. Просмотр мультфильмов и обсуждение интересных фактов.
2. Прочтение сказок по ролям, создания к ним иллюстраций позволяет детям погрузиться в те времена, когда прославляли богатырей и воинов, боялись лесных духов и грозы.
3. Создание атрибутов и персонажей для театра теней, небольшие сценические постановки.
4. Изготовление тряпичной куклы из холщовой ткани и шпагата, использование их в играх.
5. Лепка из глины народных игрушек России и роспись.
6. Пластилинография и создание пластилиновых мини мультфильмов.

Наиболее понравившуюся форму работы, можно развить в масштабный проект: издательство книги с авторскими иллюстрациями детей или пластилиновый мультфильм легенды моего края, календарь с фольклорными праздниками. Такие занятия будут побуждать интерес не только к изобразительной и прикладной деятельности, но и поиску необходимой информации.

Список литературы:

1. <https://институтвоспитания.пф/press-center/stati-i-pamyatki/multfilm-dlya-detey-o-narodakh-rossii/>
2. <https://www.b17.ru/blog/36585/>
3. <https://azbyka.ru/fiction/istoriya-rossii-v-rasskazax-dlya-detej-ishimova/>

ИСКУССТВО ГРАФИКИ Б.И. УРМАНЧЕ. ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

*Мингалеев Марат Искандерович,
заведующий музейно-образовательным отделом
МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»,
Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан,
член Творческого Союза художников России, член
ассоциации искусствоведов АИС.*

Творчество выдающегося деятеля татарской культуры Баки Идрисовича Урманче (1897-1990) неотделимо от сложного, динамического процесса становления татарского профессионального изобразительного искусства в XX веке. На самых разных этапах развития этого искусства он внес в него свой неповторимый вклад.

Искусство графики Б.И. Урманче является «ядром» его творчества и заслуживает более глубокого изучения и соответствующей оценки. Цельное и органичное художественное мышление позволило Урманче создать в графике свою пластическую концепцию и выразить поэтическую сущность жизни. В его графике нашли своеобразное преломление такие характерные проблемы и тенденции искусства XX века, как соотношение традиций и новаторства, идейной содержательности и формальных поисков, мастерство исполнения и эксперименты в области технических приемов.

До сих пор искусство графики Б.И. Урманче не становилось объектом специального изучения, не исследовалось как целостное системное явление, требующее обобщения обширного и разнородного материала, а также не имело специального рассмотрения в контексте традиций отечественного искусства XX века. Недостаточная, фрагментарная освещенность проблемы истоков, традиции и новаторства графики художника в специальной литературе требует изучения, как самих произведений графики, так и процессов и явлений в целом. Для создания целостной картины становления и развития графического творчества Б.И. Урманче потребовалось выявление и введение в научный оборот значительного количества неисследованных произведений, в определении наиболее существенных черт и основных тенденций на каждом этапе этого процесса. Многогранность творческой личности, своеобразие и фундаментальность влияния художественной, педагогической и теоретической деятельности Б.И. Урманче на ход развития национального искусства в Татарстане, а также искусство Казахстана, Узбекистана и России обусловили выбор темы.

Основой идейных истоков и художественных предпосылок формирования искусства графики Урманче стали революционные преобразования начала XX века, когда татарская культура трансформировалась из мусульманской, этнически традиционной в светскую, европейски модернизированную. Религиозно-этические ценностные ориентиры складывались у Урманче в условиях реформы системы религиозного образования в

джадидитском учебном заведении - медресе «Мухаммадия» (1907-1914). Значительную роль в развитии мировоззрения художника сыграли художественно-эстетических концепции Г. Ибрагимова, Г. Тукая, Ф. Амирхана, касавшиеся проблемы создания профессионального татарского изобразительного искусства. Предпосылками формирования искусства графики художника являлись: с одной стороны наличие мощного центра академического художественного образования в регионе – Казанской художественной школы, графического отделения, с другой стороны сложившиеся традиционные формы мусульманского искусства - орнамента, каллиграфии.

Профессиональное графическое образование Урманче сложилось под влиянием новаторских методик преподавания художников и педагогов КАСГХУМАСа (1919-1920) и ВХУТЕМАСа (1920-1926). Он обучался графике в условиях перехода от традиционных принципов реалистического искусства (В.К. Тимофеев, Д.А. Щербиновский) к новейшим системам художественного мышления – импрессионизм, постимпрессионизм, неопримитивизм (С.В. Герасимов, А.В. Шевченко). На развитие графической культуры художника оказали влияние представители московской школы гравюры (Н.С. Шикалов, Н.А. Шевердяев). В графике значительно раньше, чем в других видах изобразительного искусства, Урманче удалось осуществить художественный эксперимент и новаторские поиски, сформировать пластическую концепцию, новый стилистический и образный язык. Графическое творчество 1920-х годов свидетельствует о индивидуальном стиле художника, базирующегося на синтезе традиционных средств отражения и художественной интерпретации мира – орнамента, каллиграфии, декоративно-прикладного искусства татарского народа и традиций русского, европейского искусства. Урманче внес неоценимый вклад в дальнейшее развитие художественного образования в республике – им было инициировано возрождение литографской мастерской при КХТП, и таким образом, продолжено, графическое образование в крае.

Становление и развитие графики Урманче в московский период (1934-1941) связано с основательным изучением важнейших событий современности – индустриализации и коллективизации страны. Художник совершил творческие командировки в различные уголки СССР: шахты Донбасса (1935), нефтяные месторождения Ишимбая (1936), колхозы Башкортостана, Татарстана (1936-1937). Изменения в творчестве художника, коснувшиеся газетно-журнальной, книжной иллюстрации, пейзажной и портретной графики, были связаны с новизной мироощущения, изображением никогда в прошлом не интересовавших изобразительное искусство областей жизнедеятельности человека. Для искусства графики Урманче характерны целостное решение темы, интерпретация ее в

более сложных жизненных взаимосвязях; обобщенность изображения, наполненное романтическими интонациями.

Значительным этапом в творчестве Урманче казахского периода (1941-1955) и узбекского периода (1956-1958) является создание циклов графических произведений, в которых сумел выразить национальные особенности жизни, быта, духовного склада казахов, уйгуров, узбеков. Одно из центральных мест графики Урманче занял портрет. Портретам военных, артистов, писателей, художников, сельских тружеников свойственны определенные черты: артистизм исполнения; осязаемая дружеская связь между художником и его моделью, тонкость изобразительной манеры, живописность. Пейзажный жанр характеризуется яркой эмоциональной интонированности и лирическим психологизмом. Камерный по своему характеру пейзаж, лишенный официальной пафосности, претензий на глобальную значимость несет в себе жажду внутренней и духовной свободы, тем не менее обладает самостоятельной эстетической ценностью. Обращение к произведениям казахской и татарской классики способствовало приобретению навыков анализа текста литературного произведения, в понимании их композиции и умению воссоздать их проблематику и художественный строй.

Расцвет графики казанского периода (1958-1990) был определен: богатейшим жизненным опытом и предидущей творческой деятельностью в различных регионах России, Казахстана и Узбекистана; высоким профессиональным уровнем художника; творческим осмыслением татарского народного декоративно-прикладного искусства; общим подъемом графического искусства в России (1960-1970-х годов). Новаторство художника проявилось: в создании законченных концепциях поэм «Шурале» и «Сенной базар, или Новый Кисекбаш» Г. Тукая, «Хаят» Дердменда в которой он выступил как интерпретатор поэтических образов, берущих начало в народной традиции, а также как соавтор, создатель, первооткрыватель новой образно-художественной реальности. В графике Урманче создал пластический эквивалент художественных и эстетических ценностей татарской культуры. Обращение мастера к классической традиции позволило художнику добиться состояния гармонии и ясности, покоя и устойчивости образов, извлечь из натуры одухотворенную красоту. Приемы традиционного декоративного искусства наполнили композиции символикой и метафоричностью, которое особенно соответствовало «нюансовому» художественному мышлению Урманче. Национальное своеобразие выразилось в творческом освоении художественного наследия татарского народа, в изображении портретов представителей национальной интеллектуальной элиты, при создании многочисленных костюмов, театральных масок, эскизов оформления сцены, декоративных композиций и шамаилей. Новаторским в искусстве Татарстана явилось обращение Урманче к традиционной татарской каллиграфии (1960-1970). В своем творчестве

художник пропагандировал красоту арабской графики и ее связь с культурными традициями, неотъемлемыми от повседневной жизни.

Понимание графического искусства Урманче позволило нам проследить «генетическую» связь с прошлым и будущим графики Татарстана. Художником была задана некая содержательная духовная точка отсчета, как в графике в целом (станковой, книжной иллюстрации), так и в искусстве каллиграфии. Он в самостоятельных станковых произведениях и циклах иллюстраций к литературным произведениям запечатлел образы современников, воссоздал события истории и фольклорные мотивы. Новаторство Урманче в графике проявилось в утверждении тукаевской темы, которую он трактовал не просто как иллюстратор, но и как интерпретатор. В этом раскрывается сознательная и последовательная опора художника на основополагающие эстетические категории искусства, что по существу, выводит искусство Татарстана на уровень проблем и достижений общечеловеческого значения художественной культуры.

Возникнув из самых истоков национального искусства, графическое творчество художника, обогащенное культурными достижениями народов нашей страны, благодаря поездкам в регионы бывшего Советского Союза (Казахстан, Средняя Азия, Башкортостан) отразило масштабность и многомерность художественного видения, яркость и мощь таланта, став неотъемлемой частью многонациональной культуры России и мировой художественной культуры XX века.

«НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Мишова Ольга Алексеевна

*педагог дополнительного образования первой квалификационной категории
Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Лениногорская
детская художественная школа им. М.Х. Хаертдинова»*

В последнее время возросло внимание к духовному богатству культурного наследия народа, но по-прежнему остается острой проблема сохранения, возрождения и популяризации народной культуры, осознания этнической принадлежности, знание своих корней. Нет ни одного народа, который бы не стремился к сохранению своего национального своеобразия, проявляющегося в культуре, творчестве, фольклоре, искусстве. И национальная культура может быть сохранена только в случае приобщения подрастающего поколения и формирования к ней интереса. В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы каждый из нас почувствовал уникальность, самобытность своего народа, знал язык,

культуру, историю своей семьи, родины. Именно знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов, жить в дружбе и согласии. Необходимо создать и сохранить такое пространство, в котором взрослые и дети, вступая в совместное взаимодействие, передавали бы культурные ценности прошлого и настоящего, познавали их и сохраняли их в настоящем и в будущем. Это важно, потому что уходят из истории последние носители традиционной народной культуры, традиций и языка. А самобытность любого народа начинается с его родного языка, потому что язык помогает представителям любого народа сохранить свою культуру. Дети и молодые родители, сегодня практически не знают свою родную культуру. Уходит из жизни фольклор, дети не слышат колыбельных песен, не слушают сказки на ночь, не играют в традиционные детские игры, забыты обряды, обычаи, народные праздники прошлого. Создание *национально – культурного пространства в Лениногорской детской художественной школе* действенное средство приобщения к духовно-культурному наследию народа.

В нашей школе Национально – культурное пространство — это процесс интеграции, который пронизывает все аспекты образовательной деятельности, формированию национально - культурного самосознания как средства обеспечения наивысших уровней успехов для всех наших учащихся. Помогать ученикам развивать позитивную концепцию, предоставляя правдивые знания об истории, культурах и вкладе в общественное развитие различных народов.

Незнание культуры, традиций, обычаев, ментальности народов приводит к появлению негативных этнических стереотипов, которые в конечном итоге могут привести к конфликтной ситуации. Безусловно, поистине уникальными возможностями по расширению знаний о других народах обладает система образования и культуры.

В нашей школе ведется огромная работа по созданию национально- культурного пространства, которое позволяет объединить всех участников образовательного процесса , так в школе были реализованы внутришкольные интегрированные творческие проекты , в рамках года родных языков и народного единства и к году народного искусства нематериального культурного наследия народов России. Преподаватели, учащиеся, родители принимали активное участие в различных мероприятиях: уроки - беседы с включением практической деятельности, викторины, мастер - классы, выставки, онлайн - выставки, конкурсы, тематические мероприятия, встречи с художниками нашего города которые были направлены на развитие интереса у подрастающего поколения к народной культуре, традициям, обычаям, народному творчеству всех национальностей, проживающих в Республике Татарстан и Российской Федерации.

Было проведено порядка 80 различных мероприятий и подробно изучены такие национальности как, мордва, татары, русские, башкиры, марийцы, чуваша, удмурты, азербайджанцы, армяне .

В завершении проектов проводится Республиканский конкурс юного художника "Обычаи, обряды: забытые и близкие ". В 2021 году на конкурсе было представлено 59 творческих работ из разных городов Республики Татарстан, выполненные в различных техниках исполнения: графика, живопись, аппликация, батик. В этом году 109 творческих работ.

У каждого народа своя богатая духовная и материальная культура, уникальный язык, только ему присущие танцы, обряды, музыка, история и характер. В осознании принадлежности к своей национальной культуре находятся корни духовности, нравственности и гражданственности личности, то есть все то, что делает нас не просто населением, а народом, нацией.

Список литературы:

1. Культурология: учебник для вузов / В. М. Соловьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 616 с.
2. Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой ЕЮ.. -М.: МГУКИ, 2000. - 344 с.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОГРУЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ

Мишина Анастасия Валентиновна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории, МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г. Казани

Мишина Надежда Валентиновна, преподаватель изобразительного искусства высшей квалификационной категории, МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» Вахитовского района г. Казани

Разрешать сложнейшие проблемы мира, поддерживать прогрессивные общественные процессы может только личность с устойчивой системой ценностей, ярко выраженной культурно-этнической идентификацией. Ядром культурно-этнической идентификации индивида является понимание и чувствование духовной связи между собой и своим народом, переживание принадлежности к национальной культуре, мировоззренческая опора на нормы, ценности и образцы поведения, принятые всеми поколениями нашего Отечества.

Следует заметить, что сегодня подростки живут и растут в поликультурном пространстве, который характеризуется неограниченной свободой, в котором происходит постоянное взаимодействие и взаимопроникновение культур разных этносов. Безусловно, такая социокультурная ситуация осложняет осуществление жизненно необходимой для человека культурно-этнической самоидентификации. В связи с этим важно осуществлять процесс формирования культурно-этнической идентификации подростков в школах, в системе дополнительного образования, закладывать в них необходимые компетенции, связанные с углубленным изучением истории и культуры Отечества, родного края.

Как известно, система художественного образования, в целом, и занятия по композиции, в частности, обладают богатым потенциалом для достижения цели: развития культурно-этнической идентификации подростков. Реализации данной цели способствует осуществление следующих задач:

- 1) сформировать знания о культуре своего народа и своей страны посредством приобщения учащихся к углублённому изучению истории и культуры Отечества;
- 2) осуществить процесс погружения в изучение культурного наследия через развитие способности интерпретировать исторические события и явления посредством социально-значимых, творческих проектов;
- 3) развить устойчивый интерес к традициям, чувство патриотизма и потребность к сопричастности к культуре своей страны, посредством активизации творческого потенциала.

Для осуществления данных задач необходимо создать педагогические условия. Одним из важных педагогических условий выступает включение учащихся в деятельность, а именно, в социально значимую деятельность. Преподавателю нужно придать социальную значимость деятельности на занятиях композицией для того, чтобы умения и знания приобретали метауровень, позволяющий более глубоко погрузиться в темы и проблемы.

Ни для кого не секрет, что социально значимая деятельность направлена на расширение границ познания окружающего мира средствами искусства. Доказано, что такая деятельность обладает высоким педагогическим потенциалом, направленным на мотивирование к активности и любознательности, приобретению нового творческого опыта с целью реализации интересного, значимого проекта; обеспечение самоопределения учащихся, развитие коммуникативных способностей, художественного мышления, творческого воображения, интегрированных художественных знаний, умений и навыков; обучение приемам проектирования, осознанному применению полученных художественных знаний, умений, навыков в творческом решении значимой проблемы; воспитание

самостоятельности, ответственного отношения к своей работе и к результатам своей деятельности [3].

С целью апробации выдвинутых теоретических положений на практике, преподавателями отделения изобразительного искусства Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Казани в 2022 году был реализован проект по оформлению детского кафе «Радуга», располагающегося на территории Детской республиканской клинической больницы г. Казани. Заказчиком была поставлена задача: отразить в художественных работах представление о счастье, о большой и малой Родине, о семейных ценностях и красоте. Для выбора целесообразных тем и сюжетов, для создания большой галереи качественных, выставочных работ, деятельность учащихся была выстроена преподавателями посредством реализации следующих этапов:

1. Просветительские этап деятельности: посещение музеев города, республики; встреча с иллюстраторами и художниками, которые создают пейзажи, натюрморты, работают в историко-бытовом и сказочно-былинном жанрах; прослушивание лекций по актуальным темам; посещение концертов и музыкально-литературных фестивалей, спектаклей, содержащих патриотические темы. Результат: данные мероприятия позволили учащимся определить и выбрать для себя наиболее интересные темы, среди которых «Моя Казань», «Булгары и Свияжск – жемчужины Татарстана», «Татарское чаепитие», «Русское чаепитие», «Благодать природы: яблочный и медовый спас», «Великое слово А.С. Пушкина», «Русская народная сказка», «Семейные праздники». Далее работа ведется на втором этапе.

2. Исследовательский этап деятельности: изучение и анализ искусствоведческой, исторической, литературы; разработка эскизов, картонов. Данная работа позволяет учащимся сформировать банк аналогов по соответствующей теме и создать свой оригинальный художественный образ. На данном этапе проходит презентация эскизов перед заказчиком и осуществляется отбор эскизов для дальнейшего воплощения на соответствующем формате и целесообразными материалами.

3. Проектно-творческий этап деятельности: создание живописных, графических композиций по выбранной теме и по утвержденному эскизу. Данный этап направлен на воплощение и реализацию в социально-значимом, ценном продукте тех сведений, информации и знаний, которые были получены ранее.

Таким образом, выявлено, что существенное влияние на развитие культурной идентификации оказывает социальная ценность проектной деятельности, понимание ее конечного продукта; а также уверенность в своих силах, настроение, эмоциональный подъем, тесно связанный с формированием и повышением интереса к выполняемой

художественно-творческой деятельности. Формирование культурной идентификации, в свою очередь, осуществляется через творческий характер труда и изготовление композиций, обладающих общественной значимостью, так как понимание детьми и подростками важности усваиваемых знаний, умений и навыков может гарантировать успешность продолжения профессионального образования и, в целом, стимулировать их деятельность [1; 2].

Таким образом, вовлечение учащихся детской школы искусств в социально значимую деятельность и проекты обеспечивает творческое освоение отечественного культурного наследия, актуализирует интерес к творчеству, развивает культурно-этническую самоидентификацию.

Список литературы:

1. Газман, О.С. Учебные проекты: методология поиска / О.С. Газман // Учитель. – 2000. - №1.- С.19-20
2. Ежова Е.Ю. Культурная идентификация в поликультурном пространстве // Регионоведение, 2010. - № 1. – С. 241-249.
3. Мишина, Н.В. Формирование профессиональной ориентации подростков средствами художественно-проектной деятельности в условиях дополнительного образования: [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Мишина Надежда Валентиновна. – Казань, 2016. – 265 с.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОГО ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В «ДШИ»

*Нафикова Роза Ильгизовна,
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО «Детская школа искусств» Бавлинский МР,РТ*

Декоративное искусство - обширная область художественного творчества, включающая в себя традиционные ремесла и новые виды художественной промышленности, внешнюю и внутреннюю отделку зданий и мебель, декоративные ткани и костюмы, сувениры и т.п. Это искусство художественного оформления быта и всей окружающей нас предметной среды. В наше время люди, занимающиеся этим искусством, самые востребованные в мире профессий.

В «Детской школе искусств» г. Бавлы мы отдаем особое внимание традициям народов, особенно, конечно же, татарскому декоративно-прикладному искусству. С учениками художественного отделения было проведено множество уроков на данную тему, где в конце урока все любовались своими работами в которых использовалась вышивка,

роспись по дереву, лепка (Приложение 1, приложение 2, приложение 3). Самым любимым видом татарского декоративно-прикладного искусства для детей оказалась лепка из глины, которая в свою очередь сочетает в себе не только лепку, но и роспись костюма игрушек (Приложение 4, приложение 5, приложение 6).

Для начала, мы с классами изучили историю татарского декоративно прикладного искусства. Для татарского орнамента характерно многоцветие, которое начинается с основы. Для полотенец, свадебных одежд вышивка орнаментов производится на белой ткани. В остальных случаях выбор цвета ткани зависит от вкуса мастерицы. Предпочтение отдавалось ярким насыщенным цветам: зеленому, желтому, фиолетовому, синему, бардовому и красному. Цветной фон является обязательным в многоцветной вышивке. Он усиливает одну гамму цветов и смягчает другую. А в целом способствует созданию богатой цветовой гармонии. Благодаря цветному фону композиция орнамента становилась четкой, ритмичной и мягкой в цветовых переходах.

В расцветке растительных узоров и их элементов ощущается большая свобода: листья, цветы, бутоны даже на одной веточке выполнялись в разных цветах. И кроме того отдельные лепестки цветов, их прожилки отдельные элементы листьев выполнялись в нескольких тонах. Излюбленным приемом цветовой композиции является прием контрастного сопоставления «теплых» и «холодных» тонов. Фон обычно имеет красно-белую и красную цветовую гамму (Приложение 7, приложение 8). В узорах обычно фигурируют от 4-х до 6-ти различных цветовых гамм. Преобладающее место занимают голубые, зеленые, желтые и красные тона. Несмотря на цветовую насыщенность и яркость узорных тканей они не кажутся излишне пестрыми, благодаря цветному фону, который погашает яркие соотношения цветов. Богатые узоры выделяются сочностью применяемых цветов: зеленого, голубого, желтого, синего, красного, фиолетового. Все эти цвета берутся в полные тона и имеют различные оттенки. В цветовых гаммах узоров характерно сочетание зеленого с красным, синего с фиолетовым. Обычно мастер или мастерица стремились создать яркие цветовые контрасты. При любых сочетаниях расцветок и их яркость в общем цветовом колорите никогда не создается впечатление кричащей пестроты. Этому способствует цветной фон, который смягчает или наоборот выявляет отдельные цветовые пятна. Благодаря нашим урокам дети узнали очень многое, овладели такими умениями и навыками:

- иметь представление о применении современных информационных технологий в учебном процессе
- характерные особенности элементов татарского орнамента;
- иметь навыки работы с разными материалами

- иметь представление о разнообразии композиционного строя, мотивах и колорите орнамента, о характере орнамента в предметах народного быта;
- о связи орнамента с народной музыкой, фольклором;
- иметь представление о значении декоративно-прикладного искусства как средства отражения мира, духовной летописи народа;
- знать основы мастерства декоративно-прикладного искусства.
- уметь использовать полученные теоретические и практические знания;
- свободно рисовать кистью мотивы зооморфного, геометрического и растительного орнамента;
- владеть приемами технологии выполнения предметов декоративно-прикладного искусства;
- делать зарисовки на бумаге с образцов народных промыслов;
- составлять орнаментальные творческие композиции;
- пользоваться различными приемами и видами художественного творчества (аппликация конструирование, вышивка и д.р.);
- анализировать произведения народного и декоративно-прикладного искусства пользуясь понятием: орнамент линейный, замкнутый, сетчатый, симметричный, ассиметричный, динамичный или статный;
- выражать свое отношение к художественному, идейно-нравственному содержанию анализируемых произведений.

В результате наших исследований, мы пришли к выводу, что творчество наших народов очень многое связывает. Известная роль в этом процессе относится и к тем этнокультурным взаимоотношениям, которые постоянно существовали у татар и их предков с соседними народностями. У наших народов разные обычаи и традиции, но это не мешает нашему существованию. Нам интересны, и мы хотим знать традиции других народов.

Хотелось, чтобы наш материал вызвал интерес учащихся к произведениям народного искусства татар, истории, поможет в воспитании художественного вкуса и развитию творческих способностей.

Список литературы:

1. Абдулатипов Р.Г. Мой татарский народ.- М.: Классикс Стиль, 2005.- 208с.
2. История и культура родного края // Сост. Мифтахов Б.М., Исламов Ф.Ф. – Казань: Магариф, 1994.- 191с.
3. Галушка Н.В. Символика элементов крымскотатарского орнамента в структуре древа жизни // Таврический научный обозреватель. 2017. № 4–2 (21). С. 3–6.

4. Золотова Т.А. Очерки традиционной культуры народов Поволжья. Йошкар-Ола: МарГУ. 1996. С.25.
5. Валеев Ф.Х., Татарский народный орнамент. Казань, 2002.-295 с
6. Гулова Ф.Ф. Татарская народная вышивка / Под ред. Р.Г. Мухамедовой, Казань, Татарское книжное издательство, 1980.-332 с.

Гарипов Данияр 11л

Валеева Эльвира 12 л

Нафикова Алина 13 л

Валеева Эндже 13 л

Козлова Наташа 13 л

Пронина Алина 12 л

Гарапова Эмилия 12 л

Саттарова Азалия 13 л

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ, КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Некрасова Анастасия Владимировна,

*преподаватель рисунка, живописи и композиции первой квалификационной категории
МБУДО «Детская художественная школа №3» Ново-Савиновского района г. Казани.*

В развивающемся обществе одной из важных проблем является проблема личности, проблема правильного формирования мировоззрения подростка. Определение личности как наибольшей жизненной ценности имеет огромное значение эстетическое воспитание, для самоопределения человека в окружающем мире. Актуальность темы обусловлена современным состоянием обществ, переживающим кризис культуры, который выражается прежде всего в кризисе личности. Преодолеть кризис культуры возможно только через развитие творческой личности, которая является центральной проблемой становления нации и ее духовного совершенствования.

Наша задача приобщить подростков к творческой деятельности и, следовательно, к творческому самовыражению. Творческая активность рождается с формированием познавательных, нравственных, эстетических потребностей. Эта активность сопровождается особыми переживаниями. Творческая деятельность, как и любая другая, регулируется вниманием, чувствами и волей. В процессе художественной деятельности происходит психическое отражение действительности, в результате чего возникает художественная картина мира.

В условиях, когда формирующееся информационно - креативное общество требует от каждого индивида социальной активности и способности проявлять свой творческий потенциал и инициативу во всех сферах жизнедеятельности существенно актуализируется проблема самовыражения, а следовательно самоутверждения личности. Особую важность она приобретает в современной России, когда необходима коренная перестройка системы

воспитания подростающего поколения и в первую очередь создания условий для их самовыражения и самоутверждения.

Если учитывать обоснованные психологией пики развития личности, наиболее оптимальным периодом формирования этих качеств является подростковый возраст, а самой эффективной сферой жизнедеятельности, в которой подростки могут максимально раскрыть и реализовать себя, выступает сфера творческой деятельности. Именно в этой сфере подростки обретають широчайшие возможности воспитания в себе таких личностных качеств как способность утвердить себя и проявить свое неповторимое я.

В подростках энергия бьет ключом и жизненно необходим выплеск эмоций, через выражение их на бумаге, в творческой изобразительной деятельности.

Особенно заметным в эти годы становится рост сознания и самосознания детей, представляющий собой существенное расширение сферы осознаваемого и углубление знаний о себе, о людях, об окружающем мире. Развитие самосознания ребенка находит свое выражение в изменении мотивации основных видов деятельности: учения, общения и труда. Прежние "детские" мотивы, характерные для младшего школьного возраста, теряют свою побудительную силу. На месте их возникают и закрепляются новые, "взрослые" мотивы, приводящие к переосмыслению содержания, целей и задач деятельности. Те виды деятельности, которые прежде выполняли ведущую роль, например игра, начинают себя изживать и отодвигаться на второй план. Возникают новые виды деятельности, меняется иерархия старых, начинается новая стадия психического развития.

Что для подростка искусство? Прежде всего, искусство – исключительное средство самовыражения: оно способствует, таким образом самоутверждению и пробуждению индивидуального мышления. Оно также согласуется с доминирующей ролью воображения. К тому же эстетическое созерцание – один из видов бескорыстной деятельности, которая так любима молодыми людьми. Она порождает в них огромную радость, так как опирается на одно из основных качеств: восхищение, которое позволяет индивиду подняться «над собой» и открывает ему.

Самовыражение (экспрессия), искусство является просто незаменимым, когда невозможно выразить свои переживания словами. Поэтому искусство становится единственным видом «связи» между подростком и миром.

Занятия искусством способствует развитию особого художественно-эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каждого подростка модели мира. По мере того как они формируются, их роль становится все более и более активной в построении системы отношений подростка с окружающей действительностью. Подросток на определенном этапе своего развития, благодаря сложнейшей системе внутренних установок, накопленных

знаний, тончайшей системе интерпретаций и личностных смыслов, начинает в большей степени исходить из созданной им модели мира, чем объективной реальности. А от того, насколько широкой, многомерной и гибкой она будет, зависит настоящее и будущее подростка.

Внутренний мир подростка наполнен образами и представлениями, которые не оставляют его равнодушным, волнуют и задевают, через которые происходит эмоциональное общение с окружающим миром. Чем глубже и интенсивнее это происходит, тем сильнее откликаются в душе подростка произведения искусства, созданные, чтобы рассказать языком образов о страданиях и радостях подростковой души.

Рисование предоставляет естественную возможность для развития воображения, гибкости и пластичности мышления. Дети, которые рисуют и любят рисовать отличаются большей фантазией, непосредственностью в выражении чувств и гибкостью суждений. Они легко могут представить себя на месте того или иного человека или персонажа рисунка и выразить свое отношение к нему, поскольку это же происходит в процессе рисования каждый раз рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных ситуациях.

От поворота событий в художественной школе во многом зависит будущее нашего общества. Современный мир предстает перед нами в своей незавершенности и нелинейной преемственности, и именно художественная школа должна помочь подростку открыть и затем удержать эту незавершенность мира. Вполне очевидно, что жить в постоянно развивающемся, незавершенном мире может только творческая личность, не боящаяся быть незавершенной, готовая к риску развития, построения себя в мире и способная к творческому самовыражению.

Творческое самовыражение мы понимаем как способность человека к построению своего образа мира, своего мироощущения (в слове, изображении, музыке, действии и т.д.) и самого себя в этом мире. Творческое самовыражение должно стать ведущей, важнейшей особенностью на уроках в детских художественных школах.

Если обучать детей искусству без учета психических механизмов познания и творческой деятельности в надежде, что личностное развитие незамедлительно последует за обучением, то целая группа учеников будет слабо вовлечена в творческий процесс, и их результаты творческого развития окажутся низкими. Это происходит из-за того, что личностный опыт учеников рассогласовывается с образовательным процессом. Именно в связи с этим современные концепции и технологии обучения искусству должны полностью опираться на знание психических механизмов, а система профессиональной подготовки учителей содержать большую долю психологических знаний.

Список литературы:

1. Грибов Ю.А. Художественное самовыражение детей как фактор активизации их творческого потенциала // Человек — Творчество — Компьютер. Т. 1. М., 1987. С. 124—126.
2. Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Феномен человеческого самоутверждения. – СПб.: Амтейл, 2000. – 217 с.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник. – М: Изд. Педагогическое общество России, 2004. – 442 с.
4. Слостенин В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. высш. Учебн. Заведений/ В.А. Слостенин, В.П. Каширин. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.

ТАТАРСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

*Саушева Нелли Викторовна,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №1» г. Нижнекамск*

«Слово - не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли. А творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это - художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром». - В.О.Ключевский

Каждый народ является хранителем и собирателем собственной мудрости. Жемчужинами такой мудрости являются пословицы – простые и короткие, но очень богатые и точные народные изречения. Пословицы украшают нашу речь, делают ее остроумной, живой и выразительной. В них от отцов к сыновьям, от дедов к внукам передавались главные правила жизни.

Перед тем как приступить к иллюстрациям, ребята должны были прочитать, спросить у взрослых членов семьи пословицы и их значение.

Анализируя пословицы и поговорки русского и татарского народов, обнаружено, что они все отражают быт и культуру, отношения с семьей и товарищами, к труду и лени, к отдыху и здоровью. Изучив, пословицы своего народа с большим интересом и удовольствием учащиеся приступили к иллюстрациям.

Иллюстрация – это изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст. Творческий тандем – речевого звучания и иллюстрации (картинки) - усиливает воспроизведение и восприятие сказанного.

Краткость предложения, ритмически сжатые высказывания в пословице помогают обобщить утверждение, поднять его до уровня метафоры, то есть превратить в типический эквивалент практически бесконечного числа ситуаций. Поэтому автор композиции в своей иллюстрации в праве был раскрыть смысл пословицы так, как он ее воспринимает и понимает.

Своей силой пословица обязана смысловому эффекту, а сила изобразительной композиции не только в раскрытии содержания, а еще и в приеме ее исполнения. Поэтому в данных иллюстрациях используется единый специальный графический прием, подчеркивающий текстовое строение пословицы: композиция строится на тоновом контрасте (главный герой выделен с помощью белого цвета, а повествование - на тонированной объединяющей основе).

Композиция дополнена орнаментом с татарским мотивом и шрифтовой частью текста, что так же помогает целостности восприятия принадлежности к татарскому фольклору. В оформлении работы использован прием, имитирующий деревянные доски - отличительный элемент творческих работ Ахсана Саримовича Фатхутдинова - заслуженного художника Татарстана, самобытного художника, нашего земляка, внесшего большой вклад в культурное наследие татарского народа.

Таким образом, решая поставленные задачи изобразительной грамоты, т.е. понимая предназначение и выстраивая метод исполнения иллюстрации, мы познакомились с частью культуры нашего народа. Пословицы всегда останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс. В любое время пословицы будут характерной чертой народа, объектом внимания и исследования. Использование некоторых из них в повседневной речи, обогатит свой национальный язык и интеллект.

В итоге проведенной работы поставленные цели, а это:

- Привлечение внимания подрастающего поколения к фольклорному наследию;
- Сохранение национальных эстетических и этических норм и традиций своего народа;
- Культурное развитие самосознания личности; - достигнуты, задачи решены.

В результате: оформлена выставка детских работ на тему «Татарские пословицы в иллюстрациях», а так же ребята презентовали данную тему на научно-практической конференции «Традиции и современность» г. Елабуга в номинации «Язык и культура», получив призовое место.

Список литературы:

1. Ахат Мушинский. Устами татарского народа: пословицы, поговорки, афоризмы, литературные миниатюры. Магариф, 2007.
2. Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь / Ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. Под ред. Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова. — М.: Русский язык, 1988.
3. Язык фольклора: Хрестоматия (сост. А.Т. Хроленко) – М.: Флинта: Наука, 2005.

РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

*Таротина Татьяна Вадимовна,
преподаватель фортепиано высшей квалификационной категории
МБУДО «Детская школа искусств» г.Нижнекамск*

Одаренность — это высокий уровень развития каких-либо способностей человека. С.И. Ожегов трактует «одаренность» как талантливость - способность к выдающимся достижениям в любой сфере человеческой деятельности, но больше всего изучена художественная: музыкальная, изобразительная и сценическая одаренность.

Для относительно небольших провинциальных городов России проблема образования в аспекте развития творчески одаренной личности является особенно острой и усугубляется опасностью распыления материальных средств и педагогических сил по все большему числу возникающих новых образовательных учреждений. В этих условиях одаренные, талантливые дети - тот творческий потенциал общества, который призван в будущем обеспечить научно-технический и духовно-нравственный прогресс, развитие всех областей социальной жизни и культуры могут оказаться невостребованными при отсутствии целенаправленной программы организационной структуры поиска и обучения учащихся, обладающих повышенными творческими способностями и возможностями.

В настоящее время накопленный опыт работы с одаренными детьми носит в основном «организованный» характер, когда их способности оцениваются по результатам регулярно проводимых фестивалей и конкурсов. Дети, превосходящие сверстников, проявляющие особые возможности, могли бы своевременно получать более углубленное образование и раньше включаться в творческую жизнь. Главная проблема в отношении к этим детям состоит том, чтобы уровень их умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их уровню. Важно, чтобы ребенок с выдающимися способностями не стесняемый в своем развитии, получал радость от полноты и своевременности приложения своих сил в творческой работе.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения дополнительного образования позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта творческой деятельности в интересующей ребенка области практических действий на пути к мастерству.

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений работы учреждения дополнительного образования.

Важнейшим условием на всех ступенях системы работы с одаренными детьми в дополнительном образовании, в частности – в школе искусств, является совместная продуктивная творческая деятельность педагога и ребенка. Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает разработку и реализацию специальных программ. В эти программы должны быть включены, наряду с более сложными и дополнительными материалами, разработки по развитию творческих способностей детей, способствующих их дальнейшей социальной адаптации.

Нельзя недооценивать роль родителей, которые отмечают одаренность ребенка раньше всех, замечая употребление сложных слов, раннюю речь, а также раннее усвоение счета или чтения, цепкую память и огромное любопытство. Для таких «вундеркиндов» характерно также быстрое восприятие и воображение. Задача родителей состоит в том, чтобы выявить одаренность в раннем детстве и дать ей развиваться. К примеру, у Н.Н. Римского-Корсакова родители обнаружили способности в два года, а у П.И. Чайковского в пять лет; И.Е. Репин начал рисовать в четыре года, А.С. Пушкин - писать стихи в девять лет, а М.Ю. Лермонтов - в десять.

Одарённый ребёнок – это ребёнок, который выделяется яркими и очевидными достижениями в учёбе, спорте или искусстве. Поэтому работу с одаренными детьми следует рассматривать как важнейшую составную часть инновационной деятельности. В инновационном образовательном поле необходимо создать соответствующую организационную структуру, модель новой системы работы с одаренными детьми, разработать многоэтапную программу, которая сконцентрировала бы все усилия и ресурсы для реализации обозначенных целей.

Условия успешной работы с одаренными обучающимися:

1. Осознание важности этой работы всеми членами коллектива учреждения и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к обучению и творчеству.
2. Постоянное совершенствование методической системы.
3. Взаимодействие педагога с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, то есть не быть авторитарным.

Педагог должен быть готов нести ответственность за последствия принимаемых им решений и одновременно ощущать себя человеком, заслуживающим доверия, уверенным в своей человеческой привлекательности и состоятельности. Педагогу необходимо работать над пополнением собственных знаний, учиться у других и заниматься самообразованием и саморазвитием.

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой среды. Какие признаки, свойства личности, черты характера, особенности поведения и деятельности могут указать взрослому на то, что ребенок в будущем может стать выдающимся ученым, художником, музыкантом? Ответ на этот сложный вопрос простым быть не может, хотя ученые уже обнаружили ряд закономерностей, позволяющих прогнозировать будущее ребенка.

Мировой педагогический опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, помноженная на мастерство учителей и родителей, способны творить чудеса. В жизни часто оказывается важным не то, что дано человеку от природы, а то, что он сумел сделать с тем даром, который у него есть. Выявление скрытой одаренности продиктовано, прежде всего, гуманистическими соображениями, желанием привлечь внимание к большему числу детей. При понимании всей теоретической сложности доминирующим является стремление не «упустить» ни одного ребенка, требующего внимания педагога.

Дополнительное образование – составная часть непрерывного образования и естественный партнер общеобразовательной школы, где на первый план выходит личность ребёнка, а не учебные программы в своём формализованном виде. Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совместную деятельность педагога и обучающегося по развитию того особенного и неповторимого, что заложено в каждом ребенке от природы. Проблема работы с одаренными детьми актуальна и перспективна, поскольку они являются творческим и интеллектуальным потенциалом для развития системы дополнительного образования.

Список литературы:

1. Барбитова, А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике // Детское творчество. – 2008. – №1. – с.2-3.
2. Василевская, Е.В. Сетевое взаимодействие как механизм методического сопровождения работы с одаренными детьми // Методист.- 2010.- №9.- С.21-25.
3. Кириенко, Т.Ж. Система работы с одаренными детьми // Дополнительное образование и воспитание.- 2011.- №9.- С.19-22.

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ НА ВЫЕЗДНЫХ ПЛЕНЭРАХ

*Шайхразиева Наиля Абылфатиховна,
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
МАУДО «Детская художественная школа №2» г. Набережные Челны*

В международном союзе педагогов - художников реализуется уже много лет программа «Роспленэр», каждый год находятся интересные пленэрные маршруты.

Так в 2021 году появился проект «Левитановский пленэр», в городах Кострома, Плес, а в 2022 году открылся проект «Земля Ярославская», куда входила стажировка и пленэрная практика для педагогов-художников и их учеников в таких городах как: Ярославль, Углич, Тутаев, Переславль-Залесский, Ростов. Решили поучаствовать в этих программах, в составе 20 учеников и 2 педагогов.

Летняя пленэрная практика является прямым продолжением учебного процесса, она раскрывает возможности постижения рисунка и живописи на пленэре.

Выбор места для проведения практики имеет большое значение для получения хорошего результата работы. Сельские места и пригороды, где находятся исторические и археологические памятники могут быть определены как прекрасные объекты для проведения занятий. В международном союзе педагогов-художников уже сложился опыт проведения и организации выездной пленэрной практики.

Местом прохождения пленэра у школьников, в 2021 году была Костромская область, а в этом, 2022 году, стала Ярославская область, целью которого являлась популяризация традиций пейзажной школы, обмен опытом и достижениями, установление творческих контактов, знакомство с культурно-историческим наследием, организация образовательно-творческой среды для педагогов-художников и их учеников, активация творческой деятельности и популяризация художественного образования, развитие культурно-туристического потенциала регионов России.

Участники проекта выполняя живописные этюды и графические работы, совершенствовали навыки общения художника с натурой. Состоявшиеся художники имели возможность поделиться опытом в профессиональной и образовательной сферах с коллегами, продемонстрировать процесс создания художественных произведений школьникам.

Участников пленэра ожидала насыщенная программа мероприятий. Кроме самого пленэра происходило знакомство с культурой и историей Золотого кольца. В процессе

летней практики участники пленэра посещали тематические экскурсии по природным достопримечательностям этого необыкновенного и уникального края.

Многие города, входящие в состав «Золотого кольца», располагают художественными памятниками истории и культуры, являются главным источником художественно-краеведческих знаний и умений учащихся. Это памятники каменной архитектуры и деревянного зодчества; произведения монументальной скульптуры, живописи и графики; произведения декоративно – прикладного искусства и т. д. В процессе пленэрной практики происходило изучение материалов краеведческой направленности, знакомство с коллекциями художественных и краеведческих музеев. Обращение к культурному наследию, к краеведческому материалу дает возможность органично сочетать учебные и художественно творческие задачи. Учебная пленэрная практика охватила историко-культурные объекты Костромы, Плеса, Сусанино, Ярославля, Углича, Тутаева, Переславля-Залесского, отличающиеся разнообразием природных и архитектурных мотивов. Учащиеся изучали и изображали историко-культурную и природную среду.

Включение краеведческого материала в процессе практики происходило разными способами: посещение музеев, например, города Плеса: Плещский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, в состав которого входят единственные в России мемориальный дом-музей И. И. Левитана и Музей пейзажа, экскурсии или ознакомительные беседы в начале занятия, посещение во время практики различных уголков Ярославля, Костромы, когда учащиеся получают разнообразные зрительные впечатления. Архитектурные объекты, расположенные в городской среде, отражают образ города. Именно поэтому, важна ценность старых городских видов и построек в рисунках, зарисовках и набросках. Учащиеся знакомились с историей изображаемого объекта, его архитектурным стилем, временем создания.

Особое внимание учащихся привлекали здания старой постройки, дома XIX века с элементами классической ордерной системы, церкви и монастыри XIVвека, старинные улицы, фрагменты декора зданий, старые деревянные постройки, объекты природы, сельский пейзаж с деревенскими уютными домиками, с предметами, характеризующими крестьянский быт, разнообразная утварь.

Пленэр дает учащимся также возможность творческого самовыражения в тех видах изобразительного искусства, в которых они особенно сильны, в живописи или графике.

Города Золотого кольца имеют хорошие перспективы для проведения конкурса-пленэра для всех возрастных групп, здесь много интересных сюжетов и при рисовании природных мотивов, что практикуется в младших группах учащихся школ (10 – 12 лет),

и при рисовании архитектурных объектов, что рекомендовано старшей возрастной группе (13-15 лет).

Конкурс-пленэр способствует развитию творческих способностей, закреплению умений и знаний ученика на практике и рождению новых идей и мысли, способствует формированию художественного вкуса. Плес и Кострома в 2021 году, Ярославль и Переславль-Залесский в 2022 году стали местом встречи художников со всей России. Участники пленэра смогли продемонстрировать рост своих творческих возможностей. Проведение пленэрных конкурсов играет огромную роль в творческой активности детей, обогащает воображение и служит источником вдохновения, способствует развитию типов мышления: пространственного, образного, логического, технического, а также художественного вкуса и эстетической восприимчивости. Дети показали отличные результаты во всероссийских очных конкурсах: из 20 учеников и в 2021 и в 2022 году по 13 победителей.

Пленэрные работы являются бесценным рабочим материалом для выполнения последующих композиций, а также итоговой аттестационной работы, тему которой, учащиеся выбирают сами. В ходе работы юные художники пользуются не только этюдами, но и всем своим запасом наблюдений и впечатлений от природы. Пока были свежи воспоминания о поездке, на обратном пути, в поезде, дети рисовали композицию «Мои впечатления о поездке».

Всероссийский пленэр определил основные направления дальнейшей пленэрной деятельности, развил деловые и творческие контакты, обогатил живописную составляющую пейзажных творческих работ. Многие дети раскрыли свои способности, показали себя с лучшей стороны. А так же выездной пленэр дал детям возможность сравнить культурное пространство своей малой Родины и областей Золотого кольца.

Учебная практика для учащихся есть важное составляющее учебного процесса в ДХШ, один из эффективных компонентов воспитания уважения к традициям, к культурному наследию прошлого. Архитектура является источником творческого развития в процессе пленэрной практики и источником вдохновения учащихся на уроках станковой композиции в ДХШ.

Список литературы:

1. Базанова М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище: Учеб.пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1994. -160 с.: ил. ISBN 5-85200-166 –Х «С».
2. М а с л о в Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству.— М., 1984.
3. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Рисунок и живопись пейзажа. – М., Просвещение, 1965 – 54 с.

«Мультикультурный подход в работе педагога-художника»»

Шарафутдинова Гюзель Тахировна
преподаватель высшей квалификационной категории
МАУ ДО г. Набережные Челны «Детская художественная школа №2»
руководитель представительства в Республике Татарстан МТОО «МСПХ»,
г. Набережные Челны, РТ

Современный Татарстан характеризуется выраженной полиэтничностью состава населения и его история – это история мирного соседства народов, проживающих на её территории, взаимовыгодного сотрудничества и взаимоуважения. Республика обладает уникальным историческим опытом этнической политики. Содружество народов и религий позволяет говорить о сложившемся в республике мультикультурном подходе во всех сферах.

По закону «Об образовании» РТ прописана возможность получения образования на родном языке. И речь идёт не только о сохранении и развитии культурной самобытности татарской культуры, а всего многонационального народа Республики Татарстан и создаёт условия для возрождения и развития сложившихся на территории Республики исторических традиций народного творчества, фольклора, праздников, традиционных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства.

Мультикультурное образование – это попытка на языке образования и культуры найти верное соотношение между культурным многообразием и социальными связями народов Республики и тем самым способствовать выполнению политической задачи сплочения народов.

Региональное отделение Международного Союза педагогов-художников, планируя мероприятия в Республике Татарстан ставит целью развития и воспитания подрастающего поколения в введении в мир современной художественной культуры России и мира. Учитывается прежде всего подход к мультикультурному образованию в сфере искусства, как к системе социализации человека и тесному переплетению с национальными традициями в Республике Татарстан. Это развивает интерактивное межкультурное взаимопонимание и способствует разрешению разногласий между правом человека на национально-культурное самовыражение и его умением взаимодействовать в социуме.

Педагоги Республики активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых Международным Союзом педагогов-художников. Дети из Татарстана нередко становятся победителями конкурсов, активными участниками пленэров и арт-кампусов. Проанализировав опыт регионального отделения, можно сказать, что успешность

сотрудничества можно обусловить, тем что социокультурная динамика детского изобразительного творчества в Татарстане - это процесс, протекающий неравномерно, как и во всем мире. Основными причинами являются – национальные традиции, идущие вразрез с тенденциями нового времени. Культура Татарстана многообразна, ведь развивалась она на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной. Культура Республики в целом, и изобразительное искусство в частности воплощают духовную самобытность народов, проживающих на территории республики, и являются частью мирового культурного наследия. Сейчас социокультурная динамика Татарстана переживает новый виток своего развития и представляют собой очень «живой» процесс. В современном детском изобразительном творчестве мы видим отражение современных трансформаций. Взрослые тенденции в изобразительном искусстве соответственно влияют на детские.

В Татарстане постсоветского периода наблюдается всплеск интереса к современной интерпретации национальных традиций в изобразительной деятельности. Это и увлечение новыми техниками в передаче традиционных сюжетов, и современный взгляд на национальные промыслы, и использование старинных технологий для передачи окружающего мира и чувств и многое другое. В современном Татарстане педагоги искусства особо бережно относятся к традициям, но абсолютно открыты и для новых веяний. Вся система художественного мышления, характерная для современного искусства находит отклик в детском изобразительном искусстве. Особенно это заметно, когда дети участвуют в очных конкурсах детского рисунка. Именно очный формат конкурса позволяет избежать домашних заготовок и часто навязанных педагогами стереотипов и позволяет сделать выводы, о том, как дети действительно видят окружающий мир и думают о нем.

Отторжение подрастающего поколения от родной культуры и от общественно-исторического опыта поколений — одна из серьезных проблем нашего времени. Уход в навязанный средствами массовой информации мир игр и сериалов для молодежи, не умеющей фильтровать положительный опыт является серьезной проблемой в воспитании социокультурной личности. Победу над этим противником можно одержать лишь искренностью и гармонией народного искусства. Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с самого раннего возраста. Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Традиционно в Республике считали, что возвращение в ребенке гуманных чувств - доброты, справедливости, внимательного отношения к семье не отделимо от приобщения к народной культуре, с помощью которой развиваются основные качества личности. Поэтому участие в конкурсах Союза и в частности Международном изобразительном диктанте, стержнем которой проходит тема «Каждый

народ художник» и обращение внимания детей на традиции, историю и культуру народов вызывает такой отклик в республике, среди детей, родителей и педагогов. В первом Диктанте приняли участие более 800 детей региона. Приобретенный опыт нашел распространение в республике, и сейчас в этом конкурсе принимают тысячи юных художников Республики.

Возможность участия в жюри диктанта дало бесценный опыт и позволило сделать сравнительный анализ детского творчества в целом по России и в Татарстане частности и сделать выводы о важности ознакомления детей с произведениями народного творчества для пробуждения в них ярких представлений о родном крае и его культуре. Гуманные тематики конкурсов Международного Союза педагогов-художников воспитывают в детских душах духовность, которая закладывается и в национальной педагогике и способствует тому, чтобы вырастить нравственно здоровое поколение. «Народное искусство и культурное наследие», «Созидатели и мастера моего края», "Каждый город имеет особое лицо", "Культурное наследие" и другие темы конкурсов, арт-акций и марафонов Союза создают особую систему духовно-нравственного воспитания юных художников через приобщение его к культурному наследию своего народа. Единая галерея конкурсов является особым срезом, позволяющим проанализировать и провести параллели по регионам участников.

Мультикультурное образование в современном мире вызвано тем, что необходимо как сохранение самобытных и уникальных культур народов, так и развитие содружества их между собой. Взаимообогащение культур друг друга развивает мировое сообщество. Мультикультурность в образовании позволяет усваивать знания о других культурах, проводить между ними аналогии и выявлять общие параллели в быте и традициях, культуре и моральных ценностях народов. Что и приводит к воспитанию у молодого поколения столь необходимой в наше время толерантности и приятия культуры и ценностей других народов.

Список литературы:

1. Оморова, Н. И. Культура совместного проживания: опыт самоопределения центрально-азиатских диаспор Республики Татарстан / Н. И. Оморова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 11 (58). — С. 735-738. — URL: <https://moluch.ru/archive/58/7761/>
2. Исхакова Н.Р., Сафиуллина Н.З., Кагуй Н.В., Исхакова Л.М. О ТРАЕКТОРИЯХ ВОПЛОЩЕНИЯ ОСНОВ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25502/>

3. Чельшева И.В. Медиаобразование для родителей: освоение семейной медиаграмотности. Таганрог: Изд-во Южного федерального ун-та, 2008.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Юманова Елена Рубиновна
методист первой квалификационной категории,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр внешкольной работы г. Буинска РТ»*

В современных условиях особое внимание уделяется дополнительному образованию детей. На государственном уровне активно обсуждаются вопросы эффективности дополнительного образования за счет расширения сети учреждений дополнительного образования и спектра предоставляемых в них образовательных услуг.

Для педагогов, работающих в системе дополнительного образования, важно определить, есть ли у ребенка природные задатки к занятиям тем или иным видом творческой деятельности: художественно-эстетической, технической, спортивной. А для этого необходимо обладать психолого-педагогическими знаниями о том, что такое способности и как они проявляются у ребенка в зависимости от возраста, уровня развития, среды, в которой он растет, в чем отличие художественно-образного мышления от предметно-логического, как индивидуально-психологические свойства личности – тип темперамента, характер, особенности эмоционально-волевой сферы – влияют на расширение творческого потенциала ребенка, его достижений, успехов.

Некоторые специалисты считают, что дополнительное образование является для многих детей «социальным лифтом». Если в школе ученик воспринимается учителем как обладающий средними, невыразительными способностями, то включаясь в активную деятельность по интересам, например, в центре детского творчества, он может развить в полной мере свои творческие способности, проявить себя как лидер, склонный к инициативе, самостоятельности, ответственности. А это те качества, которые необходимы каждому человеку для полноценного существования в современном мире, чтобы чувствовать себя защищено и уверенно в любой ситуации делового, межличностного, профессионального взаимодействия. Центр дополнительного образования создают условия для социальной адаптации детей и подростков и формирования у них социальной устойчивости. В системе дополнительного образования заложен большой воспитательный потенциал. Общение педагога с детьми изначально положительно эмоционально окрашено. Для их совместной деятельности характерен высокий уровень мотивации достижений, обусловленный

интересом и желанием самореализоваться, удовлетворить свои потребности в личностном и профессиональном творчестве. Создавая атмосферу творческого взаимодействия, педагог стремится поддерживать оптимальный уровень эмоционального напряжения, которое позволяет обучающимся раскрыть их творческие способности.

Творчество не терпит принуждения. Занимаясь в центре дополнительного образования, в кружках и секциях, ребенок должен ощущать свободу в действиях, радость творчества. Педагог не вправе навязывать свои идеи, замыслы. Он должен чувствовать тонкую душевную организацию ребенка, своеобразие и неповторимость его мышления, помогать развиваться художественно-эстетическому вкусу посредством гуманного отношения к личности и продуктам индивидуально-творческой деятельности, используя при этом самые разнообразные педагогические методы и приемы.

Нравственность и творчество в системе образования личности неотделимы. В каждом созданном ребенком продукте творческой деятельности, будь то танец, или песня, роль в спектакле или мягкая игрушка, или модель самолета, просматривается личностное начало, духовное и материальное воплощение в жизнь его фантазии. Важно, чтобы ребенок в процессе своей творческой деятельности получал физическое, эстетическое и духовное наслаждение от созидания, чтобы у него возникала потребность к самопознанию, саморазвитию и самореализации своих способностей. В любой деятельности можно проявлять творческое начало. И если говорить в целом о творческой деятельности (не разводя понятия художественного, интеллектуального или технического творчества), то в ней выделяется интеллектуальная, мотивационная и личностная составляющие. Занимаясь творчеством, дети приобретают дополнительные знания о предмете своего творчества, которые превращаются для них в инструменты деятельности. Потребности заниматься именно этим видом деятельности формируют осознанные мотивы креативности, нестандартности на уровне мышления и действий, а сам процесс создания чего-то нового становится личностно значимым. Ребенку изначально присуще эмоционально-образное восприятие действительности, а в дальнейшем он переходит к рациональной деятельности и на этой основе происходит развитие его творческих способностей.

Таким образом, творческие способности понимаются как интегративное свойство личности, проявляющееся на интеллектуальном, мотивационном и личностном уровнях. Развитие творческих способностей детей становится неотъемлемой частью деятельности педагога в системе дополнительного образования и нуждается в стимулировании. Условиями развития творческих способностей является педагогически целесообразно организованная среда, позволяющая самореализоваться ребенку в определенном виде деятельности и приобрести опыт духовно-творческого общения в коллективе.

Список литературы:

Ссылки на источники

1. Интернет-ресурсы.
2. Йованович Т.Г., Геращенко И.Г., Геращенко Н.В. Педагогические идеи Л.Н. Толстого в контексте творческой самореализации личности// Известия Волгоградского государственного технического университета: межвуз. сб. науч. ст. №10(174) / ВолгГТУ. – Волгоград, 2015. –144 с. (Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания»; вып. 24). –С. 108111.4.Шарафутдинова Г.Р. Развитие творческих способностей средствами театральной деятельности// <https://openlesson.net/536/>. –[Дата обращения 11.02.2016].
3. Пенягина В.И. Дополнительное образование детей на базе образовательных учреждений: опыт, проблемы, перспективы // Материалы научно-практической конференции: Роль и место дополнительного образования детей в реализации образовательных стандартов нового поколения. – Тамбов, 27 апреля 2012 г. // <http://dopobr.68edu.ru/archives/2388>. –[Дата обращения 11.02.2016].