

**Материалы
Всероссийской
образовательной конференции
«Развитие педагогического
потенциала как фактор
обновления художественного
образования региона»**

(8 ноября 2023 года)

УДК 37

ББК 74

М 34

По заказу Министерства культуры Курской области

Материалы Всероссийской образовательной конференции «Развитие педагогического потенциала как фактор обновления художественного образования региона»: Курск, 8 ноября 2023 г. — Курск : [Б.и.], 2023 — 95 с. Текст : электронный.

В сборник материалов вошли тезисы участников Всероссийской образовательной конференции «Развитие педагогического потенциала как фактор обновления художественного образования региона». Организатором конференции является ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр Министерства культуры Курской области».

Автор несет личную ответственность за оригинальность текста, а также за достоверность приведенных данных и точность цитируемых текстов.

Оглавление

Архипова Анастасия Витальевна	3
Балина Татьяна Геннадьевна	5
Белоусова Татьяна Олеговна	10
Бобнева Дарья Сергеевна	12
Васюкова Татьяна Анатольевна	14
Гайкова Елена Валерьевна.....	18
Головина Светлана Анатольевна.....	22
Железнова Валентина Николаевна	25
Киркова Дарья Ивановна	28
Крестинина Ольга Валентиновна	30
Локтионова Евгения Витальевна	34
Лысенко Елена Александровна.....	38
Медовщикова Татьяна Александровна.....	42
Медовщикова Татьяна Александровна.....	48
Михайлова Елена Евгеньевна	53
Пилипенко Наталья Николаевна	58
Разумова Ольга Эдуардовна,	61
Рожкова Анжела Арифовна	64
Сальтевская Ирина Николаевна	68
Степанова Елена Викторовна.....	70
Семенихина Елена Владимировна	74
Стаценко Инна Алексеевна	80
Талля Анастасия Константиновна	86
Тихонова Елена Викторовна	90
Фомюк Татьяна Владимировна.....	93

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

**Архипова Анастасия Витальевна,
преподаватель Волгоградского государственного
института искусств и культуры,
г. Волгоград, Волгоградская область**

В современных социальных и экономических условиях математика и математические науки являются дисциплинами, которые обладают перспективой для развития и формирования качеств, которые необходимы будущему специалисту, в том числе и в области творческих специальностей, таких как дизайн, народное художественное творчество, инструментальное исполнительство, сольное и хоровое народное пение, музыкальное искусство эстрады, теория музыки и пр.

Образование в сфере математики является ключевым звеном образовательной системы. В настоящий момент человечеством накоплено огромное количество знаний и опыта в изучении математики. Несмотря на это, ввиду того, что современный мир изменяется очень стремительно, в процессе изучения и познания математики появляются новые задачи, которые должны вырабатывать особое отношение к культуре математических знаний как значимому и ценному богатству всего человечества.

Стоит так же отметить, что информатизация всех сфер жизни современного общества коснулась в том числе и системы образования. В новейших социально-экономических реалиях оперативно ориентироваться, быть социально защищенным может быть тот, кто может оперативно совершенствоваться, преумножать и трансформировать свои знания, тот, кто сможет оперативно перестраивать содержание и направление своей деятельности ввиду изменяющихся требований рынка или ввиду со сменой технологий.

Студенты творческих специальностей особенно часто задают вопрос и активно обсуждают тему, связанную с необходимостью посещения математических дисциплин. Наиболее полным ответом на вопрос «Зачем нужна математика?», который мог бы объяснять значение и роль математики в образовании, по мнению автора, можно считать следующий ответ: Целью изучения математических наук является само знание. Конечно, некоторые узко направленные и специфические темы не будут востребованы в практической деятельности человека, а может даже не пригодятся и в его профессиональной деятельности. Более значимым является тот факт, что математика – это феномен человеческой культуры, это основополагающая база всех наук. История развития математики, этапы ее становления отражают историю развития человеческой мысли, соответствует этапам развития научно-технического прогресса, ведь математика зародилась под влиянием потребностей практики. Некоторые знания

в области алгебры, геометрии, тригонометрии являются одними из древнейших памятников мировой культуры. Объективным и доказанным практикой является тот факт, что человек, не изучавший математику не может по-настоящему и в должной мере развиваться духовно и культурно.

Для математических кафедр высших учебных заведений, и для кафедр средне-специальных образовательных организаций процесс преподавания математики и математических дисциплин студентам творческих специальностей, в отличие от, например, студентов технического или экономического профиля, становится абсолютно новой методической задачей: необходимо подбирать новые методики и технологии обучения, подбирать правильный уровень строгости изложения и грамотно отбирать содержание.

Очевидно, что и преподаватели сталкиваются с рядом сложностей в процессе обучения математики студентов творческих специальностей. Основные из них связаны с тем, что большинство студентов в принципе отрицательно настроены к изучению математики. Высокая доля студентов отстают на промежуточных этапах процесса обучения, успеваемость находится на неудовлетворительном уровне, при этом невозможным становится использование математической техники в процессе обучения. Кроме того, преподавателю сложно привести доступные и убедительные примеры того, как будущие специалисты смогли бы применять математику в своей профессиональной деятельности.

Не стоит забывать и о студентах: с трудностями сталкиваются и они. Как правило, у них нет базовых знаний по элементарной математике, которую они должны были освоить еще в школе. Многие студенты характеризуются отсутствием практических навыков самостоятельной систематической работы по данному предмету. Указанные выше проблемы могут быть связаны с индивидуальными психологическими особенностями студентов творческих специальностей. Это выражается в появлении трудностей при анализе причинно-следственных связей, а так же в том, что студенты воспринимают материал в неформализованном виде.

Вышеперечисленные сложности ставят задачу поиска совершенно новых подходов к преподаванию математики для студентов творческих специальностей.

На первых занятиях по математике у студентов, которые обучаются в учебных заведениях творческой направленности, учащимся важно объяснять и раскрывать связь математики со всеми слоями культуры: музыкой, архитектурой, живописью, литературой и пр. Этому стоит посвятить отдельное занятие, студентам важно попробовать самостоятельно найти материал о связи математики и их направления подготовки. Важно обратить внимание студентов, заинтересовать их, вынести на поверхность очевидные вещи, о которых мы иногда не задумываемся: на сколько тесно связана математика со всеми сферами нашей деятельности. Так же важным является постоянное упоминание о связи изучаемой темы, объяснение нового или любого другого математического

понятия, формулы с социокультурным контекстом темы. На это должны быть направлены усилия педагога, в этом должна состоять методика обучения.

Автором выделено три основных подхода к построению подготовки студентов творческих специальностей в математических дисциплинах:

- Необходимо адаптировать программы для студентов инженерно-технических специальностей по предмету «Математика» для студентов учебных заведений, связанных с искусством и культурой.
- Поиск альтернативных научно-популярных текстов в качестве замены и дополнения классических тем курса математики.
- Построение и группировка тем разделов математики по единому методологическому принципу таким образом, чтобы они были ориентированы на студентов, которые не планируют продолжать математическую подготовку в учебном заведении.

При этом, последний подход может считаться наиболее эффективным и перспективным.

Можно выделить три основные цели математического образования, с которыми связана профессиональная направленность преподавания математических дисциплин: общеобразовательная, прикладная и воспитательная цели. При этом для решения задач практики большее значение имеет теоретическое математическое значение, выступающее методом научного познания действительности.

Литература:

1. Саранцев Г. И. Обучение математическим доказательствам в школе: пособие для учителя. — М. : Просвещение, 2000. — 176 с.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

**Балина Татьяна Геннадьевна,
заведующий учебной частью
и художественным отделением филиала
ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт
искусства и культуры» в г. Камышин,
магистр художественного образования,
г. Камышин, Волгоградская область**

Профессиональное и духовное развитие обучающихся в образовательных учреждениях (основного общего или дополнительного образования, а также среднего и высшего профессионального образования) является важной задачей, стоящей перед педагогом. Исследователи О.В. Князева и Т.В. Шуина считают, что художественно-творческая деятельность также как и искусство имеют

значительный «потенциал для развития духовности и нравственности, поскольку искусство и творчество отражают мировосприятие и отношение человека к миру, гуманизируя их отношения». В художественно-творческой деятельности человек познает «сущность и принимает гуманистические ценности как ориентир своей жизни, определяет и познает ее главный смысл» [Князева, с.57].

Многие ученые и педагоги (И.В. Бурцева, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Т.И. Петракова, Т.Г. Русакова и др.) считают, что произведения изобразительного искусства, имеющие признаки духовности (целостность мировосприятия; одухотворенность мироотношения; отображение в самом произведении жизненных смыслов и т.д.), являются важными средствами духовного воспитания. Проблемами воспитания духовности средствами художественной культуры и изобразительного искусства занимались исследователи Ш.А. Амонашвили, Г.И. Беленький, Е.В. Веселова, В.В. Волков, И.С. Збарский, В.А. Караковский, В.Я. Коровина, Т.Ф. Курдюмова, Н.Я. Мещерякова; средствами художественно-творческой деятельности – И.В. Бурцева, Е.Г. Калюжная, С.П. Ломов, Н.Н. Ростовцев, Т.Я. Шпикалова и др.

Педагог-художник для многих обучающихся является первой творческой личностью, с которой они знакомятся близко. Именно педагог несет в себе некий эталон для подражания. Неслучайно у обучающихся появляются признаки и манера работы в творчестве, схожие на манеру исполнения их педагога. Воспитанники приобретают не только практические умения и опыт от своего педагога, но и способ восприятия и интерпретацию других произведений изобразительного искусства. Таким образом, от компетентности педагога зависит становление обучающихся в профессиональном и духовном плане.

В связи с вышесказанным актуальным вопросом является обсуждение и определение профессиональных компетенций педагога-художника. Вопросами повышения профессионального мастерства педагогов-художников занимались многие исследователи и педагоги-практики: Л.Л. Малинская, Н.А. Коханик, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, П.В. Пайдуков, А.В. Пайдуков, Д.В. Пайдуков, Н.Н. Ростовцев, Н.В. Сокольникова, и др. Они определяли важность хорошей подготовки не только общих педагогических компетенций (методика преподавания ряда дисциплин художественной направленности), но и творческой профессиональной деятельности (способности создавать свои произведения искусства). Вслед за ними мы также считаем, что педагогическое мастерство должно быть в единстве с художественно-творческой деятельностью. На основе своей художественно-творческой деятельности педагог стимулирует у учащихся желание к собственной активной учебно-творческой работе. В этом случае педагог является примером и ориентиром для обучающихся.

Педагог-художник должен постоянно находиться в поиске не только педагогических методов преподавания своей дисциплины, но и совершенствования своего творческого мастерства. Б.М. Неменский отмечал, что педагог-художник является носителем и передатчиком «новым поколениям именно целостного фундамента художественной культуры», поэтому «в силу своей профессии, должен обладать широким практическим

художественным опытом – он не имеет права быть узким ремесленником (иначе он пригоден только для кружковой работы)» [Неменский].

Исследователь Л.Л. Малинская выделяет следующие компетентности учителя изобразительного искусства: художественно-педагогическую направленность (стремление к передаче художественного опыта), художественно-педагогические компетенции (владение технологией обучения и способность к руководству художественно-творческой деятельностью обучающихся) и профессионально значимые качества (художественно-творческая активность и профессиональная мобильность) [Малинская].

Вслед за этим исследователь Н.А. Коханик отмечает, что современный педагог-художник должен быть творческой и разносторонне развитой личностью, представляющий собой субъект профессиональной культуры готовый осуществлять научно-исследовательскую, преподавательскую, коррекционно-развивающую и культурно-просветительскую деятельность [Коханик].

К вопросу о профессиональных компетенциях учителя изобразительного искусства исследователи П.В. Пайдуков, А.В. Пайдуков и Д.В. Пайдуков относят следующие: педагогическую, проектную, научно-исследовательскую, изобразительную и рефлексивную, что обеспечивает осознанное и качественное осуществление педагогической и художественно-творческой деятельности. В изобразительной компетенции исследователи отмечают следующие компоненты:

1) *мотивационный* (мотивы, потребность в осуществлении художественно-творческой деятельности и др.);

2) *когнитивный* (система теоретических знаний о художественно-творческой деятельности);

3) *практический* (совокупность умений и навыков в художественно-творческой деятельности, владение разными художественными материалами, компьютерными графическими программами и пр.) [Пайдуков].

Таким образом, педагогом-художником можно считать специалиста, который объединяет профессиональную педагогическую деятельность с художественно-творческой. В ходе нашего исследования по вопросу художественно-творческой деятельности педагогов-художников нами выявлено, что среди опрошенных педагогов лишь 37% занимаются этой деятельностью, 16% систематически участвуют в профессиональных художественных выставках на уровне своего города, 8% - в выставках областного уровня, и лишь 2% - во всероссийских или международных выставках. Опрошенные педагоги называются следующие причины отсутствия творческой и выставочной деятельности: нет желания и потребность это делать, нет поддержки коллектива и администрации, нет места для выставки своих работ, признание своего мастерства не соответствующего достаточному уровню. В большей степени отмечается низкая мотивация к собственной творческой деятельности. Не случайно мотивационный компонент исследователями ставится на первое место. От внутреннего желания и востребованности зависит многое.

При дальнейшем исследовании нашей темы мы обнаружили, что меньше всего занимаются творчеством педагоги, имеющие профессиональное педагогическое образование (педагогические институты, колледжи). Выпускники художественных учреждений, как правило, проявляют интерес не только к творчеству, но и к выставочной деятельности. Сравнивая учебные программы разных учебных учреждений, мы выяснили, что в художественных образовательных учреждениях больше времени отдается именно художественно-творческой и выставочной деятельности студентов. В педагогических учреждениях художественной направленности большое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности в области педагогики, методики и искусствоведения. Однако мы считаем, что это поверхностное рассмотрение данной проблемы. Попадая в педагогическую среду, молодой специалист, сам может определить стратегию своего творческого развития и стремиться к саморазвитию и овладению профессиональными компетенциями.

Таким образом, педагогу-художнику для осуществления творческой деятельности необходимы следующие условия:

- мотивация к собственной художественно-творческой деятельности;
- профессиональные художественные знания, умения и навыки;
- систематическое повышение мастерства на основе повышения квалификации как художника-практика;
- творческие и методические объединения;
- заинтересованность работодателя и коллег;
- заинтересованность муниципалитета (городской галереи, музея и пр.).

Из этого следует, что среда, в которой находится педагог-художник, часто определяет его художественно-творческие устремления. Если его начинания поддерживаются коллективом, работодателем, муниципальными учреждениями (галереями и музеями), то это решает часть проблемы.

Еще одно важное условие успешного творческого развития педагога – это возможность совершенствоваться в художественно-творческом направлении. Этому способствуют мастер-классы, тренинги и курсы повышения квалификации, где более опытные коллеги помогают расти педагогам-художникам в профессиональном плане. В последнее время имеется большое разнообразие профессиональных курсов повышения квалификации и даже профессиональная переподготовка. Однако, данные виды подготовки направлены чаще всего на совершенствование педагогического профессионализма. Также замечено, что курсы и стажировки по художественной деятельности в престижных учреждениях и академиях имеют высокую стоимость и начинающему педагогу это не по карману.

В связи с вышесказанным, в основе низкой творческой деятельности педагога-художника, прослеживаются ряд составляющих: психологические (внутреннее торможение и нежелание что-то делать помимо основной профессиональной педагогической работы), педагогические (низкий уровень подготовки), социальные (отсутствие поддержки у окружения) и культурные

(непонимание значения данной работы). В решении указанных проблем, стоящих на пути педагога-художника (и не только начинающего), успешно помогают преодолевать разнообразные профессиональные и творческие объединения (творческие союзы художников, методические объединения и пр.). Эти объединения позволяют художникам-педагогам обмениваться опытом, организовывать встречи, форумы, конференции, конкурсы и выставки на разных уровнях (региональных, областных, всероссийских). Иногда в таких мероприятиях объединяются разные виды работы: пленарные заседания, работа круглого стола, мастер-классы, выставки и конкурсы. Эти мероприятия носят масштабный характер и позволяют обмениваться участникам информацией на разных уровнях, а также демонстрировать свое творчество. Участие в подобных мероприятиях дает педагогу-художнику мотивацию к своему совершенствованию в области педагогического и художественного творчества, а также понимание, куда следует двигаться. Как правило организаторы устраивают экскурсии в ведущие профильные учреждения, которые демонстрируют высокий уровень работы своих педагогов.

Следует отметить также, что художественно-творческая деятельность педагога оказывает большое влияние не только на самого педагога в плане личностного роста, но и на духовное развитие обучающихся, на формирование их жизненных установок. Личность педагога-художника является примером для подражания у учеников и определяют их художественные предпочтения. Творчество художника-педагога, обладающего соответствующими профессиональными компетенциями, будет необходимым и обязательным условием для гармоничного приобщения учащихся к миру культуры и искусства. Также педагог создает необходимые условия для появления мотивации и у обучающихся в своей художественно-творческой деятельности.

Таким образом, творческая деятельность педагога-художника очень важна для осуществления не только качественной работы в плане преподавания художественных дисциплин, но и для развития духовных связей со своими учениками. Имея возможность видеть творчество своего педагога, обучающиеся соприкасаются с внутренними его чувствам и переживаниями. Творчество педагога-художника – это способ общения со своими учениками, коллегами, внешним миром, это способ и возможность осуществлять качественную образовательную и воспитательную работу.

Литература:

1. Малинская Л.Л. Формирование профессиональной компетентности художника - педагога. Режим доступа URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Pedagogica/2_95883.doc.htm (дата обращения: 19.10.2023).
2. Князева О.В. Художественно-творческая деятельность как средство духовно-нравственного развития личности студента [Текст] / О.В. Князева, Т.В. Шуина // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». — Волгоград. — 2012. — №3(17). — С. 57 – 60.
3. Коханик Н.А. Повышение профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства в контексте культурологического подхода // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-professionalnoy-podgotovki-uchitelya-izobrazitel'nogo-iskusstva-v-konteks-kulturologicheskogo-podhoda> (дата обращения: 18.10.2023).

4. Неменский Б.М. Познание искусством. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – 192с.

5. Пайдуков П.В., Пайдуков А.В., Пайдуков Д.В. Ведущие профессиональные компетенции в содержании профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=23918> (дата обращения: 18.10.2023)

РАЗВИТИЕ ПЕРЦЕПТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

**Белоусова Татьяна Олеговна,
заместитель директора
ОБПОУ «Курский колледж культуры»
по научно-методической работе,
преподаватель истории и обществознания,
г. Курск, Курская область**

Современная образовательная среда художественного образования неразрывно связана с комплексом цивилизационных изменений в российском обществе. Аксиологический потенциал таких специальностей как менеджер социально-культурной деятельности, руководитель творческого любительского коллектива, преподаватель, артист-вокалист возрастает в условиях международной информационной депривации и девальвации традиционных российских ценностей. В этом контексте проблема диагностики и развития перцептивной культуры студентов СПО творческих специальностей становится актуальной в свете формирования комплекса профессиональных компетенций обучающихся.

В научном дискурсе понятие «перцептивная культура» трактуется как «личностная культура человека, связанная с восприятием, анализом, процессом переосмысления полученной информации, завершающаяся формированием образа, находящего отражение в дальнейшем перцептивном опыте человека [Ворохов]» Для студентов творческих специальностей Перцептивная культура детерминирована общепрофессиональными требованиями: необходимость анализа динамичного визуально-графического нарратива при оформлении и подготовке творческих программ, навык контент-анализа различных видов текстов, определение специфики перцептивных установок целевой аудитории – будущих зрителей и собственно участников творческих коллективов.

Процесс диагностики и развития перцептивной культуры у студентов творческих специальностей средствами гуманитарных дисциплин проходит ряд этапов: диагностика сенсорной сферы с определением ведущего сенсорного

канала, адаптация предметного материала гуманитарных дисциплин (история, обществознание) под формат восприятия (графические системы-изображения, знаково-символьные комплексы – тексты различной стилистики – все это объединено в визуальный концепт; фоновые документы, композиции и произведения классической и традиционной музыкальной культуры-аудиальный концепт. Следующим этапом в работе над структурными компонентами перцептивной культуры становится практическая отработка навыка восприятия от одномодального к полимодальному. Учебное занятие приобретает черты сложноорганизованного семантического пространства, в котором студент становится не только реципиентом образов отечественной и мировой культуры, на уровне «простого восприятия», но и получает возможность конструирования новых смыслов и творческих идей.

Метафизический эффект симбиоза предметного содержания гуманитарных дисциплин (истории и обществознания) с богатым культурным наследием как элитарной, так и народной культуры позволяет развивать когнитивную и перцептивную сферу личности студента органично и поступательно: от актуализации уже имеющегося перцептивного опыта до расширения «культурного горизонта» обучающегося.

Так на занятии по ОУП Обществознание на 1 курсе специальности Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество при изучении темы «Социальное пространство: ценности и социальные нормы» используются материалы следующего характера: рисунок-схема хореографической композиции (вальс, танго), фото-материалы – портреты А.Павловой и А.Вертинского, текст из сборника История народного танца З.Ткаченко. Каждый элемент перцептивного комплекса выстраивается в систему предметного содержания, отражая трансляцию ценностных установок различных поколений и в целом аксиологические доминанты эпохи Серебряного века.

Студенты работают с материалом максимально ориентированным на их будущую специальность, что определяет интенсивность перцептивного отклика аудитории. При освоении курса общеобразовательного учебного предмета обществознание и история у студентов расширяется культурологическая «включенность» в активное усвоение знаково-символьного культурного кода. Это формирует положительные паттерны к осмыслению профессиональных акцентуаций личности будущего руководителя творческого любительского коллектива (преподавателя).

В пилотном проекте по развитию перцептивной культуры студентов творческих специальностей на базе ОБПОУ «Курский колледж культуры» на данный момент участвует 110 обучающихся. Первичная диагностика показала, что более чем у 70% студентом ведущей сенсорный канал – визуальный.

Это обусловлено спецификой современной культуры, которая стремительно переориентируется на восприятие локальных и локальных визуальных посланий. Эпоха классических «текстов» в культуре уходит в прошлое. Это сопряжено с рядом проблем. Именно поэтому задача развития

перцептивной культуры студентов творческих специальностей может стать действенным механизмом, нивелирующим негативный эффект диффузного разрастания медийной культуры.

Литература:

1. Ворохоб Ю.А. Проблема формирования перцептивной культуры // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=9854> (дата обращения: 27.10.2023).

**ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ**

**Бобнева Дарья Сергеевна,
преподаватель хорового отделения
ОБОУ ДО «Мантуровская ДШИ»,
с. Мантурово, Курская область**

В современном обществе возрастает потребность в духовном развитии подрастающего поколения. В связи с этим растет роль дополнительного образования в области музыкального искусства. Общеизвестно, что музыка является инструментом нравственного воспитания детей, поэтому детская школа искусств одной из своих задач выдвигает духовно-нравственное развитие учащихся, повышение их социально-культурного уровня.

Современное дополнительное образование в области музыкального искусства приняло для реализации программы предпрофессионального направления обучения детей. Наряду с решением задачи выявления одаренных детей и подготовки учащихся к профессиональной музыкальной деятельности в «Рекомендациях» по реализации программ ставится вопрос о духовно-нравственном воспитании:

- «воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями».

Анализ средств духовного воспитания требует точного определения аспектов духовного развития детей. Поскольку духовное воспитание детей напрямую связано с их жизнью в социуме, то, по мнению авторов, к этим аспектам относятся патриотизм, любовь к родному отечеству, его культуре и традициям, уважение к своей семье, воспитание таких качеств, как коммуникабельность, нравственная позиция.

Духовному воспитанию учащихся способствует содержание музыкального образования, в которое входит:

- комплекс учебных предметов, направленных на повышение социально-культурного и духовно-нравственного уровня;
- учебный репертуар, способствующий духовно-нравственному воспитанию;
- концертная и музыкально-просветительская деятельность.

Рассмотрим каждый аспект применительно к духовному воспитанию учащихся в условиях детской школы искусств.

Учебные дисциплины исполнительского цикла – специальность, ансамбль, концертмейстерский класс (аккомпанемент), хор, оркестр – наряду с обучением навыкам музицирования способствуют духовному воспитанию учащихся. В ходе занятий происходит не только обучение детей и подростков навыкам исполнительского мастерства, получение ими знаний и умений в области музыкального искусства. Главным в процессе обучения является общение учащихся с педагогом, который является их проводником в мир музыки. Педагог-музыкант с самого начала работает с одним учеником или с небольшой группой учеников, что способствует индивидуальному подходу к каждому ребенку. Индивидуальный подход позволяет влиять на психику учащегося, нравственные устои, духовный мир в том случае, когда в ходе доброжелательного отношения к ученику педагог способен замечать и поддерживать все лучшие черты своего ученика, ценить в нем творческую личность. Здесь важной чертой преподавателя является выдержанность, умение слушать своего воспитанника, следить за его интересами, музыкальными предпочтениями и ненавязчиво их корректировать. Внимательное отношение педагога к ученику способствует возникновению и укреплению доверительных отношений в классе, что позволяет преподавателю формировать нравственные качества учащегося.

Занятия в хоровых, ансамблевых и оркестровых группах способствуют повышению коммуникативных качеств учащихся. Совместное творчество как никакая более деятельность способствует формированию поведения ребенка в социуме, так как творческий коллектив является моделью общества в его классном варианте. Общение в группе музыкантов базируется на репертуаре: на всех участников творческого коллектива – одно музыкальное произведение.

Изучение, трактовка, исполнение произведения требует общего мышления, действий всех исполнителей. В связи с этим А. Готлиб пишет:

«Взаимоотношения партнеров не могут строиться на основании какого-то «табеля о рангах», они изменчивы, зависят от многих конкретных обстоятельств, от структуры и развития как произведения в целом, так и его отдельных эпизодов. Для правильного взаимодействия с партнером участник ансамбля должен достаточно ясно представлять себе свою роль в решении совместных задач, свое место и функции в процессе реализации исполнительского замысла». В процессе групповой деятельности формируется правильное отношение учащихся к работе, уважение к партнерам по коллективу и руководителю, чувство взаимопомощи и

взаимовыручка, культура общения, что и является содержанием духовно-нравственного воспитания учащихся.

В заключение стоит отметить большую роль педагога в духовном развитии учащихся детской школы искусств. Педагог выполняет воспитательную функцию на уроке и во внеклассной деятельности, в его руках все рычаги управления поведением детей, он формирует их внутренний мир, тем самым развивая их духовное начало, их нравственные устои.

Литература:

1. Аракелова А.О. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: в 2 ч.: монография: сборник материалов для детских школ искусств / Авт.-сост.– М.: Минкультуры России, 2012. – Ч.1. – 118 с.
2. Воронина Е.А. Духовно-нравственное просвещение учащихся младших классов средствами русской музыки. – Вологда: ВИРО, 2006. – 200 с.
3. Уварова И.Б. Музыкальное исполнительство: редакция – М.: Музыка, 1973. – 238 с. Восьмой сборник статей

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ

**Васюкова Татьяна Анатольевна,
заслуженный работник культуры РФ,
заместитель директора по учебно-методической работе
районного муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Знаменская Детская школа искусств»,
с. Знаменка, Тамбовская область**

Одним из стратегических направлений развития системы детских школ искусств в России является создание благоприятных условий для формирования высокообразованной, конкурентоспособной личности с этическим отношением к миру, творческим типом мышления, развитой мировоззренческой культурой, сохраняющей при этом свою уникальность, неповторимость, а также одаренность в различных сферах искусства. Одаренные дети являют собой бесценное национальное достояние, из которого формируется интеллектуальная элита нашего общества. Они задают направление, определяют темп и масштабы прогресса человечества.

Уже в раннем возрасте выявление одаренных детей должно начинаться на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, а также способности к обучению различным видам искусства. Чем раньше будет выявлена природная одаренность ребенка и начата целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться

одаренная личность и тем больших успехов она сможет достичь в дальнейшей жизнедеятельности.

В соответствии с требованиями современного образовательного стандарта во многих детских школах искусств создаются психолого-педагогические службы поддержки с привлечением детских психологов, основными задачами которых являются:

- выявления потенциальных возможностей и проведение диагностики, а также мониторинг успешности одаренных детей с использованием ресурсов психологических служб;

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями;

- обеспечение оптимизации деятельности педагогических команд, направленных на формирование детско-профессионально-социальных общностей (через использование в работе технологий проектно – практической деятельности);

- определение условий, способствующих личностному и профессиональному самоопределению учащихся, а также определение условий, способствующих снижению эмоционального выгорания педагога;

- повышение профессиональной компетентности педагогов посредством специальной подготовки по педагогике и психологии одаренности. [Психология, 76].

Выявление одаренных детей – это продолжительный процесс, связанный с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна, поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, то есть поэтапный их поиск.

В качестве одного из множества источников дополнительной информации в рамках программы идентификации одаренного ребенка могут использоваться психометрические тесты, но ни в коем случае не в качестве единственного критерия для принятия решения о том, что данный ребенок является «одаренным» либо «неодаренным».

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований:

- 1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей;

- 2) длительность процесса идентификации;

- 3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам;

- 4) экспертная оценка продукта деятельности детей с привлечением преподавателей различных направлений;

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка) [Доровский, 12].

Проводить проблемные уроки целесообразно по особой программе, а также использовать тренинговые методы, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния на одаренных детей. Однако комплексный подход к выявлению одаренности не избавляет полностью от ошибок. В результате может быть «пропущен» одаренный ребенок или, напротив, к числу таковых может быть отнесен ребенок, который никак не подтвердит этой оценки в своей последующей деятельности.

В практической работе с учениками (чаще младшего школьного возраста) вместо понятия «одаренный ребенок» использую понятие «признаки одаренности ребенка» (или «ребенок с признаками одаренности»). Почему? Да потому, что детский возраст, а именно период становления способностей и личности, - это время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого явления – одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития одаренности.

Об одаренности ребенка следует судить не только по его школьным или внешкольным делам, но и по инициированным им самим формам деятельности. В некоторых случаях причиной, задерживающей становление одаренности, несмотря на потенциально высокий уровень способностей, являются те или иные трудности развития ребенка: например, заикание, повышенная тревожность, конфликтный характер общения и т. п. При определенных условиях оказания такому ребенку психолого-педагогической поддержки эти барьеры чаще всего снимаются. Таким образом, одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидной форме.

В младшем школьном возрасте одаренность можно рассматривать в качестве потенциала психического развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности, однако при этом следует учитывать специфику одаренности в детском возрасте (в отличие от одаренности взрослого человека), а именно:

1) детская одаренность часто выступает как проявление закономерностей возрастного развития и каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей;

2) под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного поведения, типа семейного воспитания и т. д. может происходить «угасание признаков детской одаренности»;

3) своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического

развития, как итог: по одним признакам ребенок может идентифицироваться как одаренный, по другим – как отстающий в психическом развитии;

4) проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности (или шире – степени социализации), являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка. [Практический, 26]

Самые замечательные способности ребенка не являются прямым и достаточным показателем его достижений в будущем, так как оценка конкретного ученика как одаренного в значительной мере условна. Нельзя закрывать глаза на то, что признаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже при самых, казалось бы, благоприятных условиях могут либо постепенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации практической работы с одаренными детьми.

Данная работа предполагает различные методики родительского исследования, беседы, мониторинги и т.д. Психологу важна помощь в получении информации о ребенке, обработав её, составляется карта одаренности, где можно количественно оценить степень выраженности у ребенка различных видов одаренности (интеллектуальной, творческой, академической, художественно-изобразительной, музыкальной, литературной, артистической, технической, лидерской, спортивной) и определить, какой вид у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволит увидеть индивидуальный, свойственный каждому ребенку «портрет» развития его дарований.

В заключение хотелось бы отметить, что режим психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в современной детской школе искусств должен не только отслеживать актуальный психолого-педагогический статус каждого ребенка в самые сложные возрастные его периоды, но и прогнозировать зону ближайшего развития у детей «скрытых», нереализованных пока возможностей и способностей, а оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью, к любому ребенку следует относиться с большой надеждой и терпеливым ожиданием.

Литература:

1. Доровский А.И. Дидактические основы развития одаренности учащихся. - М.: Российское педагогическое агентство, 1998.
2. Кашапов М.М., Адушева Ю.А. Абнотивность как качество педагога, значимое для работы с одаренными учащимися разного возраста. // Одаренный ребенок, №6- 2004.
3. Латыпов Н. Минута на размышление. Основы интеллектуального тренинга. - Спб.: Питер, 2005.
4. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. Самоукина Н. - ИНТОР, 1997.
5. Психология одаренности детей и подростков. / Под. ред. Лейтеса Н. С. М.: Академия, 1996.
6. Психология одаренности: от теории к практике// Под ред. Ушакова Д. В. - М.: ПЕРСЭ, 2000.
7. Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. И. В. Дубровиной. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1998.

8. Справочник психолога начальной школы Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. -
Издательство: Феникс, 2011.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ГОЛОДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КШЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

**Гайкова Елена Валерьевна,
директор ОБОУ ДО «Кшенская ДШИ»,
рп. Кшенский, Курская область**

Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества привели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью образования становится не объём усвоенных знаний и умений, а гармоничное разностороннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовка ребёнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация.

Одним из аспектов такого развития является художественно – эстетическое воспитание подрастающего поколения посредством приобщения детей к культуре, воспитания будущих профессионалов в области культуры и искусств. Этот вопрос следует рассматривать в числе важных направлений культурной политики российского государства.

Система детского художественного образования на начальном этапе возложена на детские школы искусств (далее по тексту - ДШИ). Детские школы искусств (в них обучаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет), выполняя функции общего художественно-эстетического образования и воспитания детей, обеспечивают раннее выявление одаренных детей и, что важно, создают условия для их дальнейшего профессионального становления.

Отечественное образование в области искусств имеет богатое историческое прошлое. Начиная с XIX века, оно обеспечивало полноценную подготовку создателей художественных произведений, их исполнителей, компетентных слушателей, зрителей и педагогов, что играло ключевую роль в реализации социально-культурного потенциала всех видов искусств. Как известно, в советское время сформировалась трехуровневая модель подготовки творческих кадров (ДШИ – среднее профессиональное – высшее профессиональное учебное заведение по профилю). Эта система была признана мировым профессиональным сообществом и стала основой исполнительского и изобразительного искусства [Климчук, 2].

Детская школа искусств - наиболее удачная, проверенная временем образовательная форма для реализации наиболее актуальных педагогических инноваций, с одной стороны, и для эффективного использования прекрасных традиций отечественной школы, с другой. Недооценка искусства, отношение к

нему как к вспомогательному средству, девальвирует его роль в развитии духовной культуры человека [Касторнова, 1].

Однако, несмотря на особый правовой статус ДШИ, определенный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ, значимость художественного дополнительного образования, в том числе включающего реализацию дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, и его приоритетность на национальном уровне, учреждения дополнительного образования имеют ряд проблем, одной из которых является кадровый голод. Особо остро эта проблема касается ДШИ, находящихся в удаленных от областного центра муниципальных районах.

Проблема кадрового голода в системе дополнительного художественного образования имеет свои особенности, обусловленные не только отсутствием конкурсного отбора молодых специалистов на рабочие места, но и отсутствием подготовки смены кадров педагогами пенсионного и предпенсионного возраста. Анализ показателей среднего возраста педагогического состава в ОБОУ ДО «Кшенская ДШИ» показал, что средний возраст преподавателей на сегодняшний день составляет 47 лет, при этом 3 человека из 14 относятся к категории людей в возрасте старше 65 лет. Такой же анализ был проведен в ОБОУ ДО «Черемисиновская ДШИ», где средний возраст педагогов составил 47 лет, 2 человека из 9 относятся к категории людей в возрасте старше 65 лет; в ОБОУ ДО «Медвенская ДШИ», где средний возраст педагогов составил 49 лет, 1 человек из 14 относится к категории людей в возрасте старше 65 лет; в ОБОУ ДО «Касторенская ДШИ», где средний возраст педагогов составил 55 лет, 4 человека из 13 относятся к категории людей в возрасте старше 65 лет; в ОБОУ ДО «Тимская ДШИ», где средний возраст педагогов составил 55 лет, 1 человека из 11 относится к категории людей в возрасте старше 65 лет; в МКУ УДО «Горшеченская ДШИ», где средний возраст педагогов составил 52 лет, 2 человека из 14 относятся к категории людей в возрасте старше 65 лет. Стоит отметить, что все школы, предоставившие данные для анализа расположены в муниципальных районах Курской области и примерно равноудалены от областного центра. При этом общее количество выпускников вышеуказанных ДШИ, продолживших обучение в образовательных учреждениях профессионального образования в области культуры и искусств в течение последних 5 лет, составило 22 человек, из них вернулись в школы работать 2.

Согласно проведенному анализу можно говорить о существующей проблеме региона в целом, решение которой не терпит замедления. Существует большое количество методических разработок и реферативных отчетов на данную тему, авторами которых являются методисты и преподаватели ДШИ всей страны. Однако большинство из них они имеют описательный характер и не опираются на реальные результаты применяемых практик.

Существует несколько путей решения кадровой проблемы в отрасли культуры и искусства педагогической направленности. Некоторые из них нашли применение в Кшенской детской школе искусств.

Одним из таких решений является заключение договора о целевом обучении ребенка в образовательном учреждении профессионального образования. Казалось бы, общая практика, применяемая почти всеми ДШИ по всей России. Однако особенностью такого варианта обновления кадрового потенциала в Кшенской детской школе искусств является гарантия приема на работу на должность «преподаватель» или «концертмейстер» студента, заключившего такого рода договор, после успешного окончания двух курсов учебного заведения. Данная практика позволяет не только обновить и «омолодить» педагогический состав коллектива, но и дает возможность будущему специалисту непосредственно познакомиться со спецификой, характерной для работы в ДШИ, углубить свои знания и умения, улучшить и скорректировать навыки, которые возможно приобрести только практически. Таким образом, результат такого пути решения проблемы обновления кадрового состава направлен в две стороны и имеет равнозначно положительный вектор.

Не менее важной составляющей для привлечения молодых специалистов является материально – техническая база. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс занимает одно из первых мест среди многочисленных направлений в системе дополнительного художественного образования. Компьютеризация и информатизация во многом определяет качество, эффективность и доступность образования. Огромное значение имеет обновление фонда музыкальных инструментов.

На сегодняшний день в России реализуется Национальный проект «Культура», благодаря которому детские школы искусств получили равную возможность приобрести музыкальные инструменты и оборудование. На примере Кшенской детской школы искусств можно отметить, что обновление материально – технической базы привлекло внимание населения к деятельности школы, что в свою очередь повлекло значительное увеличение контингента. Следовательно, напрашивается вывод о кадровой потребности. На основании вышеизложенного, молодые специалисты, принимающиеся на работу впервые, могут быть уверены в завтрашнем будущем, так как они условно обеспечены обучающимися с учетом возросшего спроса к тому или иному виду искусства.

Последние десятилетия характеризуются появлением и активным развитием такого социокультурного феномена, как проектная деятельность, которая становится неотъемлемым компонентом жизни человека практически в любой сфере, в том числе и в дополнительном художественном образовании. С одной стороны, это связано с необходимостью перестроить учебный процесс с позиции формирования познавательной активности и развития творческого потенциала личности ребенка, с другой стороны, это уникальная возможность решить ряд задач, в том числе проблему кадрового голода. Таким проектом можно назвать «Шаг в будущее», реализация которого планируется с 2024 г. Его суть заключается в конкурсном отборе среди обучающихся старших классов ДШИ, готовых попробовать себя в роли преподавателя. При реализации данного проекта конкурсантам будет предложена возможность проявить педагогический талант, продемонстрировать свою эрудицию в области искусств. Безусловно,

проведение конкурсной программы не может осуществляться без привлечения опытных педагогов в качестве консультантов, помощников, направляющей силы. В данном случае можно смело говорить о набирающей популярности форме работы как наставничество.

Суть восполнения кадровой потребности в данном варианте решения проблемы заключается не только в возможности для обучающихся старших классов ДШИ (допустимого возраста) продолжать обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в области культуры и искусств на внеконкурсной основе с гарантией последующего трудоустройства, но и формирования понимания у ребенка значимости педагогической профессии, ее привлекательности, возможности реализации креативных инноваций в купе с традиционными формами. Ведь многие абитуриенты, поступая в профильные учреждения не всегда понимают, чем им все-таки придется заниматься в будущем. Также реализации проекта будет способствовать становлению статуса ДШИ как первой ступени трехзвенного образования.

Следует сказать, что упрощенный вариант данного проекта апробируется в Кшенской ДШИ на школьном уровне и на сегодняшний день дал свои результаты. Двое обучающихся проявили интерес к педагогической профессии и желают заключить договора о целевом обучении.

Будущее детских школ искусств и воспитание культурно-образованного, духовно-развитого общества в целом зависит от наших сегодняшних решений. Если к проблеме кадрового голода в сфере педагогики в области культуры и искусств отнестись несерьезно сегодня, то завтра мы получим огромную брешь в нашем культурном сознании, что может привести к потере традиционного наследия и размытости границ национальной идентификации. Именно поэтому так важно создать все условия для привлечения молодых специалистов и потенциальных педагогов в сферу художественного образования. Как говорил французский драматург Пьер Бомарше: «Не надо искать путь к победе – надо создать такие условия, чтобы все пути вели к ней!»

Литература:

1. Касторнова Е.А. Детская школа искусств – основное звено в системе художественно – эстетического образования. Проблемы и перспективы развития (infourok.ru) // Е.А. Касторнова. – г. Знаменка: 2020. – URL: https://культура.екатеринбург.рф/common_content/item/education_post/104?ysclid=loh0zbxwx971199361, (дата обращения: 29.10.2023).

2. Климчук А.А. Актуальные вопросы развития детских школ искусств // А.А. Климчук. – г. Новосибирск: 2021. – URL: Актуальные вопросы развития детских школ искусств - Педагогическая академия современного образования (xn--80aakcbevmvw9p.xn--p1ai), (дата обращения: 29.10.2023)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРСКИХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РИСОВАНИЯ. КОФЕЙНАЯ ЖИВОПИСЬ

Головина Светлана Анатольевна,
преподаватель рисунка, живописи и композиции,
МБОУ ДО ДХШ №2 им. А.А. Дейнеки,
г. Курск, Курская область

Рисование нетрадиционными техниками открывают широкий простор для детской фантазии, дает ребёнку возможность увлечься творчеством, развить воображение, проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность.

Проведение творческой художественной деятельности с использованием нетрадиционных техник развивает: пространственное мышление; чувство композиции, ритма, колорита, чувство фактурности и объёмности: уверенность в своих силах; развивает мелкую моторику рук; умение детей действовать с разнообразным материалом; творческие способности, воображение и полёт фантазии; побуждает детей к творческим поискам и решениям и конечно же во время деятельности дети получают эстетическое удовольствие.

Для обучающихся в художественной школе можно использовать следующие виды нетрадиционного рисования в синтезе изучения основ композиции: рисование по мятой бумаге, рисование акварель с солью, монотипия, рисование по наждачной бумаге, граттаж, рисование кофе. Использование этих техник позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники интересны обучающимся всех возрастов, развивают воображение, дают полную свободу для самовыражения.

По мнению Л.С. Выготского и Н.А. Ветлугиной следует, как можно раньше побуждать детей к выполнению творческих заданий, ведь создавая, ребёнок учится общаться с окружающим миром, видеть его красоту, замечать мелочи и нюансы. Обучаясь работе с различными материалами, узнавая их специфику, у обучающихся развивается образное мышление. При ознакомлении с произведениями искусства, дети приобщаются к культурной традиции своего народа и знакомятся с культурой других стран.

В своей статье я хочу рассказать об опыте рисования с обучающимися при помощи кофе.

Кофейная живопись, кофе-арт или кофеграфия — (англ. «coffee art», «coffee painting», «arfé») — техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых переходов. Кофе-арт совмещает особенности живописи и графики. Термин «Coffee art», который впоследствии стал

общеупотребляемым термином во всем мире, был введен американскими художниками Эндрю Сор и Энджел Саркела-Сор, работающими в этой технике.

Рисование кофе это старинное искусство. В далёкие времена перемолотые зерна кофе смешивались с водой и просто выливались на лист бумаги. Затем листочек поворачивали под разным углом и получалось некое изображение. В последующем рисование кофе становится более совершенной техникой. Художники начинают передавать любые зрительные образы. Первые картины, написанные исключительно кофе (кофейным раствором), были представлены в конце 90-х годов художниками из Таиланда и Индии.

Для рисования можно использовать очень крепко заваренный молотый кофе, но лучше растворимый молотый кофе в гранулах. Именно растворимый кофе позволяет получить насыщенный, почти чёрный тон. И это позволяет делать рисунки контрастными, от самых светлых оттенков до глубоких тёмных акцентов. Индийская художница Амита Дутта называет свои растворы для рисования «кофейные сиропы». И действительно, можно так развести кофе, что получится сиропобразная густая натуральная краска (Рис.1)

Рис.1 Индийская художница Амита Дутта со своей картиной

Американские художники Энджела Саркела и Энди Саур создают совершенно невероятные и оригинальные картины из кофе. Они нашли способ изображения при помощи кофейного напитка и вот уже много лет удивляют всех поклонников своего творчества и просто необычного современного искусства всё новыми и новыми работами. Надо сказать, что по стилистике это искусство можно отнести к новомодному фуд-арту, то есть искусству из предметов еды ли пищи (Рис. 2).

Рис. 2 Художники Энджела Саркела и Энди Саур и их картины

Можно провести аналогию акварельной живописи с кофеграфией. Акварельная живопись известна своей прозрачностью и плавностью переходов цветов. Она позволяет художнику создавать нежные и воздушные работы, где каждый мазок кисти оставляет свой след. В то время как акварельная живопись уделяет особое внимание использованию воды в процессе создания произведения, кофейная живопись привносит дополнительную изюминку в виде аромата и текстуры кофе. Она создает необычные разводы и узоры, которые придают работе органичность и эффектность. Большим преимуществом кофе как материала для рисования является необычайная пластичность, то есть при необходимости его можно достаточно легко вымыть при помощи воды. Это позволяет корректировать рисунок и достигать самой лучшей передачи оттенков. Главное отличие кофейной живописи от рисования акварельными красками заключается в количестве цветов, которые оказываются в распоряжении художника. Работая с кофе, мы используем только коричневый цвет, зато оттенков у него множество: от нежно-кремового до темно-каштанового, глубокого темно-коричневого акцента. (Рис. 3)

Рис.3 Примеры детских работ в технике «кофейная живопись» от самого светлого оттенка коричневого до тёмного

Для кофейного рисования нам понадобится:

- кофейный раствор (гранулированный кофе, разведённый малым количеством воды);
- акварельная бумага, плотная;
- кисти синтетика (круглые, плоские № 1, 3, 6), щетина
- вода;
- сухие салфетки (вытирать кисточки).

На занятиях по изобразительному искусству с обучающимися можно создать не только полноценную станковую композицию со множеством планов и фигур, но и создать небольшие картинки-открытки (к определенным календарным праздникам) на отработку законов, правил композиции. Еще получается настоящая ароматерапия в процессе работы! Можно сделать закладку для книги. Детям очень нравится рисовать в такой технике (Рис. 3, Рис. 4)

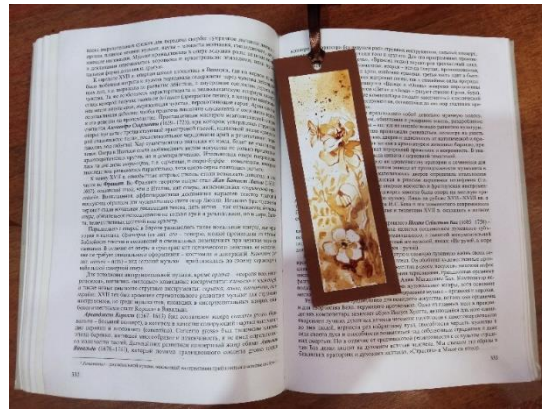

Рис.4 Варианты работ в технике «кофейная живопись» для обучающихся

Сегодня кофейная живопись становится всё популярнее у ценителей по всему миру. Эта техника живописи прекрасно дополняет мир искусства, предоставляя альтернативные способы творчества и самовыражения. С ее помощью юные художники могут создавать свои произведения, обладающие уникальным шармом и эмоциональной глубиной. Она позволяет воплотить не только визуальную красоту, но и аромат и ощущение уюта, создавая неповторимые и вдохновляющие работы искусства.

Литература:

1. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество: метод. пособие – М., 2006. – 190 с.
2. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования, изд. Каро, СПб, 2007 – 112 с.
3. Кофейные картины немой девочки. https://coffee-expert.com.ua/rus/blog/kofeynie_kartini_nemoy_devochki.htm, (дата обращения 24.10.2023).
4. Картины из кофе. Энджела Саркела (Angel Sarkela) и Энди Саур (Andy Saur) <https://art-assorty.ru/4921-kartiny-iz-kofe.html>, (дата обращения 24.10.2023).
5. Картины из кофе https://ru.wikipedia.org/wiki/Картины_из_кофе, (дата обращения 24.10.2023).

РОЛЬ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КОНЦЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

**Железнова Валентина Николаевна,
преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств»,
с. Рышково, Курская область**

Железнова Валентина Николаевна является основателем и руководителем пяти творческих действующих коллективов: самый молодой, которому всего 4 месяца – ансамбль народной песни «Горошины», в его состав входят девочки от 5 до 13 лет в количестве 10 человек; сводный казачий хор работников КДУ Медвенского района «Вольница» – 39 человек от 25 лет и старше – существует

почти два года; образцовый ансамбль казачьей песни «Вольница-kids» – 9 ребят (2 парня и 7 девочек) 12-15 лет – работает на протяжении семи с половиной лет; образцовый фольклорный ансамбль «Ладушки» (младшая группа) – 8 ребят (2 мальчика и 6 девочек) от 7 до 14 лет – существует пять с половиной лет; образцовый фольклорный ансамбль «Ладушки» (старшая группа) – наш долгожитель, которому уже пошел 19 лет состоит из 6 человек – 2 парня и 4 девушки от 17 до 22 лет, некоторые из этих ребят поют в нем со дня основания на протяжении 18 лет.

Отметим проблемы работы и организации хоровых и ансамблевых коллективов.

1. Общий возраст участников коллективов от 5 до 65+. Поэтому, конечно же, к каждому возрасту, человеку, личности необходим только индивидуальный подход. При этом подход к каждому коллективу тоже индивидуален. Для этого, работая по одной и той же методике, материал для обучающихся преподносится по-разному всем. Например: что взрослому можно объяснить на равных, ребенку необходимо преподнести через элементы игры, работая с голоса или слушая музыкальный инструмент.

2. Не все взрослые люди приходят в коллектив с узким специальным образованием. Вроде бы взрослый человек, понимающий, грамотный, образованный. Но нет музыкальной подготовки, человек не знает элементарных нот и музыкальной грамоте не обучен. В этом тоже заключается определенная трудность для педагога-наставника. Пример: в казачьем хоре – из 39 человек только 2 имеют профильное музыкальное образование. Люди не знают даже основы нотной грамоты и это, конечно же, тоже сложность, так как все музыкальные тонкости преподаватель должен передать простыми и доступными для обывателя словами. И не только передать, но и добиться понимания и отдачи с его стороны, т.е. наладить обратную связь.

3. Подростковые коллективы – это вообще отдельная тема для разговора, так как начинается переходный период, и преподаватель начинает фантазировать, как же их удержать, чтобы они не ушли в другую сферу деятельности или еще хуже «на улицу». И тут в ход идут любые уловки опытного педагога-наставника. Самое первое репертуар. Понимаем, что в народной песне, сложно что-то выбрать для подростков подходящее, но если сильно постараться можно. Очень хорошо ими воспринимаются казачьи, плясовые или подвижные песни. Если в коллективе есть хотя бы один мальчик то надо обязательно вводить минимальные элементы народной хореографии парочками. Или сделать ему отдельный сольный выход: в казачьей песне можно добавить сабельку и т.д. Девочкам шали или платочки. Чтобы они не только статично пели и попадали в ноты, но и танцевали, т.к. тактильный эффект всегда дает положительный результат.

И вот уже в «подрощенном» коллективе, когда все эти трудности вы переросли вместе со своими участниками и преодолели их, тогда уже у человека вырабатывается устойчивое понимание, что ансамбль или хор это творческая семья, без которой он уже не представляет жизни. Пример – старшие участники ансамбля «Ладушки», они пришли, когда им было по 3,5 – 4 годика, сейчас им по

22-23 года. Все ребята из этой группы окончили ДШИ. Но по специальности пошла только дочь педагога, Алина, которая сейчас является солисткой концертно-творческого центра им. Щепкина, а так же работает в ДШИ с детским коллективом и продолжает обучение в университете. Остальные участники учатся, работают по другим специальностям, но раз в неделю коллектив обязательно собирается на 2-3 часа для танцев, песен, разговоров и выступлений.

И вот теперь сделаем акцент на том, как же все таки «удержать» коллективы вместе? Ответим: обязательно должна быть ЦЕЛЬ занятий, даже у самого начинающего коллектива. И это цель – концерт или публичное выступление, конкурс и т.д. Цель может быть у всех разная по уровню, но обязательно БЫТЬ. И тут вступает в действие опыт и правильный подход педагога-наставника. Например: для коллектива, который только начинает свою творческую жизнь (не зависимо от возраста), нужно начинать с камерных концертов для родителей, близких, учителей, коллег (если взрослые) и т.д. Для тех, кто обязательно поддержит в любом исходе выступления, а не будет корить и указывать только на ошибки не находя ничего хорошего в выступлении.

Для более опытных коллективов, когда видно, что участники уверенно держат строй, спокойно ведут себя в роли исполнителей можно начинать выезды за пределы своего района, города: участие в областных мероприятиях, фестивалях, участие в съемках программ и т.д. В таких мини путешествиях педагог-наставник решает сразу несколько задач: сплоченность коллектива в непринужденной обстановке (транспорт, гостиница и т.д.), смена предлагаемых обстоятельств, выступления в новых условиях, а так же встречи с кумирами, которые воодушевляют и мотивируют обучающихся на дальнейшую профессиональную деятельность. Общая цель и идея очень сближает всех участников коллектива, включая сопровождающих родителей. После таких концертов-поездок люди, которые в обычной жизни живут в разных районах, имеют разные интересы и т.д. начинают общаться и ждут следующую встречу с нетерпением. Дети, родители и взрослые участники приходят к пониманию того, как важны общие занятия, для чего эти многочасовые репетиции. И наоборот если человек не стремиться к конечному результату – цели, у него пропадает интерес к любому занятию.

КЛАДЕЗЬ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

**Киркова Дарья Ивановна,
преподаватель МБОУ ДО г. Кургана
«Детская школа искусств №4»,
первая квалификационная категория,
г. Курган, Курганская область**

Приобщение детей к истокам народной культуры заключается не только в получении информации, но и в практическом применении полученных знаний и умений школьниками в повседневной жизни. Кроме того, в процессе ознакомления с родной культурой они знакомятся и приобщаются к общечеловеческим ценностям.

Благодаря мероприятиям, проводимым в рамках внеурочной деятельности учащиеся учатся:

- использовать полученные знания в жизни;
- работать в сотрудничестве;
- распознавать малые фольклорные формы- загадки, считалки, потешки, прибаутки, пестушки;
- понимать смысл обрядовых праздников и традиций.

При разработке мероприятий внеурочной деятельности среди учащихся общеобразовательной школы было проведено анкетирование на знания детей устного и песенного народного творчества. В мероприятии в апреле 2023 г приняли участие 50 учащихся. Анкетирование показало, что 70% детей не знакомы с русским музыкальным фольклором и устным народным творчеством (потешки, сказки, прибаутки, пестушки). Недостаточный уровень общей эстетической культуры обучающихся, который отражается в поведении и общении среди сверстников и взрослых. Дети мало знакомы с русским фольклором, мало знают сказки, загадки, потешки, пестушки, прибаутки, песни, а ведь это история русского народа, которая зародилась еще в глубокой древности. На русском фольклоре выросло не одно поколение детей. Потому внеурочную деятельность было решено проводить с участием сверстников. Таким образом, мероприятия помогут выстроить доброжелательные связи внутри социальных групп, а учащимся школы искусств на практике продемонстрировать свои знания.

Занятия будут проходить в средних общеобразовательных школ г. Кургана между уроками в игровой форме, привлекающие внимание учащихся к народному творчеству. Благодаря этому дети познакомятся с историей народного творчества, с детьми будут выучены жанры детского фольклора (сказки, загадки, потешки, пестушки, прибаутки, песни), традиционные хороводы, игры.

Цель внеурочной деятельности по предмету «Народное творчество»: Формирование общечеловеческих ценностей учащихся и чувство патриотизма.

Задачи данных мероприятий:

-заложить прочный фундамент в освоении учащимися национальной культуры, особенностями духовной среды;

-способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию, к культурным традициям русского народа;

- обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;

-развивать интерес к русским традициям;

- прививать любовь к малой родине, воспитывать чувство патриотизма.

Современный стиль жизни диктует быструю смену впечатлений и краткость информации. Формы, используемые при проведении таких мероприятий, учитывают эту особенность.

Всего запланировано 8 тематических мероприятий, 1 мероприятие – «Ярмарка-свистунья».

1. «Завлекай-ка, балалайка!»

Знакомство детей с некоторыми русскими народными музыкальными инструментами: балалайка, домра, гармонь; духовыми музыкальными инструментами: свирель, жалейка; шумовыми музыкальными инструментами: ложки, трещетки, рубель.

2. «У ворот хоровод»

Знакомство с видами хоровода. Какое сакральное значение имели фигуры хоровода.

3. «Путешествие в Потешколяндию»

Мероприятие пройдет в форме «игры-ходилки». В игровом поле спрятаны потешки, прибаутки. Учащиеся бросают кубик и переставляют свою фишку вперед ровно на столько шагов, сколько выпало очков на кубике. На выпавшей ячейке дети изображают потешку, прибаутку, пестушки.

4. «У медведя во бору»

Музыкальный квест по станциям, учащиеся доходят до финиша, где спрятан клад с призами.

5. «Шкатулка позолоченная»

Игра - знакомство с персонажами русских народных сказок

6. «Угадай-ка»

Игра по типу «Угадай мелодию», будут звучать различные русские народные музыкальные инструменты, дети на слух должны определить звучание.

7. «Придумай-дорисуй»

На бумаге будут рандомно изображены различные фигуры, узоры. Задача детей как можно интереснее придумать и дорисовать рисунок. Лучшие работы получают памятные призы.

8. «Разрешите пригласить»

Знакомство с русскими играми и плясками.

По итогам учебного года дети смогут принять участие в театрализованном народном гулянии «Ярмарка свистунья» с исполнением выученных произведений.

Таким образом, будут созданы условия для приобщения детей к фольклору; развиваться у учащихся память образно-ассоциативного мышления, воображение на основе русского фольклора.

Несомненно, обогатится внутренний мир детей через фольклорное слово и наглядные действия. Они познакомятся с русскими фольклорными танцевальными традициями; обрядовыми праздниками, русскими народными играми.

Литература:

1. Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Просвещение, 1977.
2. Афанасьева А.Б. Праздники русского народного календаря. Методические рекомендации. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1996.
3. Бахтин В. От былины до считалки. М.: Детская литература, 1982.
4. Былины о богатырях земли русской. / Сост. А. Н. Нечаев. М.: ООО Издательство «Родничок», 2018.
5. Владыкина-Бакинская Н. М. Русские хороводы и хороводные песни. – М.; Л.: Музыка, 1951.
6. Куприянова Л.Л. Программа «Русский фольклор». 1-4 кл. Факультативный курс. М.: Мнемозина, 2000.
7. Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Просвещение, 1997.
8. Науменко Г.М. Дождик, дождик, перестань: Русское народное детское музыкальное творчество. М.: Советский композитор, 1988.
9. Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. Ч. 1, 2. – М.: Рифмэ, 1999.
10. Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь на каждый день и для каждого дома. – СПб.: Азбука-классика, 2007.
11. Путилов Б. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. – СПб.: Азбука-классика,, 2008.
12. Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе. М.: ЦГЛ, 2005.
13. Шпикалова Т.Я. Программа «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства (1 – 4 классы)».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»

**Кретинина Ольга Валентиновна,
директор МАУ ДО «Школа креативных индустрий»,
г. Липецк, Липецкая область**

МАУ ДО Школа Креативных Индустрий открыла свои двери 12.09.2022 для 120 учеников по бюджетной форме обучения. На данный момент в школе функционируют 6 студий:

- Студия электронной музыки
- Студия интерактивных цифровых технологий VR/AR/MR

- Студия анимации и 3Д графики
- Студия фото/видео производства
- Студия звукозаписи
- Студия дизайна

Миссия нашей Школы – вырастить наших специалистов в сфере креативных индустрий. В г. Липецке они будут создавать креативные проекты, развивать отрасль, бизнесы и креативную экономику с выходом на федеральный и международный уровень.

Образовательный процесс строится по учебной программе «Креативные технологии», рассчитанной на 8 часов в неделю на одну группу. Обучающие распределены на 24 группы, согласно расписаниям. За учебный год 2022-2023 ученики изучают основы креативных индустрий и в конце учебного года выходят на подготовку итоговых проектов.

Учебный процесс строится согласно учебным планам, рабочим программам, календарно-тематическим планам. Текущие, итоговые просмотры проектов и их обсуждения проводятся по графикам.

Директор школы Кретинина Ольга Валентиновна, 1981 г.р., образование высшее, член Союза Фотохудожников России. Назначена на должность 02.03.2023г.

Заместитель директора по УВР Настыч Лариса Валерьевна, 1979 г.р., образование высшее.

Преподавательский и методический коллектив школы состоит из представителей креативных индустрий региона. Для выполнения муниципального задания задействованы 11 ставок преподавателей и 4 ставки методистов.

Ученики и преподаватели принимают участие в конкурсах различного уровня. Количество участников конкурсов более 100 человек, из них 14 победителей. В процентном распределении участие в конкурсах представлено в следующем соотношении: 63,4% конкурсы всероссийского уровня, 30% конкурсы международного уровня и 6,6% конкурсы городского уровня. Работы учеников студии фото/видео производства с 15 марта 2023 по 15 апреля 2023 принимают участие в межрегиональной выставке в г. Воронеж. В 2022 ученики школы стали лауреатами I и II степени 12 областных Дельфийских игр «Старт надежды», рекомендованы к участию во всероссийском этапе Дельфийских игр.

В ШКИ реализуется обучение по проектной деятельности. Примером могут служить работы учеников студии Дизайна, которые участвовали в проекте на разработку «Карты города», цель проекта создать карту достопримечательностей и Логотип города к празднованию 320 летия.

Ученики студии фотопроизводства на данный момент реализуют проект «Династии»: **По стопам культуры**

Упоминание о профессиональных династиях можно встретить на протяжении всей истории нашей страны. Престиж преемственности той или иной сферы деятельности менялся в зависимости от периода развития страны. Прообразы профессиональных династий в ремесленном деле мы видим уже в

дореволюционной России, в советском периоде развития страны активно формируются рабочие династии, в эпоху рыночной экономики династии юристов и банкиров.

Профессиональная династия — это ряд поколений, передающих из рода в род профессиональное мастерство и традиции.

Последние десятилетия наблюдается сдерживание развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Это вызвано старением кадров и стереотипностью мышления педагога дополнительного образования, отсутствием актуальной информации о профессиональной деятельности для молодых специалистов сферы культуры и искусства, медленной интеграции инновационных методик преподавания в традиционные.

В 21 веке Правительство РФ объявило национальным приоритетом развитие культуры. Культуре стала отводиться ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний. В 2016 году Распоряжением Правительства РФ № 326-Р утверждена Стратегия государственной культурной политики вплоть до 2030 года. Одним из инновационных проектов развития культуры в г. Липецк стало создание Школы креативных индустрий. Пять учеников студии фотопроизводства вместе с наставником задумались о том, как привлечь внимание горожан к важности профессиональной преемственности и передаче опыта от наставника к ученику в сфере культуры, показать важность института наставничества, его роль в формировании профессионального успеха через объединение опыта наставника и современных навыков молодых специалистов. Интересно то, что существование культурных династий не привязано к конкретному периоду развития страны и стабильно по наполняемости на протяжении всего периода экономического развития.

В 12 школах искусств г. Липецка работает 12 профессиональных династий. С помощью серий фотографий и монологов участников съемки ученики школы креативных индустрий исследуют как формируется круг наставничества в семье, какие ценности закладываются в воспитание детей, что такое профессиональный успех и почему все члены этих семей решили идти по стопам культуры. На данный момент реализовано 40% проекта, сделано более 200 фотографий 5 профессиональных династий из 12 детских школ искусств г. Липецка. Реализация проекта продолжается. В будущем данный проект может быть реализован как выставка.

Помимо образовательной деятельности школа проводит культурно-просветительские мероприятия: открытые мастер классы и открытые лекции от преподавателей студий и приглашенных спикеров. Творческие встречи с представителями креативных индустрий города.

Первое открытое мероприятие в Школе презентовала московская команда «Испресарио» проект-аудиоспектакль Путь воды. Это спектакль сделанный специально для Липецка и озвученный самими горожанами. В рамках сотрудничества с галереей современного искусства Буксир и реализацией проекта «Резиденция креативного мышления для подростков и молодежи 12-25

лет» для учащихся Школы состоялась лекция о креативном бизнесе и реализации больших творческих проектов, как творческие индустрии работают совместно с бизнесом.

Всего суммарно в культурно-просветительских мероприятиях Школы приняли участие около 200 человек – это обучающие школы, ученики общеобразовательных учреждений города и области, взрослая аудитория. В марте 2023 года в школе прошел первый отчетный концерт, на котором учащиеся представили свои работы. Концерт посетили около 100 человек.

Организация мероприятий строится согласно разработанному медиаплану. В период формирования просветительского блока за сентябрь 2022 – декабрь 2022 проводилось по 1-2 мероприятия ежемесячно, в марте 2023 уже было проведено 10 мероприятий. На апрель 2023 года так же запланировано проведение не менее двух открытых мероприятий в неделю.

Одним из приоритетных направлений деятельности Школы в развитии сотрудничества и внедрения новых форм обучения для учащихся является социальное сотрудничество. Оно направлено на реализацию совместных мероприятий, проектов, кейсов для расширения образовательного и культурного пространства, сотрудничества, направленного на воспитание молодого поколения, развитие творческих навыков. В марте 2023 было заключено 4 соглашения о социальном партнерстве с такими учреждениями г. Липецка как ГУЗ Областной наркологический диспансер, МАУК Липецкий зоопарк, АНО по оказанию услуг в области просвещения, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта и содействия указанной деятельности, а так же содействия духовному развитию личности «Клуб профессионалов», МАУ ДО Центр технического творчества Новолипецкий, ЛОУНБ, МБОУ Гимназия №12 г. Липецка.

Взаимодействие с партнерами дает возможность учащимся решать реальные кейсы, формируемые социальными партнерами, получать от них обратную связь, а также участвовать в практических занятиях у непосредственных заказчиков.

Одним из наиболее перспективных направлений стоит отметить сотрудничество с галереей современного искусства «Буксир». Галерей для размещения в Школе были представлены ряд работ современных художников.

На данный момент идут переговоры о взаимном сотрудничестве со средними школами г. Липецка, а также с центром поддержки предпринимателей «Мой Бизнес».

В стенах школы организовано выставочное пространство для привлечения работ творческой молодежи, творческих, ремесленных групп населения и расширения сети взаимодействия.

С 1 апреля по 30 апреля проходит выставка фотохудожника г. Липецка Мазурина Е.Б. «Диалоги с природой». На период с 1 мая 2023 по 31 мая 2023 запланировано проведение межрегиональной выставки «Традиционная современность», организуемой совместно с творческими партнерами из г. Воронеж. Выставка будет приурочена к проведению защиты итоговых проектов

учеников Школы на тему «Традиции и современность». С 10 апреля 2023 планируется проведение межрегионального конкурса по всем дисциплинам, изучаемым в Школе. Организатором конкурса является Школа креативных индустрий г. Липецк.

На 22 и 29 апреля 2023 года в Школе запланированы Дни открытых дверей для всех желающих.

Школа сотрудничает со СМИ: Липецкая газета, Первый номер, Радио России, ГТРК Липецкое время.

В социальных сетях Школа зарегистрирована как Госорганизация, аккаунты подтверждены через ЕСИА Госуслуги. Школа имеет собственный сайт, структура сайта соответствует приказу Роспотребнадзора от 14.08.2020 № 831.

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ «НАБЛЮДАЕМ. ЗАМЕЧАЕМ. СОЗДАЁМ» НА ПЛЕНЭРНЫХ ЗАНЯТИЯХ

**Локтионова Евгения Витальевна,
преподаватель Муниципального казённого образовательного
учреждения дополнительного образования
«Курчатовская детская школа искусств»,
почётный работник сферы образования РФ,
г. Курчатов, Курская область**

*«Постоянная практика и экспериментирование
необходимы для всех, кто хочет научиться живописи»
Никодеми Г.Б.*

Ученики Курчатовской детской школы искусств специальности живописи занимаются по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства. Учебная практика-пенэр - важная составляющая в системе художественного образования. В нашей школе на пенэрные практики время рассчитано в тёплые дни осени, весны и лета.

«Практика пенэра заставляет художника работать чётко, ловко, без промедления, ухватывая главное в быстроменяющихся состояниях природы, требует от него накопления этих впечатлений в памяти, чтобы как инструмент ремесленника извлекать их из нее по мере необходимости.» [Киселёва]. Пенэрные практики играют огромную роль в творческой активности учеников, обогащая их воображение, способствуя развитию пространственного, образного, логического мышления, художественного вкуса и эстетической восприимчивости.

На пленэрной практике не раз было отмечено, что ученикам сложно начинать работу. Процесс создания композиции происходит неуверенно, медленно.

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость разрешить какую-то проблему, когда создаётся противоречие между желанием и реальным результатом.

Мною была разработана авторская арт-методика игры-разминки «Наблюдаем. Замечаем. Создаём.» для совместной подготовительной пленэрной адаптации перед выполнением композиции.

Цель методики: в качестве цели методики выступает развитие художественно-творческих способностей учеников, умение быстрее воспринимать, осваивать и создавать (в игровой форме) выразительный образ окружающего (городского пейзажа).

Задачи методики: способствовать быстрому выбору сюжета, умению замечать и передавать цельно объекты, используя навыки линейной и световоздушной перспективы, формированию опыта совместного переживания, потребности в самовыражении, развитию внимательности, организованности, совершенствовать движения руки и глаза, создать условия для творческой деятельности и экспериментирования с художественными материалами.

Особенности арт-методики и организация заключается в подготовке художественного материала и оборудования; наличие двух и более участников и благоприятные погодные условия.

Для применения интерактивных заданий арт-методики: «Наблюдаем. Замечаем. Создаём.» используется пространство на пленэрной площадке действий.

Но есть особенности, графический материал должен оставлять видимый след (твёрдый простой карандаш не подойдёт). И есть несочетаемые художественные материалы, например, восковые мелки и сухая пастель, это тоже рекомендуется учитывать. Не забываем взять с собой влажные салфетки.

Художественные материалы и оборудование:

Подойдут любые художественные материалы, как графические, так и живописные. Формат бумаги можно взять А3 (только для 1 задания), для остальных предпочтительнее А4. Первое задание лучше выполнять одним и тем же материалом, но возможна и смешанная техника.

Из оборудования можно использовать планшеты, мольберты, этюдники, раскладные стульчики или табуреты.

Содержание деятельности

После таких организационных моментов, как расположение участников на пленэрной площадке и размещения художественного материала и оборудования, педагог объясняет правила интерактивного рисования.

Перед выполнением пленэрной работы ученикам предлагается в игровой форме выполнить задания «Наблюдаем. Замечаем. Создаём».

1. «Дружба»

Все этапы поочерёдно выполняются учениками. На каждый этап отводится 2 минуты. После выполнения всех этапов педагог может присоединиться и доработать рисунок, комментируя свои действия, если в этом необходимость.

Вот этапы первого задания.

Первый этап: выполняется рисунок приглядевшегося участка сюжета.

Второй этап: передача пространства с помощью света и тени.

Третий этап: отмечаем контрасты и нюансы, общую тональность.

Четвёртый этап: выполнение изображения в цвете (просто цветовую прокладку).

И после обсуждения выполненной работы проводится рефлексия. Что было из заданий легче всего выполнять? В чём были затруднения? Чтобы вы хотели добавить, изменить, порекомендовать? Что понравилось? Что получилось лучше всего? Над чем ещё стоит поработать?

2. «Что нарисовано?»

Следующее задание выполняется параллельно пока один из учеников рисует задание «Дружба», остальные участники рисуют на небольшом формате (А5, А4) зарисовки изображения, что из окружающей обстановке вдохновило, задело, тронуло.

После того, как обсудили результаты участия в первом задании. Можно поиграть в игру и отгадать, что нарисовал каждый участник, то есть найти этот объект или вид пейзажа.

3. «Колорит»

Задание на зарисовку приглянувшегося участка из окружения и определения основной цветовой палитры выбранного фрагмента из окружающей обстановки (теплая или холодная гамма, сближенные или противоположные цвета). Время на выполнение задания примерно от трёх до пяти минут.

4. «Компоновка»

За основу рисования берётся любой приглянувшийся участок из окружения и предлагается усовершенствовать его, для улучшения композиционного расположения предметов. Например, немного сместить дерево в сторону, или добавить недостающий элемент. Рисунок выполняется скорее графическим художественным материалом, без прорисовки мелочей, скорее упрощённо, но в дальнейшем, с пояснительным комментированием ученика, что он изменил в своей композиции. На зарисовку достаточно 3 минуты.

Рефлексия:

Педагог благодарит всех участников за весёлое рисование на скорость. И с учениками проводится рефлексия интерактивной деятельности. Что было сложно, что получилось лучше всего, что понравилось больше всего?

После проведения заданий. Педагог подводит итог, напоминая, что, «В живописи очень важно сначала представить себе основные контуры рисунка, а затем уже браться за краски; для этого нужно научиться делать набросок, наносить основные линии и очертания предметов» [Крюкова]. А эти интерактивные игры помогают настроиться на наблюдение и восприятие момента нахождения на свежем воздухе, замечать особенности, и передать интересное композиционное решение, настроение.

Использование на пленэрных занятиях авторской методической разработки способствует развитию художественно-творческих способностей учеников, освоению методов и способов эстетического и художественного познания мира средствами изобразительного искусства. И чем сильнее побуждение к действию, тем выше результат деятельности.

Рисование с натуры являются методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не только в деле обучения рисунку, но и в деле общего развития учеников. Творческое пространство позволяет обучающимся гармонично развиваться и социализироваться. При получении уникального опыта совместного преобразования единой композиции на основе синтеза художественных материалов, позволяет участникам творческого процесса принять и понять видение и воплощение замысла другого участника. Пленэрное

рисование приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу природы и тем самым подготавливает школьников к дальнейшей учебной деятельности.

Литература:

1. Киселёва Н.Е. Особенности акварельной техники живописи на пленэре и методы их решения. Вестник АлтГТУ им.И.И. Ползунова. Приложение к журналу «Ползуновский альманах» №1 – 2, 2007 г.
2. Крюкова Е. Как рисовать графику на пленэре. [электронный ресурс] Часть I www.jotto8.ru/blog (дата обращения: 18.10.2023).
3. Кузин В.С. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1981. – 160 с., ил.
4. Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера /Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 112 с., ил.- (Классическая библиотека художника)
5. Никодеми Г.Б. Техника живописи /Пер. Г. Семёновой. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. -111 с., ил.
6. Слостётнин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. М. ИЧП «Издательство Магистр», 1997. -308 с.
7. Тютюнникова Ю.М. Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды: учебное пособие /Ю.М.Тютюнникова. – М., Издательство: Академический проект. 2015. – с. 175.

АНИМАЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА

**Лысенко Елена Александровна,
преподаватель высшей категории
изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
МКУ ДО «Студенокская ДШИ»,
г. Железногорск, Курская область**

Анимационное творчество – инновационная методика художественного образования и воспитания, с интересом воспринимаемая современными детьми. В анимационном процессе есть зачатки всех основных художественных профессий, что позволяет проводить раннюю профориентацию обучающихся.

Анимация позволяет оживить статичные художественные образы и с помощью медиа-технологий рассказать любую историю зрителям.

К оживлению статичной картинки стремились люди с древних времён и если бы у них были технологии и способы «захвата» изображения, создания и дальнейшей трансляции зрителям оцифрованных картинок в форме видеоизображения, то история анимации началась бы ещё задолго до Нового летоисчисления.

Примеры поиска человеком способа визуализации историй в форме динамической серии рисунков можно найти уже в «рисунчатом письме», при

помощи которого древние люди рассказывали друг другу об удачной охоте, условиях обмена и т.д. Такое письмо похоже на эскизы к раскадровке мультфильма – художественный эффект достигается путём стилизации образов и выбором характерных поз персонажей, чётко описывающих действие.

Рассматривая древнеегипетские рельефы и фрески можно увидеть стремление древнего художника запечатлеть в них действие во всех моментах времени и во всех окрасках динамики поз действующего лица. Самым ярким примером кинематографического изображения события является рельеф из Мемфиса, датируемый XIV в. до н.э. «Плакальщики». Здесь мы видим, как художник изображает как будто одного и того же персонажа, но в разные моменты времени. И при таком способе визуализации у зрителя уже не возникает сомнений в происходящих событиях и двойная-тройная трактовка художественного произведения уже не возможна.

Ещё одним примером кинематографического изображения событий является древнегреческая фигурная вазапись. Если раскрутить древний кувшин вокруг своей оси, то получится первое подобие анимационного прибора – зоотропа.

«Оживить» - анимировать, древние люди стремились не только плоские изображения, но и скульптуры. В качестве примера можно привести Шеду - статуи человекоподобных крылатых львов и быков, охранявших входы во дворцы ассирийских царей. Статуи достигали пяти метров в высоту и имели пять ног: дополнительная нога создавала иллюзию движения животного по направлению к зрителю. [1]

С появлением видеооборудования у человека появилась возможность воплотить свою мечту и оживить статичные изображения. Первым мультфильмом в мире принято считать «Цирк лилипутов» (The Humpty Dumpty Circus), который был показан небольшому кругу зрителей в 1898 году. Его создатели — Джон Стюарт Блэктон и Альберт Э. Смит. Этот мультфильм был кукольным, в нем использовались деревянные игрушки. Снят он был самым простейшим образом: кадр — перестановка игрушек — новый кадр. Вещи, которые двигались по экрану «самостоятельно», тогда были настоящим чудом, поражающим воображение неискушенных зрителей. [16 самых]

История анимации постоянно развивается и дополняется новыми техниками и технологиями, но основным был и остаётся художественный образ, с помощью которого создаётся история мультипликационного фильма.

Анимация – новое направление художественного творчества, которое только внедряется в образовательные программы в детских школах искусств. Наша, Студенокская детская школа искусств, стала первой такой школой в Курской области, где обучающиеся художественного отделения, с 2015 года, начали осваивать анимацию.

Первой мультипликационной работой обучающихся стал мультфильм о родном крае, который впоследствии стал визитной карточкой нашей анимационной студии и победителем на различных конкурсах и фестивалях. Конечно, они на тот момент ничего не знали об анимации, но уже обладали

определёнными художественными навыками, которые нарабатывали за семь лет обучения.

Эта работа – пример использования технологий проектного и проблемного обучения, которые я практикую в своей педагогической практике и по сей день. Потому что считаю, что ребёнку гораздо понятнее, когда он в своей работе решает практические творческие задачи.

Конечно, вначале обучения мультипликации нужно дать обучающимся основные понятия, основные принципы анимации, основные принципы создания персонажей и фонов, а затем уже создавать с ними анимационные работы.

Затем, в процессе работы можно объединять детей в разновозрастные группы, в которых они смогут учиться друг у друга в «школе мастерских».

В то же время, занятия по основам анимации не могут проходить в классе с большим количеством обучающихся – возможна только мелкогрупповая форма работы, желательно 2-4 человека, как при ансамблевых дисциплинах. Это обуславливается особенностями творческих и технологических процессов на уроке - занятия анимационным творчеством требуют особого оборудования и особой организации образовательного пространства.

Анимационное творчество требует качественной подготовки обучающихся в области изобразительного искусства, основанной на классической художественной школе рисования, композиции, моделирования и т.д., а также требует от них твердого знания приёмов и принципов стилизации и трансформации художественного образа.

В настоящее время в нашей школе разработана и реализуется программа учебного предмета «Основы анимации» в рамках вариативной части дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Программа обучения по данному предмету неразрывно связана с процессом обучения по всем предметам.

Тематика и художественное решение мультфильмов зависит от изучаемых тем, художественных приёмов и материалов на уроках по изобразительному творчеству, лепке, прикладному творчеству и др.

При разработке персонажей и фонов к мультфильму используются различные художественные материалы и анимационные техники:

- Плоская и объёмная пластилиновая перекладка, кукольная анимация с пластилиновыми героями (с примерами анимационных работ);
- Плоская бумажная перекладка, с героями и фонами в акварельной, гуашевой, маркерной, карандашной технике рисования (с примерами анимационных работ);
- Плоская и объёмная анимация, с героями и фонами в различных техниках декоративно-прикладного искусства и коллажа (с примерами анимационных работ);
- «Оживающая» анимация из песка, акварельных, гуашевых и масляных красок (с примерами анимационных работ);
- Компьютерная рисованная анимация.

Ещё одна главная составляющая хорошего мультфильма – правильно выбранная крупность кадра для определённой сцены. Каждый кадр - это самостоятельное художественное произведение, выполненное с помощью инновационных инструментов, Ребёнок, выставляя каждый кадр мультфильма постоянно смотрит следит за соблюдением законов композиции. Здесь действуют те же самые принципы, как и в статичных художественных работах.

К художественному оформлению мультфильма также относится и звуковое сопровождение сцен – от правильно подобранных музыки, голоса, звуков в кадре на 50% зависит успех работы. Часто к созданию музыкального оформления наших мультфильмов мы привлекаем обучающихся музыкального и театрального отделений.

В результате такой синергии рождаются новые творческие работы, где дети используют все свои исполнительские навыки при создании новой формы современного искусства – анимации.

Высокий уровень владения изобразительными и анимационными техниками позволяет моим обучающимся ежегодно становиться победителями и призёрами различных творческих соревнований в том числе чемпионата по креативным технологиям в творчестве "ЮниорМастерс.Креатив" по компетенции "Анимация", конкурса мультимедиа "Мы Москвичи" и др. конкурсов, включенных в перечень творческих соревнований в Российской Федерации, сведения о Победителях и призёрах которых вносятся организаторами в Государственный информационный ресурс ТалантыРоссии.

С 2017 года на базе студии «Палитра» реализуются Всероссийские проекты по развитию детской мультипликации, в том числе за счёт средств Фонда Президентских Грантов, такие как: «Герои моей семьи – герои моей страны», «Профориентация и анимация». В феврале текущего года мы с учениками стали частью кросс-культурного проекта «Я САМ! Стихи. Анимация. Музыка», а с ноября – частью всероссийской команды по созданию мультсериала «Акварельные краски» по произведениям К.Г. Паустовского.

В 2020 и 2021 гг. наша студия стала Лауреатом Национальной премии детского патриотического творчества в номинациях: "Киноискусство" и "Современные технологии в творчестве".

Своими мультфильмами на темы сохранения народной культуры и исторической памяти, экологии, коммуникации, ребята делятся в социальных сетях, показывают их своим близким и родным.

Через такую деятельность происходит духовно нравственное, гражданское и патриотическое воспитание детей, они глубже понимают историю своей Родины. А совместное с родителями анимационное творчество помогает создать связи между различными поколениями. Родители начинают серьёзно рассматривать профессию в области креативных технологий как будущую профессию своего ребёнка.

Литература:

1. Шеду. — URL: <https://rus-pictures-enc.slovaronline.com/4433-%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%83> (дата обращения: 27.10.2023).

2. 16 самых первых мультфильмов. URL: <https://dzen.ru/a/XZYja04FdwCxGBG5> (дата обращения: 27.10.2023).
3. Пиктография - это форма графического общения — URL: <https://fb.ru/article/156335/piktografiya---eto-forma-graficheskogo-obscheniya> (дата обращения: 27.10.2023).
4. В Древнем Египте пиктографические рисунки были заменены клинописным письмом ОГЭ по русскому. URL: <https://triptonkosti.ru/17-foto/v-drevnem-egipte-piktograficheskie-risunki-byli-zameneny-klinopisnym-pismom-oge-po-russkomu.html> (дата обращения: 27.10.2023).
5. Зоотроп URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зоотроп> (дата обращения: 27.10.2023).
6. 10 технологических изменений в мире анимации URL: <https://tvkinoradio.ru/profession/10-tehnologij-izmenivshih-mir-animacii/> (дата обращения: 27.10.2023).
7. 16 самых первых мультфильмов URL: <https://dzen.ru/a/XZYja04FdwCxGBG5> (дата обращения: 27.10.2023).

РЕШЕНИЕ РЯДА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНО-ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ХОДЕ РАЗУЧИВАНИЯ И РАБОТЫ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

**Медовщикова Татьяна Александровна,
преподаватель МБОУ ДО ДШИ № 7,
г. Курск, Курская область**

В процессе обучения перед педагогом стоят два вопроса: «Что?» и «Как?». И если ответ на первый вопрос очевиден – знакомство с определенным понятием, явлением, произведением и т.д., то на второй вопрос каждый отвечает индивидуально, в соответствии с наработанным инструментарием методов, приемов и способов изложения учебного материала. Поиск доступных и понятных ученику форм работы является важным и необходимым направлением педагогической деятельности.

Нередко мы замечаем, как при объяснении материала учитель активно жестикулирует, как бы пытаясь эмоционально дополнить сказанное, акцентировать нюансы. Особенно ярко это может проявляться в вокальной педагогике. Движениями рук преподаватель-вокалист может пытаться показать направление движения мелодии, штрихи, метроритм, атаку звука, объем и многое другое, что необходимо ему на определенном этапе.

Хорошим помощником в передаче информации от учителя к ученику служит наглядно-графический метод, дающий возможность им оптимально удобно и понятно взаимодействовать на вербальном и невербальном уровне.

В классе сольного народного пения, в процессе работы над песней, происходит освоение ряда ее составляющих компонентов, в конечном итоге объединенных в целостное музыкальное произведение.

Знакомство с текстом, его ритмическим, а возможно и диалектным произношением, восприятие ладоинтонационного «зерна» мелодии - это те направления, по которым традиционно идет процесс разучивания.

И если объекты изучения достаточно ясны и понятны, то способы работы над ними могут быть представлены широким выбором форм и методов.

Самым продуктивным, доступным в использовании, на мой взгляд, является наглядно-графический метод, дающий возможность преобразовать слуховые образы в зрительные. Это в свою очередь ведет к осмысленному пониманию и запоминанию музыкального материала, а не механическому заучиванию мелодии и текста. Особенно актуально это на занятиях с детьми, у которых навык слухового анализа еще недостаточно развит, и даже определение видов интонационных ходов - вверх, вниз, в объеме определенного интервала или по звукам аккорда - вызывает определенные затруднения.

Помимо этого, работа над песней, как правило, идет на основе использования нотного материала, который также является графическим отображением звука. Однако, учащиеся, даже знакомые с музыкальной грамотой, испытывают трудности в восприятии и прочтении нотного текста. Поэтому перед педагогом стоит задача трансформировать его в более понятные зрительные образы, таблицы, схемы, что поможет в работе над песней как в классе, так и дома.

Применение наглядно-графического метода имеет особенно продуктивное практическое применение в младших классах ДШИ. Именно в них получают основные знания, закладываются базовые умения и навыки исполнительского мастерства юных вокалистов.

В старших классах использование различного вида наглядного материала не теряет своей актуальности и значимости, ввиду усложнения музыкального языка исполняемых произведений, их вариационного склада характера, метроритмического разнообразия.

Помимо этого, применение графических таблиц, схем возможно на различных этапах работы над песней:

- на начальном - при освоении метроритма, мелодических мотивов и фраз;
- в основном – при метроритмической и вокально-интонационной работе над исполнением куплетов вне нотной записи (по аналогии);
- в домашней работе – закрепление навыка, полученного на уроке.

Использование элементов-картинок в соответствии с содержанием вокального произведения помогает на подсознательном уровне задействовать образную сферу восприятия у ребенка, тем самым способствовать его эмоциональной вовлеченности.

В первом классе, при разучивании попевок «Сорока-сорока», «Андрей-воробей», «Петушок», «Дождик» применяются простейшие виды наглядности, помогающие выделить из общего контекста частные моменты и наоборот.

Так, при работе над потешкой «Сорока-сорока» для освоения **ритмотекста** используется **картинка-схема** первого куплета (см рис. 1).

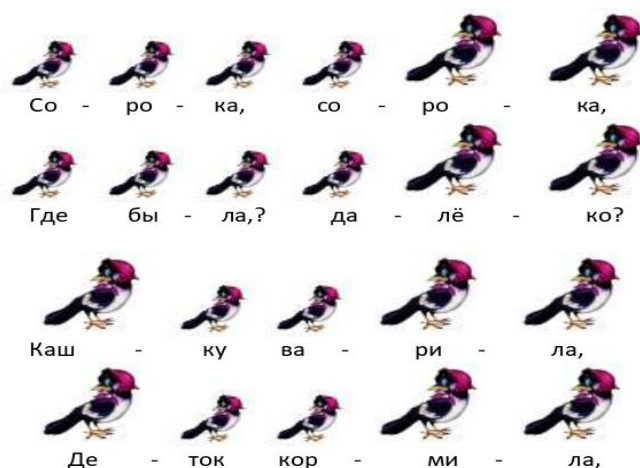

Рисунок 1. Картинка-схема попевки «Сорока-сорока»

После того, как она будет уверенно исполняться учащимся, можно «наложить» на нее слова второго куплета, подобрав нужную ритмосхему. Таким образом, вырабатывается первоначальный навык распределения текста по долям, с возможным их укрупнением или дроблением.

Для разучивания мелодии, понимания и осмысленного исполнения ее характерных интонационных ходов удобно применить **нотно-графическую схему**, отражающую не только ритмический, но и звуковысотный рисунок песни (см рис. 2).

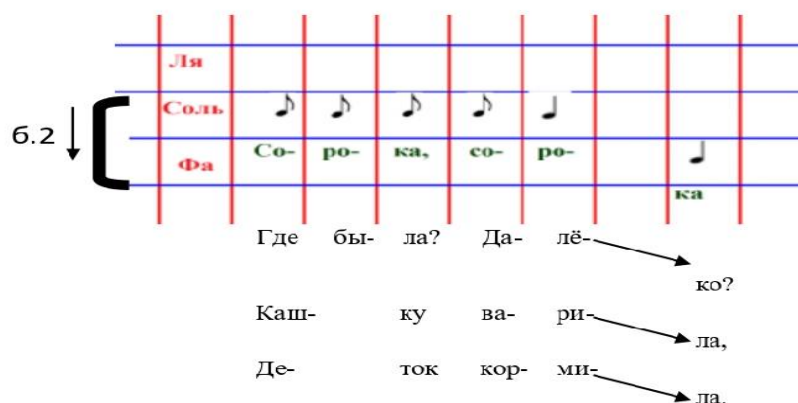

Рисунок 2. Нотно-графическая схема попевки «Сорока-сорока»

Каждая клетка в схеме равна восьмой ноте (или другой по длительности, которая выбирается за единицу измерения). Направление движения мелодии здесь показано достаточно ярко.

Конечно же, не следует пренебрегать и исполнением по традиционному нотному тексту, в котором соединены текстовая, ритмическая и мелодическая составляющая песни.

По мере необходимости или ввиду усложнения музыкального материала, могут применяться и другие графические изображения, и схемы.

Так, для ощущения ритмических долей и распределения текста плясовой песни Белгородской области «Как пойду я на улицу» [Веретенников, 13] мною используется иная графическая схема (см рис. 3).

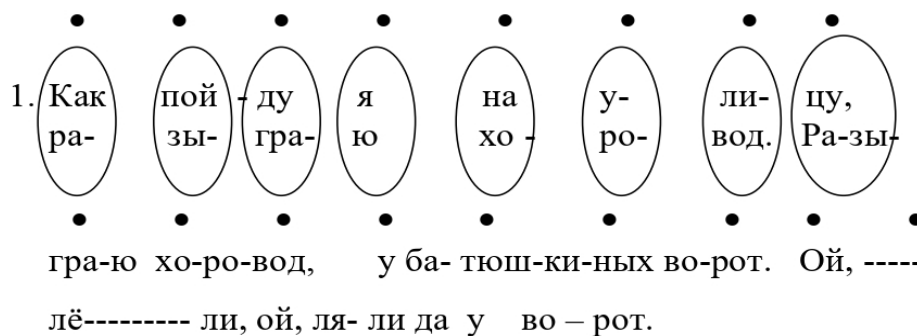

Рисунок 3. Картинка-схема попевки «Как пойду я на улицу»

На следующем этапе работы над песней ученику предлагается самостоятельно вписать текст в музыкальные доли-шаги.

Иногда преподавателю необязательно создавать отдельную схему. Достаточно добавить в сам нотный текст определенные графические объекты:

- для ощущения внутренней пульсации, удобно непосредственно в нотном тексте применить точки-«биения» (см рис. 4);

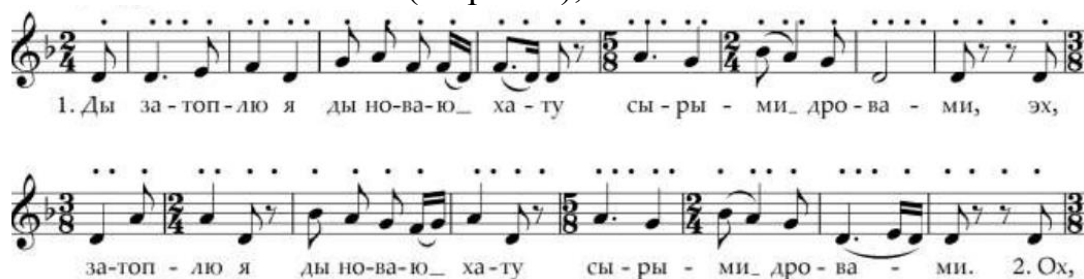

Рисунок 4. Схема-пунктир лирической песни Курской области «Затоплю я новую хату»

- выделить фрагменты, для акцентирования внимания на нужном элементе музыкального языка (см рис. 5);

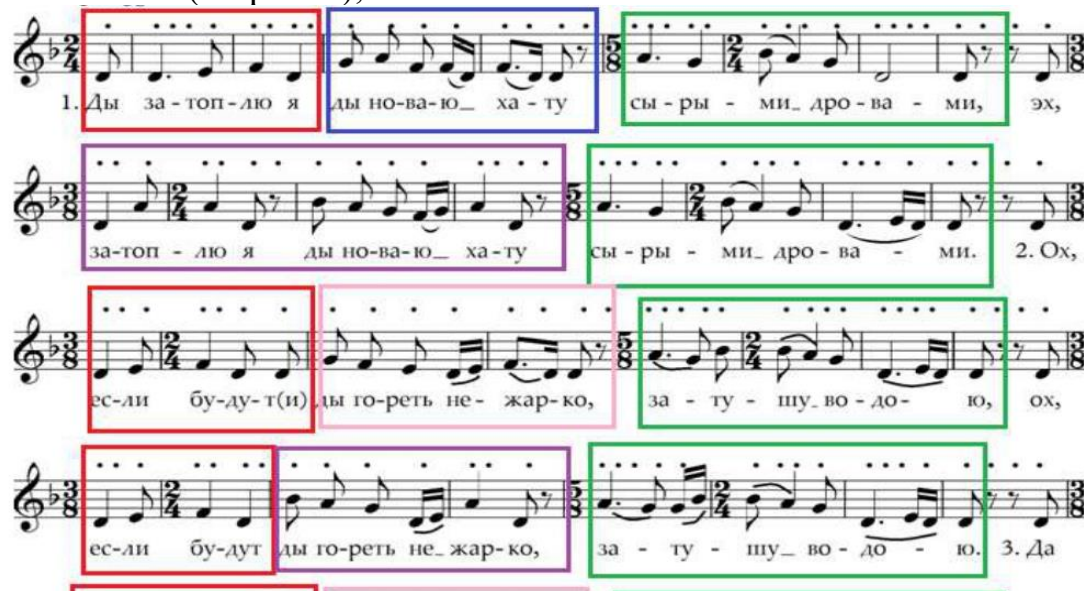

Рисунок 5. Цвето-схема песни «Затоплю я новую хату»

Возможно и объединение нескольких типов схем в одну для удобства анализа, сравнения и воспроизведения (см рис. 6).

1 строка
Ды ЗА - топ - ЛЮ Я

4 строка
эх, ЗА - топ - ЛЮ Я ,

2 строка
ды но - ва - ю ХА - ту ;

5 строка
ды но - ва - ю ХА - ту ;

3 строка
СЫ - РЫ - ми - И дро - ВА - ми,

6 строка
СЫ - РЫ - ми - И дро - ВА - ми,

Рисунок 6. Ритмо-ступеневая схема песни «Затоплю я новую хату»

В народной песне вариационный характер развития, ритмический или мелодический, - довольно распространенное явление. Показать его можно несколькими наглядными способами:

- ритмосхемами куплетов (см рис. 7);

1. А в ко - ТА бу-р(ы)- ка - ТА да-бы-ла-а МА - щи - ха ли - ха.

2. А- на-а БИ - ла-а ка- та - а-а и жу - ри - и-и - ла ка - та,

при - га - ва - а - а - ри - ва - ла.

Рисунок 7. Ритмосхема колыбельной Курской области «А в коту буркота»

- нотно-графическими схемами с различными вариантами запевов и припевов, акцентами на интервальные ходы, интонационно устойчивые фразы-формулы (см рис. 8);

1 куплет

А в ко - та - бур(ы) ка - та да бы-ла-а ма - щи - ха ли - ха.

2 куплет

А - на би - ла ка - та--- и жу-ри--- ла ка - та, при-га-ва--- ри - ва - ла.

Рисунок 8. Нотно-графическая схема колыбельной «А в коту буркота»

Причем, после усвоения основного материала, учащемуся дается возможность самостоятельно выполнить схемы последующих куплетов по заготовленным карточкам (см рис. 9-10).

7.

А ты баюшки бай,

а ты Лиза засыпай.

7.

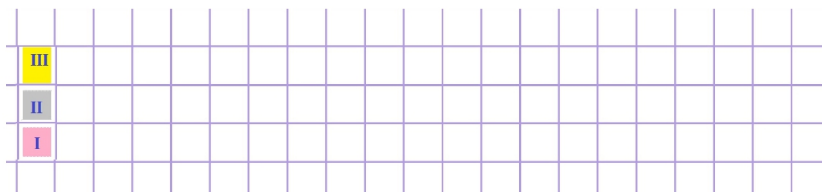

Рисунок 9-10. Варианты схем для самостоятельной работы

- цифровкой ступеней куплетов песни, что дополнительно формирует навык осмысленного интонирования ступеней (см рис. 11).

1. Ох, ты, за - юш- ка, ох, ты, за - юш- ка.

ох, за-юш-ка-гор-но-ста-юш- ка,
ох, за-юш-ка-гор-но-ста-юш- ка.

2.

III - III - II - IV - III
Ох, па- ШТОШ - ти - БЯ,

III - II - II - IV - III
Ох, па- ШТОШ - ти - БЯ,

III - III - II - I - VII - I - II - II - IV - III
па- штош ТИ - бя поз-на ВЕ- чи-рам НЕТ,

III - II - II - I - VII - I - II - II - II - IV - III
ПА-штош Е - та поз-на ВЕ- чи-ра-ам нет.

Рисунок 11. Схема-цифровка свадебной песни Курской области «Ох, ты зайушка»

Таким образом, в результате комплексной работы над метроритмом и мелодией песни, учащиеся достаточно успешно овладевают навыком вариационного исполнения с элементами импровизационности. А это, в свою очередь, помогает им уйти от заученности к творческой свободе.

Выбор того, или иного способа наглядности зависит от целесообразности, комплекса стоящих задач, возможностей преподавателя и учащегося.

В ходе наблюдения за динамикой развития исполнительских навыков детей, полученных в результате активного использования и применения различных наглядных пособий в учебном процессе, были сделаны выводы:

- музыкальный материал усваивается более эффективно и осмысленно;
- навык варьирования и импровизационного исполнения формируется не форсировано, гибко, естественно;
- органично происходит развитие творческой свободы и самовыражения ребенка.

Все это, несомненно, помогает разнообразить вокальные занятия, делает их более доступными и продуктивными, а в конечном итоге влияет на формирование и воспитание юного музыканта.

Литература:

1. Веретенников И.И. Народные песни Белгородской области: Обработки для детского сольного пения. – Белгород: издание ГБУК «БГЦНТ», 2017. – 58 стр., ноты.
2. Котова Т.В. Курские песни. Экспедиционная тетрадь «Фольклорные песни Курской области», выпуск 6., Курск, ОДНТ, 2009, 60 с.
3. Лобанов М.А. Этносольфеджио. Учебное пособие для старших классов ДМШ и средних специальных учебных заведений с приложением на CD и тетрадь для занятий. – Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2007.
4. Щёгалев В.В., Толстопятых Е.И. Экспедиционная тетрадь «Фольклорные песни приграничья Сумской и Курской областей», выпуск 10., Курск, ОДНТ, 2011, 144 с.
5. Якушенко Е.В. Курские песни. Экспедиционная тетрадь «Фольклорные песни Курской области», выпуск 5., Курск, ОДНТ, 2009, 40 с.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ – КАК ЭФФЕКТИВНОЕ НАГЛЯДНО-ГРАФИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ПРЕДМЕТУ «СОЛЬФЕДЖИО»

**Медовщикова Татьяна Александровна,
преподаватель МБОУ ДО ДШИ № 7,
г. Курск, Курская область**

Современное учебное занятие уже трудно представить себе без систематического использования разнообразных наглядных пособий. Их роль в образовательном процессе достаточно высока и значима. Повышая эффективность обучения, они способствуют росту интереса ученика к предмету, помогают продемонстрировать или дополнить учебный материал выразительными средствами.

Активизация визуального восприятия элементов музыкального языка на занятиях сольфеджио, в сочетании со словесным объяснением преподавателя, позволяет достичь максимального уровня достижения образовательных целей.

Применение плакатов (бумажных или электронных) в качестве учебного наглядного пособия позволяет развивать абстрактное и словесно-логическое мышление у ребенка, т.к. эта сфера у него находится на стадии формирования. Для продуктивного восприятия и запоминания информации учащимися необходимо иллюстрировать сказанное учителем. Глядя на картинку, ребенок находит связь между словом и изображением, начинает отождествлять одно и другое, формируя в мозге устойчивую связь.

Помимо этого, обучение ребенка невозможно без направленности его внимания, которое, в свою очередь, стимулируется возникновением интереса.

Привлечь внимание и сформировать ярко выраженный познавательный интерес гораздо легче при помощи красочных изображений, которые так и хочется рассмотреть поподробнее.

Использование плакатов на уроках сольфеджио позволяют не только осваивать новые темы, но систематически повторять и закреплять их, по мере необходимости.

Таким образом, процесс обучения становится более понятным, интересным и запоминающимся.

Комплект плакатов по предмету «Сольфеджио» разработан для учащихся ДШИ и ДМШ и охватывает наиболее крупные тематические разделы «Тональности», «Интервалы», «Аккорды». Это позволяет применять их на занятиях всего курса обучения с 1 по 8 класс, меняя при необходимости акценты и образовательный вектор.

В зависимости от возраста детей, содержания занятия, форма представления учебного материала может меняться. Так, для младших классов только один плакат включает в себя яркие иллюстрации, минимальный словесный текст, нотные примеры, изображения клавиатуры. Плакат для старших классов представляет собой схему или диаграмму, несущую больше информационную, нежели образно-эмоциональную нагрузку.

Наглядные пособия **тематического раздела «Тональности»** представляют собой несколько плакатов:

1-2. «Мир музыкальных тональностей» - начальное восприятие кварто-квинтового круга во втором и третьем классе, освоение тональностей до 2-х, 3-х ключевых знаков, знакомство с порядком появления диезов и бемолей. Данные плакаты могут стать основой для виртуального путешествия, позволяющего в игровой форме совершить перелёт по музыкальным странам-тональностям. А самые любознательные учащиеся, имеют возможность самостоятельно продолжить путь к неизведанным берегам.

Также у учащихся параллельно развивается навык построения квартовых или квинтовых цепочек вверх или вниз от звука.

3-4. «Морская регата» – своеобразное путешествие-игра по всем мажорным диезным и бемольным тональностям. Данные плакаты могут периодически использоваться в 4-7 классах при изучении тональностей от 4-х до 7-ти ключевых знаков. Из стартовой точки (До мажор) можно отправиться в морское путешествие в двух направлениях (север или юг) с остановками через каждые 5 морских миль на новых островах-тональностях, производя загрузку трюмов очередным товаром (диезом или бемолем). Таким образом, к финишу, До-диез мажор или До-бемоль мажор, корабли должны прийти, собрав все диезы и бемоли. В электронной версии плаката возможно введение интерактивного компонента: название острова и соответствующего нового ключевого знака появляется только после ответа учащихся.

5. «Музыкальный домик» - свод мажорных и минорных тональностей в виде домика. Данный плакат может применяться на различных этапах с целью повторения, закрепления знаний о тональностях и их ключевых знаках. Текст на

плакаты выполнены различным цветом, что дает возможность выделить мажорные, минорные, энгармонически равные тональности.

6. «Ступени мажора и минора». Плакат содержит основные сведения о ступенях лада – устойчивые, неустойчивые, ладовые тяготения, главные ступени, что позволяет применять его с первого класса и далее во всех классах при изучении конкретных тональностей, выполнения практических заданий в них, изучения новых тем на основе применения ранее полученных знаний (например, разрешение интервалов и аккордов).

7. «Параллельные тональности». Плакат предназначен для изучения теоретического материала во втором классе и включает в себя сведения о параллельных тональностях, тетраордах, строении мажорного и минорного лада, с текстом, нотными примерами и необходимыми графическими и цветными акцентами. Так как вышеуказанные понятия используются во всем курсе сольфеджио, то применение данного плаката возможно и последующих классах.

8. «Три вида минора». Плакат предназначен для изучения теоретического материала во втором классе и представлен графическими схемами строения натурального, гармонического и мелодического минора. Плакат можно использовать при выполнении практических заданий на построение 3-х видов минора, определение лада в музыкальных примерах и др.

9-10. «Ладовая альтерация в мажоре», «Ладовая альтерация в миноре». Данные плакаты выполнены по аналогии с «болгарской столбницей», в которую добавлены альтерированные ступени мажора и минора. Расстояние между диатоническими ступенями (тон или полутон) показано визуально, что дает возможность преподавателю объяснить принцип появления тех, или иных альтерированных ступеней. Применение данных плакатов предусмотрено в старших классах при изучении теоретического материала соответствующих тем, выполнении последующих практических заданий: пение вспомогательных или проходящих альтерированных звуков, их определение и исполнение в музыкальных примерах и др.

Тематический раздел «Интервалы» представлен плакатами:

11-19. «Диатонические интервалы» (прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава). Каждый плакат посвящен конкретному интервалу и содержит: его определение, информацию о ступеневой и тоновой величине, нотные примеры, изображения клавиатуры с визуализацией ступеней и тонов. Характерный комплекс восприятия каждого интервала «зашифрован» в специально подобранных картинках-образах, что позволяет на эмоциональном уровне почувствовать широкую или узкую природу конкретного созвучия, особенности звучания. Плакат № 19 – сводный ряд интервалов от меньшего к большему. Практика применения данных плакатов достаточно широка: при изучении теоретического материала соответствующих тем в младших классах, при выполнении практических заданий на построение и определение интервалов, при построении аккордов от звука с опорой на полученные ранее знания и т.д.

20. «Терции на ступенях мажора и гармонического минора». Плакат предназначен для всестороннего детального разбора конкретной темы и включает в себя: общие сведения об интервале «терция» (повторение), нотные примеры с цветными и графическими акцентами на определенные закономерности - расположение б.3 и м.3 на ступенях мажора и гармонического минора, устойчивые и неустойчивые ступени в составе интервалов. Использование данного плаката возможно в различных учебных ситуациях: при изучении теоретического материала, как справочное пособие для выполнения практических заданий, при повторении и опоре на базовые знания для получения новых (например, главные трезвучия лада).

21. «Сексты на ступенях гармонического минора». Плакат представляет собой графическую картинку, на которой визуально выделены устойчивые и неустойчивые ступени с соответствующими секстами. Данное наглядное пособие предназначено для изучения соответствующей темы в 5 классе (8 лет обучения). По верхнему ряду ступеней можно повторить материал о терциях на ступенях гармонического минора и правилах обращения интервалов, что будет способствовать большему пониманию закономерностей образования секст на ступенях гармонического минора.

22. «Тритоны». Плакат-схема содержит свод правил построения тритонов в натуральных и гармонических ладах, что позволяет его использовать на нескольких занятиях при прохождении соответствующих тем в старших классах («Тритоны на ступенях натурального и гармонического минора», («Тритоны на ступенях мажора»)), закреплении и обобщении знаний, для выполнения упражнений. Данное наглядное пособие представляет собой цепочку ступеней с графическим цветным выделением границ «тритонов», на котором достаточно четко заметно их взаимообращение.

23. «Характерные интервалы». Плакат выполнен в виде графической схемы, содержащей сводные правила построения характерных интервалов в мажоре и миноре, что дает возможность его широкого применения на различных этапах изучения теоретического материала, а также при выполнении практических заданий. На плакате изображен двухоктавный звукоряд, на котором при помощи цвета графически обозначены пары характерных интервалов, сформированные по принципу их взаимообращения.

Тематический раздел «Аккорды» представлен плакатами:

24-26. «Обращение T53», «Обращение S53», «Обращение D53». Каждый плакат посвящен конкретному трезвучию и содержит основные сведения о ступеневом составе аккорда. На эмоционально-образном уровне показан главный принцип обращения трезвучий и порядок ступеней, входящих в их состав. Плакат может служить наглядным средством обучения на различных этапах освоения учебного материала: изучение, закрепление или повторение, практическое использование при выполнении заданий.

27. «Обращение главных трезвучий». Плакат-схема отражает принцип построения и обращения главных трезвучий лада. При помощи цветной графики акцентируется внимание на ступенях, входящих в состав аккордов. Достаточно

объемное информативное содержание плаката позволяет использовать его как универсальное наглядное средство на занятиях по изучению, обобщению или повторению соответствующих тем.

28. «Аккорды от звука». Плакат содержит основные сведения об интервальном составе трезвучий. На эмоционально-образном уровне показан главный принцип «конструирования» аккордов и их обращений. Малые и большие терции, чистые кварты представлены разным цветом, что усиливает наглядность и способствует большему запоминанию материала. Плакат может использоваться на различных этапах занятий в младших и старших классах курса «Сольфеджио»: изучение, закрепление или повторение теории, практическое выполнение заданий и упражнений.

Указанные выше плакаты (печатный и электронный формат) были созданы на протяжении 2022-2023 годов и активно применялись в личной педагогической практике при проведении уроков сольфеджио.

Учащиеся имели возможность пользоваться данными пособиями не только на уроке, но и при самостоятельной работе дома, что значительно повышало качество их обучения.

Помимо этого, во время выполнения различных практических заданий, нередко у детей возникали определенные трудности. Вследствие этого появлялась необходимость вспомнить, повторить конкретный теоретический материал. Достаточно динамично в этой ситуации любой участник образовательного процесса (преподаватель в классе или учащийся дома) мог обратиться к определенным плакатам, как справочным ресурсам.

Приведем ссылку на плакаты по сольфеджио

Таким образом, созданные плакаты для уроков сольфеджио, показали свою эффективность и востребованность, стали неотъемлемой частью всех этапов обучения и заняли важное место в процессе приобретения теоретических знаний, развитии и формировании практических умений и навыков.

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ НА УРОКАХ СКУЛЬПТУРЫ

**Михайлова Елена Евгеньевна,
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»,
г. Саров, Нижегородская область**

Традиционное народное декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, сохраняя многие издревле присущие ему черты, постоянно развивается с учетом изменений, происходящих в историческом и настоящем социокультурном пространстве. При обучении народному искусству воспитывается бережное отношение к окружающей природе, уважительное отношение к старшим и людям, других культур, стран, желание перенять исторический опыт народа. В процессе обучения народному искусству у детей формируется умение использовать традиционные умения для создания нового, преобразовывать привычное, создавать новый образ.

Художественно-творческая деятельность учащихся должна быть организована так, чтобы ребенок смог пройти «путь творца»: от художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию художественного образа в материале, самооценке и оценке результатов другими людьми. Для успешного развития художественно-творческих способностей учащихся, в учебном процессе все изобразительные приемы, умения и навыки должны выступать не сами по себе, не изолированно от творческих задач, а как средства создания выразительного художественного образа.

Изучение народного искусства на уроках «Лепка» и «Скульптура» осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций и работ из глины. Неповторимость, своеобразие народного искусства побуждает в детях стремление к творчеству, развивает их декоративное, композиционное и колористическое чутье. В процессе лепки учащиеся работают над всей формой, при этом осязают её руками, это способствует формированию объемно-пластического восприятия и мышления.

Например, задание «Древние образы в народной игрушке». (Фото 1,2.) Цель - учить выявлять истоки образов традиционных глиняных игрушек; воспитывать чувство бережного отношения к духовной культуре прошлого. Задачи - учить лепке способом вытягивания из куска глины и конструктивным способом, уметь сочетать эти приемы, декорированию игрушек и семантике древних знаков. Учить выявлять общую идею, связывающую воедино образы и сюжеты, запечатленные в глине, видеть общее в образах игрушек разных народов.

Учащимся нужно внимательно изучить отличительные особенности игрушек разных промыслов, художественные традиции, техники изготовления. Знакомясь с этой темой, дети слушают рассказ педагога об истории промыслов,

традиционных образах игрушки, делают зарисовки игрушек. При восприятии народных игрушек внимание учащихся акцентируется на обобщенности их объемной формы, лаконичности лепной обработки, мастерском владении материалом, выразительности и оригинальности пластического образа. В ходе беседы обсуждается вопрос единства формы игрушки и декоративной росписи, образное значение декоративных узоров, традиционные элементы росписи в глиняной игрушке разных промыслов. В практической работе учащиеся выполняют эскизы игрушек на материале изучения определенного промысла, осваивают элементы и распределении росписи на форме игрушки. Следующий этап - выполнение работы в материале из глины, а затем роспись игрушки по своим эскизам.

Продолжение знакомства с народной игрушкой - «Сюжетная игрушка». (Фото 3,4). Выполнение сюжетной игрушки по мотивам русских народных сказок, басен. При выполнении эскизов учитываются следующие условия: 2-3 фигурки располагаются в профильном положении - это облегчит исполнение эскиза, игрушечные фигурки должны быть выразительными, силуэты обобщенными, в характере фигур должны быть понятны герои сказок или басен. Задачей практической работы в материале является лепка игрушки из глины с последующей росписью.

«Древние образы в современном декоративном искусстве» - тема следующей работы. (Фото 5,6). В начале задания беседа и показ иллюстраций об использовании народного искусства в оформлении интерьеров, о стремление современных художников-прикладников к ассоциативному формотворчеству, «фантастической декоративности». Аналитическая часть - обсуждение идеи художественного оформления интерьера декоративным панно. Выбор содержательного мотива, поиск пластического решения главного образа и всей композиции в целом, поиск художественной формы, адекватной времени. Технология коллективной работы требует постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно.

Практическая часть работы начинается с набросков по памяти интерьеров (школы, комнаты) с целью дальнейшей разработки их декоративного оформления. Выбор сюжетов с использованием древних образов – древо жизни, конь, полкан, птица – сирин, алконост и т. д. После выбора сюжетов пластическое переосмысление традиционной формы - какие композиционные средства применить в работе (силуэт, симметрию, асимметрию, ритм, контраст светлого и темного и т.д.) Выбрав лучшие эскизы, выполняется основной эскиз (или эскизы) в натуральную величину. Общая композиция расчленяется на фрагменты, которые в материале выполняются отдельными учениками или группами, потом собираются в крупные блоки, а затем монтируются в общее декоративное панно.

Изучая народную игрушку как целостное явление в культуре, дети начинают понимать, как в результате многолетнего коллективного труда складывались традиции, происходил отбор наиболее выразительных, быстрых, экономичных и эффективных приемов исполнения и декорирования изделий. С

чутьем и пониманием детских интересов рождались и закреплялись в игрушках пластические образы.

Другой цикл заданий, посвящен изучению изразцового искусства. Он предполагает постепенное познание этого вида искусства – от простых «красных» терракотовых изразцов до сюжетной изразцовой росписи. Знакомство с лучшими произведениями изразцов поможет детям не только понять их орнамент, цвет и образность, но и научить их самих изготавливать красивые и полезные вещи, используя художественные традиции и приемы этого вида искусства. Изразцы, их различные техники предстают перед ребятами как целостная художественная система, которую они постепенно усваивают. У учащихся появляется общее представление об искусстве изразцов, как традиционном виде народного творчества. Это поможет в формировании чувства композиции, чувства материала, в развитии художественного кругозора и художественного вкуса. Учащиеся учатся выполнять эскизы на основе орнаментальной и сюжетной композиции. Возможны разные темы, в которых выбор творческих заданий подсказан мотивами изображений на изразцах. Например, «Сказочная птица или животное», «Старинный терем», «Симметричный букет» (фото 7,8), раппортный изразец, орнамент в квадрате и т.д. Цель уроков – ознакомление учащихся с геометрического, растительного орнаментов, сюжетных композиций на основе традиционных символов и сюжетов. Задача самостоятельных композиций состоит в передаче характерного пластического, образного начала, понятого при изучении прототипа. Это не прямой перенос увиденного, а сложная работа памяти и воображения, когда на основе новых понятий и чувств возникают новые ассоциации и образы. В процессе выполнения заданий, дети лепят из глины необычных животных и птиц, архитектуру, работают над коллективной композицией-панно, которое может украсить интерьер. Прежде всего, важны такие методические приемы, которые стимулируют творческое создание детьми самостоятельных композиций, а не простое подражание приемам народного искусства.

Цель заданий «Сосудовая лепка» - лепка сосудов из глины, (фото 9-12) состоит в утверждении некой самоценности предмета, как произведения человеческих рук. Ценным становится не функция, а сам предмет и основной смысл его создания – развитие способностей к творчеству. Задача этих занятий – дать детям представление о конструктивном устройстве предметов, о содержательности формы, об эмоциональном восприятии сосудов и облике сосуда (строгий, забавный, торжественный, приятный и т. д.). Сосуды, их различные техники лепки предстают перед ребятами как целостная художественная система, которую они постепенно усваивают. В результате этих уроков учащиеся должны научиться лепить сосуды разными способами: вытягивания из куска глины, жгутным способом, из пласта, уметь комбинировать способы. Иметь представление о связи материала, формы и техники исполнения в украшении художественной вещи, предмета, создавать декоративные сосуды.

Например, лепка шкатулки «Животное». Дети учатся лепить способом вытягивания из куска глины, создавать декоративный образ животного,

используя метод стилизации. В заданиях «Лепка сосуда в жгутной технике и его декорирование» и «Лепка сосуда из пластин и декорирование» по мотивам гжельских сосудов, главное - найти гармоничное соотношение между формой и украшением. В задании «Сосуд-животное» - «Зверососуд» - творческая работа: лепка копилки, кашпо, кувшина или вазы по мотивам скопинской керамики. Это задание является связующим звеном между конструктивностью формы и чувственно – образным восприятием. В сосуде нужно сочетать скульптурность и изобразительность с утилитарностью самого сосуда.

1, 2. Фото детских работ «Древние образы в народной игрушке» по мотивам филимоновской игрушки, среднеазиатской игрушки.

3,4. Фото детских работ «Сюжетная игрушка» - «Полканы – музыканты», «Теремок»

5, 6. Панно «Древние образы в современном декоративном искусстве»

7,8. Декоративные плакетки «Симметричный букет» по мотивам изразцов.

9-12. Фото детских работ «Сосуд-животное» - «Зверососуд».

Изучение народного искусства заключается в последовательном и поэтапном обучении детей различным приемам лепки, предусматривает постепенное усложнение заданий и последовательное их решение. На уроках используются методические плакаты, отражающие поэтапное выполнение работ. Обучение декоративно-прикладному искусству на основе изучения народных традиций, оказывает плодотворное влияние на развитие творческих способностей детей и способствует гармоничному развитию учащихся. Работы из глины, созданные вручную, хранящие отпечатки рук автора, становятся душевными, теплыми и понятными для зрителя.

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА МУРМАНСКА)

**Пилипенко Наталья Николаевна,
преподаватель МАУДО города Мурманска
«Детская театральная школа»,
заслуженный работник культуры РФ,
почетный работник Мурманской области,
член союза театральных деятелей РФ,
г. Мурманск, Мурманская область**

В разных сферах деятельности человека наставничество как форма передачи опыта для усвоения нужных компетенций существовало всегда. Это знания, передаваемые менее опытным людям на этапе приобретения профессии и работа с людьми в самой профессии. После получения образования перед молодым специалистом открываются огромные просторы, широкие возможности для реализации своего потенциала и своих амбиций. Не хватает одного – опыта и понимания практических инструментов сделать так, чтобы именно твой вклад в профессию был максимально полезным и значимым. С начала учебы, с первого шага в профессию и далее на протяжении всей трудовой деятельности наставничество с его прямыми и обратными связями имеет большое значение. Тебе, уже как молодому педагогу, помогают реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные умения, вырасти профессионально, духовно.

Художественное, а именно хореографическое образование, в котором я работаю уже сорок пять лет (из них 27 в Детской театральной школе г. Мурманска), безусловно, имеет свою специфику. Это область творчества, наполненная большими эмоциями и красками, это тот вид деятельности, где имеет место и консерватизм, и ультра модные направления.

Как же сохранить то прекрасное наследие, которое нам досталось, и одновременно поспевать за всеми тенденциями современного танца, чтобы не только владеть этим искусством, но и знать, как передавать багаж знаний и умений ученикам, молодым специалистам и своим коллегам.

Чем больше я работаю, тем больше убеждаюсь в том, что в хореографии – в подходе к обучению танцора – с годами практически ничего не меняется.

Остается базовое образование, постоянное повышение квалификации в самых разных видах и формах, повышение уровня мировоззрения и культуры в целом, труд, любовь к своему делу, коллегам, ученикам и талант. Но профессиональная позиция педагога-руководителя хореографического коллектива может быть только такая: каким бы фундаментальным ни было

образование, оно не может сразу открыть все тайны профессии молодому преподавателю, балетмейстеру. Совершенствовать свои навыки постоянно и не останавливаться на достигнутом – вот его истинное кредо.

В образовании мало что меняется по существу. Меняются некоторые акценты, появляются новые чаще заимствованные термины или новые требования к оформлению документов... И это практически все. То есть существуют давно выработанные, отработанные методики и практики, очень хорошо зарекомендовавшие себя. А принципиально новых форм (кроме вспомогательных дистанционных программ), меняющих подход к обучению, так и не придумали. Иногда с Запада прилетают некоторые идеи, за которые сначала хватаются и пытаются срочно внедрить, но потом отказываются, поскольку у нас это уже есть или было: они, как правило, оказываются давно забытым нашим русским «ноу-хау». А вот, скажем, как студенты ходили на практике на открытые занятия к своим сокурсникам, чтобы потом вместе с преподавателем их разбирать и учиться опыту (своей профессии), так и сейчас продолжают ходить, что является прекрасной формой обучения. Аналогичные мероприятия проводятся в ВУЗах - взаимопосещения занятий (что в обязательном порядке входит в личный план каждого педагога). Открытые уроки, мастер классы и многое другое – это все разновидности мероприятий, целью которых является профессиональный рост.

Если говорить о хореографии или театре, то в настоящее время всё, что движет сценическое искусство вперед, это технические новшества театров и, как всегда и везде - большие мастера своего дела, гении режиссуры и постановок, которые могут воплотить свои замыслы на сцене, соединив все существующие компоненты в единое целое, которое «на выходе» назовется номером, спектаклем, балетом или грандиозным шоу... Все остальное, предшествующее воплощению замысла, называется работой: работой в хореографическом классе - у станка, на середине, в парах, группах, работой на сцене, в учебных номерах у своего учителя, педагога и наставника, когда закладываются те основы, которые создают будущий фундамент каждого актера или танцора, который в свою очередь понесет эту эстафетную палочку дальше. Так мы получаем преемственность, которая также была и будет.

В нашей Детской театральной школе, которая является уникальной во многих отношениях, многие дети, не имеют хороших хореографических данных, поскольку школа театральная, а не танцевальная. Но те сценические, пластические, хореографические навыки, которые они получают, позволяют им занимать призовые места на самых престижных танцевальных фестивалях и конкурсах. На занятиях по хореографии ребятам дают возможность заниматься импровизацией, которая не только раскрепощает физически, но дает психологическую свободу, развивает умственно. Прямо в процессе занятия создается та самая неповторимая эстетика, которая не переосмысляет понимание красоты и эстетического восприятия, а дополняет и обогащает его. За несколько лет ребята расправляют крылья, превращаясь в танцоров и актеров, которые готовы к выполнению самых сложных, прекрасных и высоких задач.

Таким же интересным и прогрессивным с точки зрения формирования актера-танцора стал коллектив «Идущие за мечтой», созданный мной на базе ДТШ в 2005 году, в котором я задействовала наиболее подготовленных учащихся для создания спектаклей, мюзиклов и отдельных номеров. Это была действительно новаторская школа, где наставничество и преемственность были неразрывно связаны с работой моих коллег и одновременно переплетались с творчеством этих талантливых учащихся старшей группы, которые быстро перенимали опыт и начинали сами творить. Наиболее ярким результатом этой работы стал мюзикл «Вслед за мечтой» (фото прилагается). Здесь важно отметить, что многие выпускники нашей школы продолжают свое обучение, становясь режиссерами и балетмейстерами. Часто бывает, что они приезжают к нам на практику, учась уже в высшем учебном заведении, создавая творческие проекты, которые я курирую. И я вижу, «как прорастают зерна», как обретая знание и опыт, ребята становятся творческими личностями. Конечно, важно видеть результаты своей работы – так называемый «фидбэк», обратная связь, по которой можно сделать правильные выводы.

Репертуар это важнейшая составляющая любого театра, художественной школы. Мы учим трепетно и с большим уважением относиться к репертуару, в котором должны отражаться в целом ценности нашего общества. Такое отношение должно быть, безусловно, преемственным и передаваться от старшего поколения педагогов к младшему.

Хотелось бы сказать, что в нашей детской театральной школе ставятся так же и спектакли, номера, в которых принимаю участие педагоги. Это один из замечательных примеров того, как учащиеся перенимают опыт у своих наставников в их совместной работе. Назову некоторые из них: «Мамино сердце», «Греческая сюита», «Вы обязательно вернетесь», «Во имя жизни на земле», праздничные масштабные проекты к Дню города и области и др.

Приведем некоторые фрагменты наших спектаклей.

Хочу закончить эту небольшую статью очень простой мыслью. Каждый настоящий педагог на протяжении жизни должен стремиться подниматься все выше и выше – в своих знаниях, в своем профессиональном, духовном, эстетическом росте, в своих устремлениях. Действительно очень важно не останавливаться на достигнутом. Если это так, то в ваших учениках, за которых, как известно, вы в ответе, как в зеркале отразится вся ваша любовь, весь ваш многолетний и кропотливый труд. Горите своим делом, не жалейте Вашей

любви, и ваши подопечные, с благодарностью вспоминая Вас, будут создавать уже свои прекрасные работы. Наверное, в этом и заключается наставничество и преемственность.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «КОНФЕТТИ» НА ТЕАТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

**Разумова Ольга Эдуардовна,
руководитель методического объединения
«Театральное искусство»,
преподаватель театральных
дисциплин высшей категории
МБОУ ДО ДШИ № 1
им. Г.В. Свиридова г. Курска,
г. Курск, Курская область**

Происходящие изменения в современном обществе требуют новых подходов к формированию личностно-нравственных качеств личности ребенка в условиях современного образования и воспитания. К одной из ключевых компетентностей, в данном случае, относится и проектная компетенция, которая должна стать одним из результатов формирования и развития личности.

В современной педагогической науке метод проектов рассматривается как одна из личностно-ориентированных технологий обучения, воспитания и развития. Проект интегрирует в себе проблемный подход, групповые, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и другие методы.

Под «проектом» в педагогике понимают совокупность мероприятий, которые объединены одной программой, или целенаправленную деятельность по созданию какой – либо системы, объекта. В своей работе будем опираться на данное определение понятия проекта. Проект – это творческая деятельность. Проектирование – проведение необходимых мероприятий, работ и решение поставленных задач, направленных на выполнение проекта.

В основе классификации проектов могут лежать разные основания:

- по срокам реализации;
- по масштабу;
- по качеству их разработки и претворения в жизнь;
- по месту реализации;
- по размерам используемых ресурсов.

Многообразие их видов чрезвычайно велико в действительности. По срокам реализации выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные проекты.

Возможна классификация учебных проектов по:

- масштабам деятельности;
- тематическим областям;
- количеству исполнителей;
- срокам реализации;
- важности результатов.

Все они, независимо от типа, уникальны и неповторимы, направлены на достижение определенных целей и предполагают координацию взаимосвязанных действий.

Проекты по комплексности могут быть межпредметными и монопроектами. Последние осуществляются в рамках только одной области или одного учебного предмета. Межпредметные же выполняются под руководством специалистов, представляющих различные области знания.

По характеру контактов их можно разделить на международные, региональные, внутришкольные и внутриклассные. Как правило, два первых осуществляются как проекты телекоммуникационные, с использованием различных средств современных технологий и Интернета. Что касается продолжительности, можно выделить:

- мини-проекты, которые укладываются в 1 урок или его часть;
- краткосрочные, рассчитанные на 4-6 уроков;
- проекты недельные, которые требуют 30-40 часов и предполагают сочетание внеклассных и классных форм работы, а также глубокое погружение в них, что делает их оптимальной формой организации работы над проектами;
- долгосрочные (годовые) как групповые, так и индивидуальные

Если брать за основу преобладающую деятельность или методы, то можно выделить следующие виды:

- проект практикоориентированный;
- исследовательский;
- информационный;
- творческий;
- ролевой.

В своем дальнейшем исследовании подробнее остановимся на творческом проекте «Литературный театр «Конфетти», реализуемый на театральном отделении ДШИ №1.

В рамках проекта используются инновационные формы в организации учебного процесса, направленные на формирование нравственно-духовных ценностей обучающихся ДШИ. Проект предусматривает использование классных и внеклассных видов работы, контрольные мероприятия проводятся один раз в полугодие.

Проблема нравственного воспитания и социального здоровья подрастающего поколения всегда вызывала повышенный интерес общества. Все

дальше и дальше отходят дети и их родители от чтения художественной литературы, меняются моральные ценности подрастающего поколения. Начиная с дошкольного возраста необходимо формировать у подрастающего поколения духовность и культуру, в основе которых заложены общечеловеческие нравственные принципы. Художественная литература служит могучим действенным средством нравственного и духовного воспитания детей. Многочисленные исследования подтверждают, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы. С помощью инсценированного сюжета у детей накапливаются яркие и четкие зрительные впечатления, возникают суждения, эмоции, активизируется словарь, формируется творческая активность.

Проект «Литературный театр «Конфетти» предназначен для использования в качестве дополнительного материала к учебным дисциплинам «Основы актерского мастерства», «Сценическое движение», «Художественное слово», «Постановка сценических номеров» на театральных отделениях ДШИ.

Срок реализации проекта – 7 лет в рамках реализации ДПОП «Искусство театра».

Проект начинался с подготовительного этапа, который включал в себя мониторинг знаний учащихся в области художественной литературы.

Следующий этап был организационным. Он включал в себя:

- определение цели, задач, содержания проекта;
- утверждение плана работы по проекту;
- распределение обязанностей;
- согласование с социальными партнерами плана и тематики мероприятий;
- разработка сценариев мероприятий;
- подготовка материально-технического оснащения и декоративно-художественного оформления мероприятий (реквизита, декораций, костюмов);
- оформление афиш;
- запись фонограмм.

Следующий этап - Основной: включает в себя

- проведение плановых мероприятий проекта;
- осуществление фото и видео-съемки.

Итоговый этап:

- анализ проведенных мероприятий.

В течение всего срока реализации проекта запланированы посещения и просмотр спектаклей Курского драматического театра им. А.С. Пушкина, Курского театра кукол и Театра юного зрителя «Ровесник», библиотеки города.

В завершении хочу отметить, что в своей работе педагоги театрального отделения ДШИ №1 стремятся донести до детей литературу не как социологию и этику, а как художественный мир, созданный писателем и подчиняющий нас своей магии. Они стремятся пробудить и развить несловесные виды восприятия и мышления через слово. Решить эту задачу и помогает литературный театр, потому что словесный художественный образ преобразуется на сцене в

пластически выразительный, зримый сценический образ, представляющий героя во всем многообразии его духовных, нравственных и физических возможностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ ГЛУШКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

**Рожкова Анжела Арифовна
директор, преподаватель
высшей квалификационной
категории по классу
фортепиано и вокала
ОБОУ ДО «Глушковская ДШИ»,
п. Глушково, Курская область**

В настоящее время в нашей стране стремительно происходят изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Современная педагогическая действительность характеризуется новыми требованиями к содержанию профессиональной роли педагога, к его деятельности и личности.

Сегодня, система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге, одним из главных профессиональных качеств которого, является постоянное умение учиться. Такие педагоги - ответственные, мобильны, готовы к переменам, способны к нестандартным педагогическим решениям.

Не случайно, 2023 год объявлен Указом президента Российской Федерации, Годом педагога и наставника.

На сегодняшний день, тема наставничества является одной из центральных в образовании. Так как, выявлены серьёзные проблемы, связанные с нехваткой молодых педагогических кадров, с воспитанием и обучением детей нового поколения. Как ни странно, в век современных технологий, мы наблюдаем резкое снижение готовности детей к самостоятельному вхождению во взрослую жизнь. Происходит их замыкание в пространстве социальных сетей. Конечно же, интернет обладает массой достоинств, которые облегчают повседневную жизнь современного человека, но попадая в виртуальный мир, зачастую без особой надобности, ребята блуждают по сетям, забывая при этом о ежедневных делах и учебе. При такой зависимости подростки и молодёжь перестают искать свою реальную жизненную дорогу, тем самым затормаживая своё социальное и личностное развитие. Поэтому, сегодня как никогда, назрела необходимость в посреднике между растущим человеком и реальным миром.

Само понятие «наставничество» своими корнями уходит далеко в прошлое, когда рядом с мастером стоял ученик, который перенимал опыт его работы, осваивал азы своей будущей профессии. Не смотря на такой «зрелый возраст»,

наставничество в наше время приобретает ещё большую актуальность, так как является наиболее эффективным способом передачи знаний и умений от опытного педагога ученикам.

Важность создания и внедрения практик наставничества в дополнительном образовании поддерживается на федеральном уровне. В письме Министерства просвещения России для реализации целевой модели наставничества изложены методические рекомендации, в которых указаны наиболее распространенные формы.

Сегодня я хотела бы остановиться на таких формах наставничества, как: «учитель – учитель» и «учитель – ученик».

Форма наставничества «учитель – учитель» предполагает взаимодействие молодого специалиста или нового сотрудника, сменившего место работы с опытным и располагающим профессиональными навыками педагогом.

Сегодня к педагогу - наставнику предъявляются новые профессиональные требования - это широкий кругозор, эрудиция, педагогическое мастерство, знание методики, владение новыми технологиями, ораторское искусство, и многое другое. Чтобы грамотно осуществлять наставническую деятельность, педагоги нашей школы постоянно находятся в творческом поиске, повышают свою квалификацию, пишут методические пособия и разработки, ведут исследовательскую и собирательскую работу, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства.

Константин Дмитриевич Ушинский - русский педагог, писатель, один из основоположников научной педагогики в России, в начале XX века, думая о наставничестве, говорил, что наставнику нельзя опираться в своей деятельности только на свои знания или только на свой практический, профессиональный опыт. Это не способствует повышению педагогического мастерства, а напротив, приводит к тому, что педагог оказывается не способным к выполнению своих функций, становясь машиной, которая только и умеет, что требовать, задавать и наказывать. Поэтому наставнику необходимо развиваться и идти в ногу со временем, дополнять теоретические знания практическими навыками и применять их в комплексе.

Цель педагога-наставника: «Формировать среди молодых специалистов прочное желание остаться в профессии».

Основные задачи педагогов - наставников в работе с молодыми преподавателями заключаются: в психологической поддержке молодых педагогов, в помощи подбора учебного репертуара, во взаимопосещении учебных занятий, в мотивации участия в конкурсах и концертах, в создании творческой атмосферы на методических объединениях и комфортной профессиональной среды внутри школы, ну и, конечно же, в укреплении веры в своё профессиональное мастерство, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.

На сегодняшний день, решение проблемы в нехватке молодых специалистов, мы видим в воспитании и возвращении собственных кадров, из числа обучающихся нашей школы. Поэтому особое внимание уделяем

профориентационной работе. В работе этого направления мы реализуем такую форму целевой модели наставничества, как «учитель-ученик». Эта форма предполагает значительное улучшение показателей обучающихся в образовательной, культурной и духовной сферах.

Цель наставничества, которую ставят перед собой педагоги Глушковской детской школы искусств - сформировать образованную, социализированную личность путем передачи опыта наставника своему ученику, используя при этом правильно организованный учебный и воспитательный процесс.

Основные задачи наставничества в работе с обучающимися, заключаются: в выявлении и поддержки одарённых детей, в мотивации к учебе и саморазвитию, в развитии коммуникативных навыков;

в оказании психологической помощи ученикам при трудностях в обучении и адаптации в новом коллективе, в профессиональной ориентации обучающихся к поступлению в ССУЗы и ВУЗы Курской области и страны в целом.

Благоприятная творческая атмосфера занятий в нашей школе помогает учащимся раскрыть их природные дарования. Преподаватели стараются сделать учебный процесс максимально разнообразным и привлекательным, они учат детей не только азам профессионального мастерства, но и прививают эстетический вкус, развивают гармоничную личность. А для этого, как показывает практика, нужно чаще общаться с детьми, приглашать их на различные творческие мероприятия, рассказывать о талантливых молодых исполнителях, художниках, артистах и их успехах, узнавать предпочтения своих подопечных, что они любят читать, какую музыку слушать. В таких беседах каждый узнает для себя что-то новое, появляются доверительные отношения между педагогом и учеником.

В этом и есть роль наставника, как воспитателя духовного развития личности ученика.

Хочу отметить, что восемь выпускников Глушковской детской школы искусств, получив специальное профессиональное образование, уже преподавателями вернулись в родную школу. Они связали свою судьбу с искусством, нашли в этом своё призвание и дарят детям радость творчества, радость познания, радость встречи с прекрасным!

Педагоги-наставники являются примером для своих учеников, они оказывают им комплексную поддержку на пути социализации, взросления, в поиске индивидуальных жизненных целей и путей их достижения, в развитии творческого и интеллектуального потенциала, в раскрытии возможностей саморазвития и профориентации.

Чтобы привить желание своим ученикам в получении творческой профессии и подготовить себе достойную смену, наши педагоги постоянно проводят творческие мероприятия и акции просветительской и патриотической направленности, школа организует поездки на выставки, конкурсы, концерты, спектакли, экскурсии.

Так, в сентябре 2022 г. обучающиеся Глушковской детской школы искусств, победители областных, всероссийских и международных конкурсов стали

участниками культурно-просветительской программы для школьников «Моя Россия-град Петров!» в рамках Национального проекта «Культура».

Конкурсная деятельность направлена на выявление и раскрытие творческого потенциала личности каждого ребенка.

Наши ребята ежегодно становятся Лауреатами и Дипломантами конкурсов различного уровня.

Школа старается поддерживать способных, одарённых детей, выдвигая их кандидатуры на стипендию и премию Губернатора Курской области и Главы Глушковского района.

В этом году Губернаторским стипендиатом стала выпускница нашей школы, Мария Пономаренко, ныне студентка I курса вокального отделения, Курского музыкального колледжа имени Георгия Васильевича Свиридова.

Глушковская детская школа искусств, славится своими выпускниками, ребята успешно заканчивают обучение и поступают в профильные ССУЗы и ВУЗы Курской области.

В августе 2022 года, обучающаяся театрального отделения Екатерина Долженко в составе делегации молодых талантов Курского края приняла участие в первом Детском культурном форуме в Москве. В настоящее время Екатерина является студенткой II курса отделения «Актерское мастерство» Курского колледжа культуры.

Для нас важно, чтобы наши выпускники, поступая в Сузы и Вузы страны, уверенно двигались вперёд, совершенствовались, становились профессионалами и возвращались в родную школу.

Таким образом, результатом правильной организации работы педагогов-наставников должен быть высокий уровень включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы.

Отсюда можно сделать вывод, что профессиональная адаптация молодого специалиста напрямую зависит от уровня профессионального мастерства, знаний и опыта его наставника.

Из опыта работы, мы видим, что совместное сотрудничество с наставником позволяет молодым педагогам намечать план профессионального развития, избегать неудач в работе и даёт полное понимание того, как выполнять возложенные на них обязанности.

Обучающиеся же, получают необходимый стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций.

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ-НАСТАВНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

**Сальтевская Ирина Николаевна,
заместитель директора
МБОУ ДО ДШИ № 4 им. В.Г. Яковлева,
г. Курск, Курская область**

*Когда мы делимся своими знаниями и опытом,
мы создаем будущее, которое превосходит нас самих.
Линда Хилл*

Профессия педагога была востребована во все времена, ведь воспитание и обучение молодого поколения - актуальная задача для любого общества.

2023 год Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина объявлен в России Годом педагога и наставника, что свидетельствует о признании особого статуса педагогических работников, в том числе, выполняющих наставническую деятельность.

Наставничество - уникальная форма профессиональных отношений, в которых более опытный педагог помогает менее осведомленному коллеге овладеть компетенциями, необходимыми для ведения качественного образовательного процесса. Основой для такой формы работы становится неформальное общение, построенное на партнерстве и доверии.

Для начинающего специалиста, только пришедшего в детскую школу искусств, очень важно встретить грамотного, чуткого, но в то же время требовательного, обладающего лидерскими качествами, способного повести за собой наставника, который познакомит с азами учебной, методической, научно - исследовательской, внеклассной деятельности, научит работе с необходимой документацией, классному делопроизводству, а главное - поможет выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития.

Часто вчерашний студент, овладевший игрой на инструменте или вокальным мастерством как исполнитель, испытывает затруднения, входя в класс как преподаватель. К сожалению, опыта, полученного в профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства среднего звена в рамках изучения методики преподавания специальных предметов, крайне недостаточно, и адресная помощь наставника будет способствовать легкой и быстрой адаптации молодого педагога в детской школе искусств. При этом наставник будет делиться профессиональными навыками, приглашая новичка на свои уроки, а также давать советы и рекомендации по подбору репертуара, работе над созданием художественного образа, преодолению технических трудностей в работе над произведениями, посещая уроки подопечного. Наставник подскажет, какие концертные, методические, общественные мероприятия нужно посетить вне зависимости, участвует молодой специалист в

них или нет. Грамотный наставник обязательно посоветует менее опытному коллеге, в каких конкурсах, в том числе, исполнительского мастерства, в каких конференциях, форумах, фестивалях нужно принять участие для расширения своего кругозора, саморазвития, повышения результативности деятельности. В случае успеха молодой преподаватель утвердится в профессии и в конкретной школе искусств. Воспринимая все неизбежные ошибки и неудачи как возможность извлечь уроки, расти над собой, он и в дальнейшем будет постоянно стремиться к самосовершенствованию и профессиональному росту.

В то же время, при взаимодействии между наставником и начинающим педагогом обмен знаниями может получиться взаимным. У старшего поколения нередко возникают трудности в работе с современными технологиями, которыми отлично владеет молодежь. Грамотные консультации, помощь молодого специалиста старшим коллегам в вопросе освоения информационно-компьютерных премудростей, современных программ, цифровых навыков поможет исключить у преподавателей «серебряного» возраста возможные негативы и показать им, какие широкие возможности предоставляет медиапространство. Благодаря взаимному наставничеству, освоив ИКТ, любой педагог, независимо от возраста в режиме on-line сможет посетить лекции и мастер-классы талантливых педагогов, попасть на концерты выдающихся музыкантов, попридутьствовать в качестве слушателя или поделиться с коллегами наработками, выступив с докладом на конференции, форуме и многих других мероприятиях.

Поддержка и помощь авторитетных наставников может понадобиться и опытным педагогам, находящимся в состоянии эмоционального выгорания, а так же для адаптации в новом коллективе педагогам, сменившим место работы.

Наставничество в художественном образовании неформально и не регламентировано. Современная детская школа искусств становится площадкой для реализации различных форм наставничества во всем их многообразии: «преподаватель – преподаватель», «преподаватель – обучающийся», «обучающийся – обучающемуся», «приглашенный специалист – преподаватель», «приглашенный специалист — обучающийся» и мн. др.

Согласно Указу Президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.

Одно из важных средств в достижении поставленной задачи - развитие института наставничества как эффективной технологии передачи опыта, знаний, компетенций от наставников к наставляемым и в целом способствующей профессиональному росту педагогических кадров.

Следовательно, в детских школах искусств, являющихся первой ступенью в системе профессионального образования в сфере культуры и искусства, роль наставников важна и очень ответственна. Для того, чтобы осуществлять наставническую деятельность, педагог должен постоянно находиться в творческом поиске, систематически повышать профессиональные компетенции, быть неизменным участником культурных и общественных мероприятий.

Наставники, способствуя формированию среди молодых преподавателей устойчивого желания остаться в профессии, определяют будущее российской педагогики в сфере художественного образования, ее преемственность и поступательное развитие в традициях отечественного музыкального, хореографического, изобразительного и театрального искусства.

Литература:

1. Абульханова-Славская К.Л. Деятельность и психология личности / К.Л. Абульханова-Славская / М.-1980.
2. Богданова Л.А. Наставничество в профессиональном образовании. Методическое пособие. - Кемерово, 2014.
3. Наставничество в образовании: современная практика. Международная научно-практическая конференция. Сборник материалов. Курган, 2019.
4. Лучшие практики наставничества в образовательных организациях. Сборник методических материалов, ОГАУ ДПО «БелИРО», г. Белгород, 2021.

**ПРОЕКТНАЯ И ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №5»
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В СОЦИУМЕ**

**Степанова Елена Викторовна,
директор МБУ ДО «ДШИ №5»,
г. Старый Оскол, Белгородская область**

Сегодня к образовательным учреждениям в сфере культуры предъявляются все новые требования, и немаловажную роль играет имидж, репутация и конкурентоспособность учреждения. Для создания позитивного имиджа важно все: от порога школы до отношения руководителя с сотрудниками, родителями, социальными партнерами.

Необходимым условием конкурентоспособного учреждения является высокий уровень качества образовательных услуг, а также расширение сферы своей деятельности для удовлетворения интересов и потребностей жителей города. Но конкурентоспособность учреждения дополнительного образования зависит не только от качества образования, но и от трансляции результатов удовлетворения общественного образовательного спроса, а также итогов реализации социальных проектов.

Детская школа искусств № 5 города Старый Оскол является ведущим учреждением дополнительного образования Белгородской области, представляя собой один из основных образовательных и культурно-эстетических центров в регионе. На сегодняшний день контингент школы составляет 509 человек, успешно работают и развиваются 18 детских коллективов и 5 творческих коллективов преподавателей.

Комфортные условия обучения, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – всё это сделало школу востребованной учащимися и

родителями нашего города. Ежегодно в школу поступают более 100 детей, конкурсный набор по разным специализациям составляет 2-3 человека на место. Современные технологии, используемые в образовательном процессе, позволяют всем участникам учебного процесса максимально проявить свои творческие способности.

Благодаря многочисленным победам в значимых конкурсах регионального и всероссийского и международного уровня, а также систематическим организованным мастер – классам по разным специальностям, учащиеся детской школы искусств № 5 имеют возможность получать финансовую поддержку на развитие своих творческих способностей.

За последние три года порядка 50 одаренных детей стали обладателями стипендии губернатора, ежегодной премии «Молодость Белгородчины», именной стипендии главы Старооскольского городского округа и премии «Одаренность», а также получили гранты для одаренных детей в рамках стипендиальной программы «Класс от маэстро» в размере 50 – 75 и 100 000 рублей.

Одним из направлений работы ДШИ №5 является проектная деятельность, которая позволяет на практике реализовать идеи, имеющие особое социальное значение. Для достижения целей и задач, направленных на реализацию той или иной идеи, требуются материальные средства, поэтому школа ведет систематическую работу по участию в грантовых конкурсах и программах.

Благодаря плодотворному сотрудничеству с Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и компанией «Металлоинвест» в Старооскольском городском округе были реализованы социально значимые творческие проекты.

В 2018 году проект «Создание музыкальной аллеи «Зеленая улица» получил поддержку грантового конкурса компании Металлоинвест «Сделаем вместе!». Сумма гранта составила **150 000** рублей. Благодаря полученному финансированию удалось благоустроить территорию школы и улучшить экологическую обстановку. В 2020 г. озеленение и благоустройство территории школы было продолжено, и благодаря победе проекта «Симфония цветов» в грантовом конкурсе «Сделаем вместе» (сумма гранта – **300 000** рублей) на прилегающей территории были установлены топиарные фигуры в виде музыкальных инструментов, что позволило нам воплотить мечту о маленьком музыкальном островке в центре города, сделать территорию школы еще более привлекательной для жителей, а музыкальное образование востребованным.

С 2018 года в рамках культурно-просветительского проекта «Класс от маэстро» БФ «Искусство, наука и спорт» на базе Детской школы искусств № 5 проходят ежегодно летние и зимние творческие школы, в которых более 1000 одаренных детей из разных регионов страны смогли совершенствовать свое исполнительское мастерство под руководством ведущих педагогов страны. На реализацию этих проектов Фондом выделено более **2,5 млн.** рублей.

В 2022 году Детская школа искусств № 5 получила финансовую поддержку на организацию IV Летней творческой школы «Золотые таланты» также в рамках грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Вместе! С моим городом» Общая сумма финансирования проекта составила **4,5 млн.** рублей, что позволило организовать творческую школу в формате летнего лагеря, предоставляя детям возможность проживания и комплексного питания на территории отдыха «Вместе Парк», расположенной в живописном месте, на берегу Старооскольского водохранилища.

В 2023 году юбилейная V Летняя творческая школа «Золотые таланты» получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на сумму **4 660 300** рублей.

Проект был реализован при непосредственном участии министерства культуры Курской области. В программу школы были включены не только занятия по основным видам музыкального, хореографического, изобразительного искусства, но и в области креативных индустрий: видеоблогинг, операторское искусство и фотография, актерское мастерство.

Детская музыкальная школа № 5 имеет большой опыт проведения фестивалей разного уровня. В августе 2020 года состоялся концерт ансамблевой музыки «Аллегро» — в рамках реализации проекта-победителя грантового конкурса культурной платформы АРТ-ОКНО, на котором выступил эксклюзивный коллектив с необычным составом «Воронежские солисты», лауреаты престижнейших Международных конкурсов. В концерте прозвучали произведения разных стилей: от классики до современной музыки и джаза. Жители и гости города с большим интересом восприняли формат концерта «под открытым небом». Сумма гранта составила **300 000** руб.

Следует отметить, что сегодня актуальным становится привлечение к сотрудничеству или создание на базе учреждений некоммерческих организаций, которые помогают расширить сферу деятельности, привлечь в образовательный и воспитательный процесс родителей и социальных партнеров.

Так, в 2021 году на базе школы был создан Фонд поддержки и развития МБУ ДО «ДМШ №5» - некоммерческая организация, позволяющая учреждению выйти за рамки образовательной деятельности, участвовать в грантовых конкурсах и реализовать масштабные социальные проекты. Фонд имеет в своей структуре попечительский совет, в который входят родители учащихся.

Фонд поддержки и развития детской музыкальной школы № 5 г. Старый Оскол с первых дней своего существования принимает непосредственное участие в реализации важных и интересных мероприятий, направленных на популяризацию классического искусства. Ежегодно при непосредственном участии Фонда проводятся *Фестиваль классического искусства «Viva, Maestro!»* и *Форум классического искусства, посвященный юбилейным датам известных русских композиторов*. С 2021 года эти проекты получают поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив.

В апреле 2021 года в Белгородской государственной филармонии состоялся Фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», организованный при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и Фонда поддержки Детской музыкальной школой №5, который имел большой успех среди жителей Белгородской области. На реализацию проекта было выделено **1 500 000** рублей. В рамках Фестиваля был опробован уникальный формат выступлений молодых дарований в дуэте с маэстро. Участники концерта получили бесценный профессиональный опыт ансамблевого музицирования перед публикой с выдающимися музыкантами. Маэстро сочли этот формат полезным и перспективным, настоятельно рекомендовали его развивать в будущем. Творческий подъём участников Фестиваля «Viva Maestro!» и опыт выступления на большой сцене способствовал огромному профессиональному росту юных музыкантов.

Тесное взаимодействие Фонда поддержки и развития и музыкальной школы позволяет успешно участвовать в грантовых конкурсах и представлять социальные, образовательные и просветительские проекты в конкурсах Фонда президентских грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив. Так, в 2022 году Фонд получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере **3 796 952** рубля на реализацию проекта второго межрегионального Фестиваля

классического искусства «Viva Maestro!». В этом году Фестиваль расширил географию и привлек к участию еще больше известных музыкантов. Концертные мероприятия с участием юных талантов Белгородской области и выдающихся маэстро прошли в Курской государственной филармонии, Белгородской государственной филармонии, а также в Московском Доме музыки при участии Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

В 2023 году состоялся третий межрегионального Фестиваль классического искусства «Viva Maestro!», на реализацию которого от ПФКИ был получен грант в размере **8 599 338 рублей**. Выступления юных талантов из регионов Черноземья состоялись в Старом Осколе, Белгороде, Курске, в Московском Доме музыки, в Зимнем театре г. Сочи.

В ноябре 2021 года в Старом Осколе прошел II Межрегиональный Форум классического искусства, посвященный 130-летию со дня рождения композитора С.С. Прокофьева. Форум состоялся благодаря победе в первом конкурсе Фонда культурных инициатив и получению гранта в размере **2 914 782** рубля, а также финансовой и организационной поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и компании «Металлоинвест». На старооскольскую землю приехали более 200 участников из разных уголков нашей страны. Это талантливые дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования Белгородской, Курской, Оренбургской и Нижегородской областей, достигшие больших успехов в области музыкального и изобразительного искусства.

Форум был создан как площадка для творческого общения одаренных детей, преподавателей из разных регионов страны с выдающимися деятелями культуры и искусства и состоял из культурно-образовательных, просветительских мероприятий, направленных на изучение культурного наследия и популяризацию творчества выдающегося мастера. В 2022 году он был посвящен 150-летию А.Н. Скрябина и был реализован благодаря грантовой поддержке ПФКИ (**5 125 750 р.**).

В 2023 году Форум классического искусства, посвященный 150-летию со дня рождения композитора С.В. Рахманинова, был отмечен самым большим грантом ПФКИ в размере **26 612 509 р.** На открытии Форума выступил всемирно известный коллектив «Геликон-опера», который исполнил оперу С.Рахманинова «Алеко» при участии 160 артистов и симфонического оркестра Геликон-оперы, учащихся детских школ искусств и колледжей Белгородской области.

С 2018 года Детская школа искусств №5 получила **52 062 293** рубля от социальных партнеров и различных фондов. Благодаря реализации таких ярких, запоминающихся проектов Детскую школу искусств №5 знают не только в Старом Осколе и Белгороде, но и за пределами региона. Наши культурные и просветительские мероприятия востребованы, дети и их родители ждут не только традиционно проводимые конкурсы и фестивали, но и образовательные проекты, способствующие профессиональному развитию учащихся. Проектная и грантовая деятельность способствовала тесному сотрудничеству коллектива школы с выдающимися маэстро международного уровня.

Таким образом, проектная деятельность ДШИ №5 – это эффективный инструмент успешного позиционирования учреждения как места, в котором не только оказывают образовательные услуги на высоком качественном уровне, но и способствуют профессиональному росту учащихся, повышению интеллектуального и культурного уровня жителей регионов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ» (БАЯН, АККОРДЕОН, ГАРМОНЬ) КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

**Семенихина Елена Владимировна,
преподаватель ОБПОУ «Курский музыкальный колледж
имени Г.В. Свиридова»,
г. Курск, Курская область**

Музыкальное искусство в нашей стране постепенно развивается. Огромный вклад в его развитие внесли известные всему миру баянисты, аккордеонисты - исполнители, педагоги, композиторы, музыковеды, такие как: П. Гвоздев, А. Мирек, И. Алексеев, П. Говрушко, В. Мотов, Г. Шахов, Ф. Липс, Б. Егоров, В. Семенов, Ю. Дранга, М. Имханицкий, Р. Бажилин, О. Шаров, В. Максимов, А. Дмитриев и многие другие. В процессе развития музыкального исполнительства менялось и отношение к методике обучения игре на инструменте. Но время не стоит на месте. Появление современных технологий открыли возможность вносить новые коррективы в методику обучения игре на баяне, аккордеоне и продолжать ее совершенствовать.

Модернизация, происходящая в Российском образовании сегодня, привели к существенным переменам в системе подготовки выпускников среднего профессионального образования. Федеральные государственные стандарты (ФГОС СПО) третьего поколения призваны обеспечить подготовку профессионально-компетентного и конкурентного специалиста в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностям продолжения образования.

Основной целью обучения становится овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем специальностям.

Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова осуществляет подготовку кадров по специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) с присвоением квалификации «Преподаватель» образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных организациях.

Одним из важнейших курсов для формирования общих и профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве преподавателей ДШИ и ДМШ является междисциплинарный курс (МДК) «Учебно-методическое обеспечение

учебного процесса» («Методика преподавания» баян, аккордеон, гармонь, «Изучение педагогического репертуара ДШИ») наряду с другими курсами профессионального модуля ПМ 02.02 «Педагогическая деятельность».

Как показывает практика подготовки специалистов в профессиональной деятельности, наиболее эффективными оказываются формы активного и интерактивного обучения, основная цель которых – оказать воздействие на личность специалиста, способствующих развитию различных видов компетенций. Наиболее перспективными могут считаться:

- технологии проблемного обучения;
- метод проектов;
- деловые (ролевые) игры;
- кейс-технологии;
- метод конкретных ситуаций;
- информационно-коммуникативные технологии;
- технология «Перевернутый класс»;
- метод групповой дискуссии;
- дистанционные технологии;

в том числе, цифровые образовательные ресурсы.

Технология проблемного обучения

Например, при изучении раздела «Методика подготовки и проведения урока по специальности», студентам предлагается составить план урока с учащимся практики, с этой целью автором данной статьи разработаны методические рекомендации по составлению плана-конспекта урока, с помощью которых студент самостоятельно выполняет профессиональную задачу, определяет методы, приемы подготовки и проведения урока по специальности, а также применяет их на практике (формируются компетенции: ОК.1.- ОК.5., ОК.8., ОК.11.; ПК 2.2.- ПК 2.8.).

Проектно-исследовательская технология

В рамках МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение» проводится междисциплинарный проект «Методико-исполнительский анализ», где студенты самостоятельно готовят письменную работу методико-исполнительского анализа одного произведения из педагогического репертуара ДШИ, исполняют произведение на музыкальном инструменте, устно выполняют методико-исполнительский анализ, определяют исполнительские задачи музыкального произведения и дают рекомендации по преодолению технических трудностей.

Также, в виде домашних заданий студенты создают информационный проект на тему «Творческие и педагогические исполнительские школы», собирая информацию с помощью ресурсов Internet о наиболее известных исполнителях на баяне, аккордеоне и получая опыт анализа, обобщения и представления изученного материала уроке. Данная технология развивает учебно-познавательную деятельность обучающихся (формируются компетенции: ОК.1., ОК.2., ОК.3., ОК.4.; ПК 2.2. - ПК 2.8.).

Игровая технология «Деловая игра»

Основным из продуктивных видов занятия, имитирующих профессиональную деятельность, является деловая игра. Деловая игра-это имитационная игра, в ходе которой участники имитируют профессиональную деятельность в роли специалиста и на основе анализа заданной ситуации, принимают решения. Например, осваивая тему «Методика выявления музыкальных данных детей на приемных экзаменах в ДШИ» в форме деловой игры студенты выполняют практические задачи:

Задача №1

Вы являетесь преподавателем ДШИ. Ваша задача до начала приема детей в ДШИ провести беседу с учащимся, в ходе которой выявляете его отношение к музыкальному искусству. Напишите пять вопросов для собеседования с учащимся и устно сформулируйте их.

Задача № 2

Вас включили в приемную комиссию по отбору детей. Перед Вами стоит задача – выявить музыкальные способности детей на приемном экзамене. Подберите музыкальный материал и проведите проверку музыкальных данных учащихся.

Кейс-технологии

Используя на занятиях кейс-задачи студенты осмысливают реальные профессиональные ситуации и предлагают возможные варианты решения данной проблемы. На примере темы: «Методы развития музыкальных способностей»

У учащегося наблюдаются типичные недочеты в исполнении пунктирного ритма в музыкальном произведении. Предложите способы устранения перечисленных дефектов.

В ходе проверки Д/З на уроке по специальности у учащегося возникли трудности запоминания нотного текста. Спроектируйте возможные варианты решения данной проблемы.

Музыкальное произведение у учащегося прозвучало недостаточно эмоционально. Предложите методы работы по развитию эмоциональной отзывчивости учащегося.

При подготовке обучающихся к деловой игре, которая проходит на занятиях по дисциплине «Методика преподавания», студенты играют роли экзаменаторов и учеников, членов приемной комиссии, выполняя Д/З с перечнем вопросов и предполагаемых ответов. Такая подготовка заставляет студентов продумывать в вариационной форме и свойственной самому студенту манере вопросы и предполагаемые ответы; выстраивать их в определенном порядке, планируя несколько вариантов логических ответов, а также строить беседу последовательно и целенаправленно. Эта работа вынуждает обучающегося гораздо крепче усвоить данный материал по сравнению с традиционными методами, (например, озвучить материал лекции, ответить на вопросы преподавателя и пр.).

Играя на занятиях роли экзаменатора, учащегося, члена приемной комиссии обучающиеся развивают навыки общения, демонстрируют свои педагогические знания, умения, применяя профессиональную терминологию. Такая игра обучающимся очень нравится, ведь они еще молодые люди, юноши и девушки. В процессе игры они варьируют вопросы и ответы по своему собственному усмотрению, достигая поставленной цели. Конечно, такой материал запоминается на всю жизнь, без всяких усилий, и в будущей практической деятельности обучающиеся не будут иметь никаких затруднений в этом вопросе (формируются компетенции: ОК.1., ОК.2., ОК.3., ОК.4. ОК.9.; ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8.).

Информационно-коммуникативные технологии

К эффективным формам представления материалов по методике преподавания следует отнести мультимедийные презентации, подготовленные обучающимися и преподавателем дисциплины. Использование информационных компьютерных технологий позволяет у обучающихся активизировать зрительную память и эмоциональное восприятие, способствовать развитию умения работы с потоком информации и вовлечь студентов в процесс освоения материала. Например, изучая тему «Обзор учебно-методических пособий игры на баяне, гармони, аккордеоне» обучающиеся самостоятельно составляют презентации, основанные на анализе учебно-методических пособий В. Семенова и Е. Дербенко, Р. Бажилина, а на уроке представляют презентации в форме сообщений с практическим показом на музыкальном инструменте (формируются компетенции: ОК.1. - ОК.5., ОК. 8., ОК.11.; ПК 2.3., ПК 2.5., ПК 2.7., ПК 2.8.).

Педагогическая технология «Перевернутый класс»

К эффективным методам обучения курса по методике преподавания следует отнести технологию «Перевернутый класс». Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения переворачивается другой стороной: сначала студенты самостоятельно изучают новый материал, представленный педагогом, а на уроке происходит обсуждение и практическое закрепление учебного материала. Использование данной технологии позволило повысить уровень осознанности и самостоятельности студентов, а преподавателю сэкономить время на изучения новой темы. Например, изучая тему «Начальный период обучения игры на баяне, аккордеоне» студенты дома проработали учебное пособие А. Баренбойм «Вопросы фортепианной педагогики и психологии», проанализировали игровые методы в учебно-методических пособиях школы игры на баяне, аккордеоне В. Семенова, Р. Бажилина, В. Ушенина, Г. Крыловой, прослушали методические доклады ведущих музыкантов и преподавателей баянистов, аккордеонистов всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современного образования и исполнительства на баяне и аккордеоне», а на уроке презентовали свои сообщения на тему «Игровые методы обучения». (формируются компетенции: ОК.1. - ОК.6., ОК. 8., ОК.11.; ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК2.8.).

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)

Одним из функциональных возможностей изменить содержание, методы и организационные формы обучения и воспитания – применение цифровых образовательных ресурсов.

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) представляет собой интерактивный мультимедиа продукт, который представлен в виде фотографии, видеофрагментов, звукозаписи, картографических материалов, статистических и динамических моделей, графики символьных объектов, схем, таблиц, текстовых документов, презентации, необходимых для организации учебного процесса.

Современные цифровые инструменты и сервисы позволяют вовлекать обучающихся в образовательный процесс, усиливать межпредметные связи, развивать творческий подход к окружающему миру, формировать информационную культуру, достигать высоких результатов, устранять перегрузки рутинными задачами, внедрять игровые, проектные и коллективные методики на основе использования цифровых инструментов.

Для обеспечения образовательного процесса автором работы применяются цифровые инструменты, такие как:

Google Формы (тесты, анкеты, викторины, вопросы)

Google Meet (видеоуроки)

ZOOM (видеоуроки)

XMind (ментальные карты)

Google Презентация (презентации/интерактивные презентации)

Canva (презентации, графика)

Sibelius (графический нотный редактор)

Powerpoint (презентации)

Cross: создание кроссвордов онлайн (кроссворды)

Фабрика кроссвордов (кроссворды)

Quizizz (викторины, интерактивные игры)

С помощью веб-сервисов **Google-формы** разработаны интерактивные тесты, анкеты, презентации для проведения текущего, промежуточного контроля. Например, изучая раздел учебной дисциплины «Роль изучение методики преподавания на баяне, аккордеоне в профессиональной подготовке современного специалиста» студентам предлагается пройти онлайн-тест с различными типами ответов: краткий и развернутый ответ, один вариант из списка, множественный выбор. Вовремя и после выполнения теста, каждый респондент получает автоматическую проверку правильных ответов, указанных при настройке теста, а преподавателю доступны автоматические результаты опроса в таблице и графике.

Также, с помощью веб-сервисов «**Quizizz**», «**Фабрика кроссвордов**» созданы интерактивные задания (игры) для мотивации студентов к обучению. Например, для проверки усвоение знаний по изученной теме, обучающимся предлагается поучаствовать в учебной викторине с разными типами вопросов и установленным таймером со своих мобильных устройств. Вовремя прохождения викторины появляются мемы, бонусы, в конце игры видны результаты

выполненного теста. У преподавателя в личном кабинете сайта в режиме реального времени отображаются результаты викторины всех участников (ссылка), что позволяет определить победителя, оценить его и подвести итоги игры. Изучая раздел «Дидактические принципы обучения», студентам предлагается составить кроссворд с помощью конструктора кроссвордов и разгадывать в режиме онлайн.

Используя **ментальные карты (интеллект-карт) XMind** студенты конспектируют лекции, учебно-методические пособия, готовят материал по определенной теме. Например, изучая тему «Методика подготовки и проведения урока в исполнительском классе» студенты фиксируют сложную информацию в интеллект-карту, тем самым упрощая процесс понимания учебного материала.

Применяя платформу для видеовстреч, **ZOOM, Google Meet** проводятся лекции, вебинары, консультации. Данная форма работы используется в период дистанционного обучения. Например, во время лекции преподаватель объясняет новый материал с показом презентации при помощи демонстрации экрана. Яркие и содержательные презентации позволяют вовлечь студентов в учебный процесс в режиме реального времени. Функция комментариев и обмена вопросами в «Чат» помогает избежать монотонности изложения лекционного материала. Студенты, которые не смогли присоединиться к уроку своевременно, просматривают лекцию в видеозаписи.

Дистанционные образовательные технологии

Для проведения уроков в дистанционном режиме, автор работы использовал образовательную платформу для онлайн-обучения Google Класс (виртуальный класс). Сервис упрощает организацию учебного процесса, экономит время преподавателя, помогает выстроить коммуникацию со студентами.

На образовательной платформе Google Classroom:

1. Созданы **8-ть** курсов (МДК 01.01. «Специальный инструмент»; МДК 01.03. «Ансамблевое исполнительство»; МДК 01.03. «Концертмейстерский класс»; МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 3,4 курс; МДК 03.02 «Чтение с листа, изучение оркестровых партий»; УП.03. «Педагогическая работа»; ПП.02. «Педагогическая практика»).

2. Приглашены обучающиеся 1-4 курсов.

3. Опубликованы задания с инструкциями и дополнительным учебным материалом курса (текстовые лекции/видеолекции, анкеты, тесты, ссылки на веб-страницы, презентации, нотные и учебные пособия, методички и пр.).

4. Произведено оценивание выполненных работ обучающихся с комментариями от преподавателя.

5. Осуществлен контроль достижений.

В заключение обучающиеся получили учебные материалы курса, обменялись информацией в ленте, выполнили задания, получили оценки и комментарии от преподавателя.

Автором курса для интерактивного дистанционного взаимодействия между преподавателями, обучающимися на образовательном портале «Инфоурок»

создан персональный сайт. Именно эта площадка позволяет мне размещать и хранить авторские учебные материалы, обобщать свой опыт, коммуницировать с коллегами и учениками.

Также мною используются **облачные технологии** «Google Диск» и «Яндекс.Диск», где транслируется и обобщается опыт, хранится информация (УМК междисциплинарных курсов), проходит обучение.

Основным результатом моей работы по дисциплине «Методика преподавания» (баян, аккордеон, гармонь) специализации 53.02.03. «Инструменты народного оркестра» является положительная динамика результатов освоения образовательных программ (97%), победы в конкурсах различных уровней, разработки учебных материалов к урокам (презентаций, кроссвордов, творческих проектов) обучающимися моего класса.

Автор данной статьи принимает активное участие в транслировании личного педагогического опыта, разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, в методической работе, имеет публикации в СМИ, а также победы в профессиональных конкурсах.

Литература:

1. Комплект оценивающих средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации МДК 02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» [Текст] / Е.В. Семенихина. – ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», 2023
2. Рабочая программа: Междисциплинарный курс (МДК) 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса», дисциплин «Методика преподавания», «Изучение педагогического репертуара» (баян, аккордеон) [Текст] / Е.В. Семенихина, Ю.Н. Ткачев. – ОБПОУ «Курский музыкальный колледж имени Г.В. Свиридова», 2023
3. ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство [Текст] / М-во образования и науки РФ. - М. 2014 (с изменениями и дополнениями от 2021г).
4. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» [Текст] / Минкультуры РФ – М., 2012.

РАБОТА НАД АНСАМБЛЕМ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

**Стаценко Инна Алексеевна,
преподаватель
МБУ ДО ДМШ № 1,
г. Волгоград, Волгоградская область**

Если заглянуть в историю создания фортепианного дуэта, то можно отметить, что этот жанр начал интенсивно развиваться во второй половине XVIII века с появлением молоточкового фортепиано и его новыми возможностями: расширенный диапазон, способность постепенного увеличения и уменьшения

звучности, добавочный резонатор педали, полнота и сила его звучания. Возросла полнота и сила звучания, открывались неведомые регистровые краски, а новый гомофонный стиль музыки в этом очень нуждался. К началу XIX века фортепианный ансамбль утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования. Появилась богатая и разнообразная литература. Для фортепиано в четыре руки писали свои сочинения почти все композиторы XIX-XX столетия, и эта традиция сохраняется и в современном музыкальном мире. Приобщение детей к музыкальному искусству наиболее естественно происходит в формах совместного музицирования.

В классе фортепиано особую роль играет предмет ансамбля. Уже с первых уроков маленький пианист сталкивается с игрой в ансамбле. Многие преподаватели, чтобы привлечь внимание ребенка и поддержать интерес к инструменту вовлекают ученика в ансамбль. Весь донотный период тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте: педагог-ученик. За счет насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения, исполнение становится красочным и живым. Большинство ансамблевых произведений для младшего и среднего возраста написаны для четырехручного исполнения на одном инструменте.

Четырехручный дуэт — это ансамбль, когда два человека музицируют за одним инструментом. Ученики любят играть в ансамбле с преподавателем, т.к. они ощущают себя частью единого целого в звучании музыки. Конечно ученику удобно играть с педагогом, т.к. он чувствует поддержку от учителя, на которого можно рассчитывать в любой ситуации (ошибся, забыл текст, не вовремя вступил и т.д.) Но также важна воспитательная функция ансамбля - играть с одноклассником. Исполняя произведения (ученик-ученик), ребенок учится думать о партнере, решать вместе музыкальные и исполнительские задачи, понимать друг друга, умение слушать и себя и другого, концентрации внимания, ответственности. Игра в ансамбле способствует интенсивному развитию таких навыков, как воспитание слухового внимания, развитие ритмической дисциплины и гармонического слуха, ритмической стабильности.

Фортепианный ансамбль — необходимая школа самовоспитания и самообучения. Ансамблевое исполнительство оказывает благотворное влияние не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в четыре руки за одним инструментом способствует их внутреннему единству и сопереживанию. Практикуется главным образом в сфере домашнего музицирования.

Фортепианный дуэт на двух роялях получил наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. Два инструмента дают исполнителям большую свободу, каждый из которых имеет в своем распоряжении свой инструмент.

Среди несомненных плюсов игры в ансамбле можно выделить следующие:

1. Ансамблевая игра способствует хорошему **чтению с листа**. Детям интересно, они слышат знакомую мелодию, хотят скорее ее исполнить, быстро

осваивают нотную грамоту, закрепляют навыки артикуляции: non legato, legato, staccato.

2. Дети учатся видеть паузы в тексте, которые часто не додерживают, когда исполняют сольно. **Пауза**- не только знак молчания, но и дыхание в музыке. Игра в ансамбле учит увидеть, услышать паузы, а еще паузы в ансамбле- это умение дать высказаться партнеру.

3. Ансамблевое исполнение помогает детям в закреплении навыков **звукоизвлечения и штрихов**.

4. **Ритм**- один из центральных элементов музыки. Ритм в музыке- это не только времяизмерительная категория, но и эмоционально- выразительна, художественно- смысловая, образно-поэтическая. Игра в ансамбле успешно развивает чувство ритма у детей.

5. Ансамблевая игра развивает **умение играть синхронно**. Синхронность является результатом важнейших качеств ансамбля- единого понимания и чувствование партнерами темпа и ритмического пульса. Это совпадение с предельной точностью мелких деталей(звуков или пауз) у всех исполнителей.

6. **Воспитание полифонического слуха**. Ребенок не имеет достаточных навыков для исполнения полифонических произведений, не владеет достаточным умением слышания нескольких мелодических линий для исполнения сложной полифонической ткани. Ансамблевая игра развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составные ее элементы, облегчает ее воспроизведению, помогает ярче оттенить или высветлить отдельные элементы звуковых конструкций.

В средних и старших классах осваивается более сложный ритм, дети учатся выделять из общего звучания главное, передавать мелодическую линию из одной партии в другую. Необходимо предлагать детям читать с листа ансамблевые пьесы, все это способствует концентрированному музыкальному мышлению.

Таким образом, роль ансамблевой игры при обучении игре на фортепиано очень велика. Ансамблевое музицирование обладает огромным развивающим потенциалом всего комплекса способностей учащегося: музыкального слуха, памяти, ритмического чувства, полифонического слышания, двигательных навыков, быстрее происходит освоение нотной грамоты и развитие понимания строения музыкальных форм; повышается мотивация к занятиям музыкой, вырабатывается ответственность и сознательное отношение к делу; расширяется музыкальный кругозор; воспитывается и формируется художественный вкус, понимание стиля, формы произведения.

Развиваются профессионально- психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация профессиональных игровых движений. К тому же такая работа очень нравится детям, приносит им огромное удовольствие и радость.

Ансамблевое музицирование заметно прогрессирует. Ежегодно устраиваются региональные, Всероссийские, Международные конкурсы и фестивали фортепианных ансамблей для детей. Концертные выступления

детских ансамблей пользуются успехом у слушателей. Эти выступления способствуют приобретению уверенности, чувства сценической свободы, прививают вкус и интерес к концертным выступлениям. Все это говорит о необходимости занятий ансамблевым музицированием.

Весьма тонко подмечает суть ансамблевой игры Наталья Яковлевна Лузум: «Настоящий ансамбль- это близость во всем: близость индивидуальностей, этических установок, интеллектуальных уровней. Это- духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в совместной работе».

Приобщение детей к музыкальному искусству наиболее естественно происходит в активных формах совместного музицирования, в частности, в ансамблевой игре на фортепиано, которое составляет фундамент музыкального воспитания детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Потому, считаю важным и значимым сохранность ансамблевого музицирования как предмета в системе музыкального образования детей, освоение юными музыкантами данной формы обучения.

1.1. Основные этапы в работе над ансамблем.

В работе с обучающимся преподавателю необходимо следовать принципам последовательности, постепенности, доступности и наглядности в освоении материала. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика- интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

Необходимым условием для успешного обучения по данному предмету является формирование правильной посадки за инструментом обоих партнеров, распределение педали между партнерами (как правило, педаль берет ученик, исполняющий 2 партию).

Процесс работы ансамбля над произведением можно разделить на три этапа, которые в практике тесно между собой связаны:

1. Знакомство ученика с произведением.

2.Техническое освоение выразительных средств.

3.Работа над художественным образом произведения. Публичное выступление.

Задачей первого этапа является создание у ансамблистов общего интеллектуального и эмоционального впечатления от произведения в целом. Педагог знакомит учащихся с композитором произведения, эпохой, в которой оно возникло, стилистическими особенностями и требуемой манерой исполнения, характером произведения, его формой, основными темами. Совместно с учениками необходимо проанализировать форму произведения, отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно. Составление общего представления о произведении, его смысловой и художественный образ. Техническая подготовка учащихся должна быть на одном уровне.

Задачей второго этапа работы является преодоление технических трудностей. Раскрытие содержания требует от учащихся овладения всеми

элементами техники исполнения. Поэтому работа над техникой связывается с художественными задачами и постепенно становится осмысленной и увлекательной.

Важной задачей преподавателя является обучение ансамблистов самостоятельно работать: умению отрабатывать проблемные фрагменты, точность исполнения всех штрихов, фразировку, динамику произведения. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем вместе с партнером. Важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с преподавателем.

На заключительном этапе работы основной формой является репетиция ансамбля. Проведение репетиции всегда связано с многократным повторением отдельных фрагментов произведения. Преподаватель должен четко и ясно формулировать свои замечания, так как ясно поставленная цель каждого повторения, делает работу учащихся осмысленной. Происходит слияние отдельных элементов в крупные части, которые объединяются в законченное произведение и завершается публичным выступлением.

1.2. Составляющие успешного ансамблевого исполнения.

1. Ритм- как фактор единства в ансамбле.

Ритм в музыке - категория не только времяизмерительная, но и эмоционально- выразительная и художественно- смысловая. Формирование чувства ритма- важная задача педагога. Необходимо найти наиболее выразительный ритм, добиться точности и четкости ритмического рисунка.

Определение темпа зависит от выбранной совместно единой ритмической единицы(формулы общего движения). Эта формула подчиняет частное целому и способствует созданию у партнеров единого темпа.

Метроритм- главный компонент, объединяющий исполнителей в единый ансамбль. Он выполняет функции дирижера в ансамбле и ощущение каждым участником сильных долей. Ощущение сильных и слабых долей такта с одной стороны, и ритмическая определенность внутри такта с другой стороны- вот тот фундамент, на котором основывается искусство ансамблевой игры.

Единство, синхронность его звучания является первым среди других важных условий. Если при неточном исполнении других компонентов снижается общий художественный результат, то при нарушении метроритма рушится ансамбль. Ритмическая определенность делает игру более уверенной, надежной в техническом исполнении. Необходимо систематически работать в этом направлении. Воспитывать чувство абсолютно точного и " метрономного" ритма: он и станет объединяющим началом в общем коллективном ритме.

2. Динамика- как средство выразительности.

Играя в ансамбле необходимо разумно распоряжаться динамическими оттенками. Каким бы ярким по тембру ни был инструментальный ансамбль, главным условием является умело использовать динамику, придавая звучанию гибкость и утонченность. Различные элементы музыкальной фактуры должны звучать на разных динамических уровнях. В музыке, как и в живописи, ничего не выйдет, если все будет иметь равную силу, не будет представлен передний и

задний план. Воспитав такое ощущение динамики, ансамблист безошибочно определит силу звучания своей партии относительно других. Когда исполнитель главной партии сыграл чуть тише или громче, его партнер немедленноотреагирует и исполнит свою партию также чуть громче или чуть тише. В классе необходимо научиться играть в пределах того или иного динамического оттенка абсолютно ровно. Например, можно предложить учащимся поиграть отдельную фразу на ровном *p*, а затем на ровном *mf*. Так следует пройти все динамические ступени.

3. Темп- как средство выразительности.

Определение темпа произведения- важный момент в исполнении ансамбля. Верно выбранный темп, способствует правильной передаче характера музыки. Темп "заложен" в самой музыке, также существуют авторские указания темпа, вплоть до определения скорости по метроному. В конце произведений нередко бывает *ritenuto*- замедление. Обычно дети сами не могут определить, как замедляется ход движения. Преподаватель в ансамбле с учеником, помогает ему сориентироваться в замедлении, научить чувствовать изменение темпа. Римский-Корсаков утверждал, что " музыканту метроном не нужен, он по музыке слышит темп". Вениамин Тольба говорил:" Нет такого медленного темпа, в котором бы не встречались места, требующие ускорения и наоборот. Для определения этого в музыке нет соответствующих терминов, обозначения эти должны быть заложены в душе".

4. Синхронность ансамблевого звучания.

При ансамблевой игре мы учим синхронности исполнения. Синхронность является одним из важных требований совместной игры- единого понимания темпа партнерами, ритмического пульса, совпадения во времени сильных и слабых долей каждого такта, точность исполнения длительностей каждым участником, знание текста своей партии и партии партнера.

При синхронном исполнении можно выделить три момента: как начать пьесу вместе, как играть вместе и как закончить одновременно. В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий роль дирижера, он показывает вступление, снятие, замедление. Вступление можно показать небольшим кивком головы, состоящий из двух моментов: движение головы вверх(*ауфтакт*) и четкого движения головы вниз.

Одновременное окончание имеет не меньшее значение. Последний аккорд имеет определенную длительность, каждый участник отсчитывает " про себя" метрические доли и снимает аккорд вовремя. все это отрабатывается на репетициях.

В достижении синхронности ансамблевого звучания многое зависит от характера музыки. В произведениях активного, волевого плана, это качество достигается быстрее, чем в пьесах спокойного созерцательного характера.

В заключении хотелось бы добавить, что работа над ансамблем - это огромный, кропотливый труд. Но работа над ансамблем интересна как педагогу, так и учащимся. Сам процесс при всех его трудностях дает серьезный импульс к развитию ребенка. На определенном этапе музыкальных занятий и при

определенных условиях развития ученика, именно ансамблевая игра может стать основой его концертных выступлений, дополнить и украсить его выступления в ходе различных мероприятий, усилить мотивацию к дальнейшему музыкальному образованию.

Литература:

- 1.Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. Музыка, 1978.
- 2.Коган Г. Работа пианиста. М., 1979.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ДИЗАЙНУ

**Талля Анастасия Константиновна,
преподаватель
МБУ ДО «Березовская детская школа искусств
им. В.К. Шишкина»,
г. Арзамас, Нижегородская область**

В современных условиях проектная культура активно проникает в различные сферы развития общества – науку, образование, искусство, материальное производство. Являясь основой гармоничного взаимодействия человека с природой, обществом и технологической средой, проектная культура нашла свое отражение в общественном сознании человека и системе социальных взаимоотношений. Модернизация содержания начального школьного образования открывает огромные возможности для реализации инновационного подхода по использованию технологии проектной деятельности в образовательной деятельности.

Условия сельской образовательной среды, безусловно, имеют ряд специфических отличий от городской. К особенностям сельской местности следует отнести малочисленность населения, неразвитость социальной инфраструктуры, особая близость и связь с природой. Сельская школа, в свою очередь, характеризуется малой наполняемостью учащихся в классах, особым вниманием к личности учителя со стороны учащихся, администрации школы и сельского социума. В условиях городской образовательной среды учащиеся имеют достаточные возможности в посещении различных учреждений дополнительного образования, на селе таких возможностей гораздо меньше. Все трудности и недостатки сельской школы, социально-культурной инфраструктуры села продолжают нивелироваться за счет деятельности сельского учителя, задача которого заключается в компенсации пробелов у обучающихся в учебном процессе и внеурочной работе, увлекая, эффективно развивая личность обучающихся с учетом современных требований в области начального образования. В данном случае главным условием реализации поставленной

задачи является личная заинтересованность учителя в собственном развитии и его увлеченность в передаче собственного опыта воспитанникам, налаживание путей эффективного сотрудничества с учащимися.

Изучение основ дизайна в сельской школе может быть реализовано в рамках внеурочной деятельности в форме кружка. Рассуждая о том, какая из инновационных технологий была бы реализована в дизайн-образовании младших школьников наиболее удачно, важно понимать сущность дизайн-деятельности – она заключается в художественном творческом проектировании и конструировании. Именно поэтому наиболее органичным в обучении дизайну можно считать использование проектной деятельности как инновационной технологии. Н.В. Матяш называет проектную деятельность одним из системообразующих подходов, которые усиливают развивающий эффект образовательных программ и положительно влияют на формирование личности современного школьника и утверждает, что проектную деятельность можно воспринимать как самостоятельную единицу в структуре учебно-воспитательного процесса [Талля, 395].

Проектная деятельность в обучении младших школьников дизайну обеспечивает решение исследовательских, практических и поисковых задач, способствует эффективному развитию творческой личности ребенка, его субъектности, т.к. проектная деятельность – самостоятельная деятельность детей, а именно: познавательная, продуктивная и исследовательская. В процессе работы над проектом ребенок познает окружающий мир и воплощает приобретенные знания в реальные продукты [Венедиктова, 86-87].

Технологию проектной деятельности по праву можно считать инновационной, т.к. она отвечает требованиям современной модели образования, несмотря на то, что разработки метода проектов ведутся довольно давно. В основе проектной деятельности лежит развитие самостоятельности и инициативности учащихся. Младшие школьники развивают умение самостоятельно конструировать свои знания; анализировать, дифференцировать и систематизировать информацию; ориентироваться в информационном пространстве; развивают критическое мышление.

Проект всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – групповую, парную, индивидуальную, которую они выполняют за определенный отрезок времени. Результаты выполненных проектов должны быть четкими, очевидными и «осязаемыми», т.е. конкретное решение теоретической проблемы, либо конкретный результат практической проблемы [Венедиктова, 87]. Использование метода проектов в обучении дизайну также дает возможность для дифференциации обучения – темы дизайн-проектов могут быть различными, а итоговый продукт, арт-объект, может быть выполнен как в трехмерных техниках (лепка, конструирование и т.д.), так и в двухмерных изображениях (эскиз на бумаге, плакат, выполненный в компьютерной графике).

Работа учащихся над проектом является интегративным видом деятельности, который обеспечивает координацию самых разнообразных сторон процесса обучения: процессуальной, содержательной, коммуникативной и др.,

сочетающей в себе элементы преобразовательной, познавательной, игровой, коммуникативной, трудовой и учебной деятельности.

Выполнение творческого проекта или дизайн-проекта в рамках занятий основами дизайна формирует навыки художественного проектирования, макетирования; развивает творческие способности, инициативность, коммуникативные качества, навыки изобразительной деятельности, духовно-нравственные качества младших школьников. Проект помогает учащимся проявить себя, выразить свою активную творческую и жизненную позицию, продемонстрировать свой индивидуальный стиль. Результатом работы над дизайн-проектом является арт-объект.

Выполнение дизайн-проекта происходит в несколько этапов:

1. Творческий поиск. На данном этапе осуществляется поиск творческого источника. Возникновению яркой авторской идеи может способствовать прослушивание музыкальных композиций, просмотр произведений художников и дизайнеров, просмотр фильмов, видеороликов, наблюдение за природными явлениями и т.д. Задача учителя на данном этапе стимулировать у учащихся возникновение яркой идеи, а затем и нахождение своего творческого источника. Результаты поиска могут быть оформлены в виде коллажа, форескиза, эскиза, портфолио. Когда первый этап работы над проектом завершен, начинается второй этап – ассоциативная композиция.

2. Ассоциативная композиция. Работа с ассоциациями. Данный этап необходим для формирования яркого художественного образа и последующей его интерпретации в произведении. В игровой форме учащиеся подбирают всевозможные ассоциации к своему творческому источнику. Работа может быть оформлена графически, в виде эскиза.

3. Эскизный ряд. На данном этапе проекта происходит создание эскизов будущего арт-объекта. Учащиеся продумывают форму арт-объекта, его размер, практические и эстетические качества, выразительность художественного решения. Работа над дизайн-проектом осуществляется учащимися самостоятельно, однако на протяжении всех этапов преподаватель оказывает помощь и поддержку учащимся, консультирует их. Результатом работы является ряд эскизов будущего арт-объекта.

4. Работа в материале является завершающим и самым большим этапом творческого проекта. На данном этапе учащиеся выполняют арт-объект в материале согласно своему эскизу. В процессе выполнения работы дети совершенствуют навыки формообразования, проектирования, макетирования и композиции, развивают личностные и коммуникативные качества [Чернилевская, 75-78].

Результатом работы учащихся является не только спроектированный и выполненный самостоятельно арт-объект, но и портфолио, отражающее все этапы работы над дизайн-проектом, в котором наглядно представлен весь творческий путь, от определения творческого источника до создания готового произведения дизайнерского искусства.

Готовые портфолио и арт-объекты, учащиеся демонстрируют в ходе презентации своих творческих проектов. По итогам полугодий проводятся выставки арт-объектов на уровне класса и школы, дети участвуют в различных конкурсах.

Главное преимущество технологии проектной деятельности – ее доступность и интегративность. Работая над творческим проектом, дети знакомятся с различными видами искусства, народными промыслами, природными явлениями, историческими фактами, литературными произведениями. Эффективность использования метода проектов в процессе обучения младших школьников дизайну подтверждается практикой в дополнительном образовании – творческий проект предоставляет учащимся возможность применить свои изобразительные навыки на практике, самостоятельно решая поставленную задачу путем творческого поиска, проектирования, формообразования и макетирования.

Творческие проекты вносят разнообразие и новизну в процесс обучения дизайну, способствуют развитию субъектности младших школьников, предоставляют возможность для самовыражения, самореализации личности ребенка, повышают уровень метапредметных результатов обучения. Юные дизайнеры открывают для себя свободу творчества, выбирая именно те творческие источники, которые максимально выражают их индивидуальность.

Литература

1. Венедиктова М.А., Гусев Д.А. Ценность проектно-исследовательских методов в обучении младших школьников // Актуальные вопросы науки и техники: сборник статей студенческой международной научно-практической конференции. – Воронеж: Руна, 2014. – С. 456-458.
2. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учебное пособие / Н.В. Матяш. – М.: Academia, 2014. – 160 с.
3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Академия, 1999. – 368 с., 12 л. ил.: ил.
4. Талля А.К., Гусев Д.А. Влияние конструирования на приобщение младших школьников к дизайну // Актуальные проблемы современной педагогической науки: взгляд молодых исследователей: сборник статей участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Арзамас, 2020. – С. 395-401.
5. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии. Кейс успешного педагога. ФГОС (+ CD-ROM) / Е.И. Фастова. – М.: Учитель, 2016. – 736 с.
6. Чернилевская О.Н. Организация внеурочной художественной деятельности младших школьников / О.Н. Чернилевская // Начальная школа. – 2015. – №9. – С. 75-78.

ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

**Тихонова Елена Викторовна,
директор, преподаватель художественного отделения и
отделения декоративно-прикладного творчества
МКО УДО «Горшеченская детская школа искусств»,
Народный мастер России,
пос. Горшечное, Курская область**

В настоящее время в современной молодёжной среде происходит утрата интереса к своему национальному прошлому, к своей культуре, и это является главной проблемой в воспитании гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину. Она не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа. В условиях сложной международной обстановки, беспрецедентного санкционного давления извне популяризация и сохранение русской традиционной культуры приобретает особую актуальность и значимость. И сегодня, как никогда раньше, важно восстановить естественный процесс передачи и сохранения национальных духовных ценностей. Поэтому перед школой стояла задача о необходимости проведения комплексного исследования программ образовательного цикла на предмет этнокультурной направленности. Анализ содержания учебных программ показал, что в системе образования отсутствует единый педагогический подход в изучении традиционной культуры, а наполнение учебных планов не отражает идеи их изучения. Проблема комплексного изучения традиционной культуры для детей школьного возраста сподвигло к разработке программы нового учебного предмета, который был бы интересен и легко усваивался детьми разного возраста. Так в 2014 году в учебный план художественного отделения был введен новый учебный предмет «Традиционная тряпичная кукла», который знакомит детей с наследием нематериальной традиционной культуры. Дети в игровой и непринужденной форме изучают виды традиционных тряпичных кукол разных регионов России, конструируют их, моделируют одежду. Программа учебного предмета проходила апробацию, в результате которой мы пришли к выводу, что наряду с общеизвестными образцами традиционной тряпичной куклы необходимо ввести в образовательный процесс и образцы нашего Курского края.

Школа начала исследовательскую работу: был разработан этнопроект «Куклы из бабушкиного сундучка», организованы этнографические экспедиции по Курской области в Горшеченский, Касторенский, Тимской, Щигровский районы. Вначале в экспедициях участвовали только преподаватели, а затем уже были привлечены и юные мастерицы, что особо ценно, т.к. нам удалось

восстановить естественный процесс передачи информации от информанта, носителя традиционной культуры, к подрастающему поколению.

Экспедиция пос.Горшечное, 2022 год, информант – Садовская Л.В., 1957 г.р.

Этноматериал по традиционным тряпичным куклам мы проанализировали, сделали зарисовки, создали технические карты, методички. Научились сами конструировать тряпичную куклу Курской области; свои знания, умения и навыки наши воспитанники передают на мастер-классах своим сверстникам «Дети – детям».

Мастер-класс «Троицкая травяная кукла «Кукушка» ученицы Пешковой А. для обучающихся г.Курска в рамках Всероссийской акции «Культура для школьников», 2022 год

Интерес к кукле возрос не только потому, что кукла является игровым предметом, но и еще потому, что в конечном результате кукла дала возможность ребенку для творческого самовыражения. Дети активно стали принимать участие в ярмарках, фестивалях-конкурсах декоративно-прикладного искусства.

Районный праздник «Широкая Масленица», пос.Горшечное, Курская область, 2020 год

В 2016 году в детской школе искусств было решено открыть отделение декоративно-прикладного творчества, и в этом же году открылся школьный музей традиционной культуры «Берегиня», его выставочные экспонаты на тот год составляли более ста работ, выполненных в разных техниках, и располагались они в двух витринах.

В 2021 году детская школа искусств выигрывает грант Губернатора Курской области «Совершенствование художественного образования на примере изучения традиционной тряпичной куклы», и благодаря выделенным денежным средствам школьный музей преобразился, а выставочное пространство увеличилось. В музее экспонируются изделия декоративно-прикладного творчества из глины, природного растительного материала, дерева и текстиля. Их в экспозициях около 400. Школьный музей начал полноценно функционировать. В нем проходят выставки мастеров декоративно-прикладного творчества из разных уголков России: Белгородской, Ленинградской, Самарской, Новгородской областей, Краснодарского края, и т.д. Посетители знакомятся с образцами традиционной глиняной игрушки, игрушкой из природного материала (рогозы, соломки, бересты), ватной игрушкой, традиционной тряпичной и артельной куклой, видами росписи по дереву и металлу, вышивками, кружевоплетением и мережкой, набойками по ткани.

Экскурсия по школьному музею традиционной культуры «Берегиня»
МКО УДО «Горшеченская ДШИ»

В ходе этнопедагогического воспитания подрастающего поколения мы пришли к выводу, что этнокультурное образование, как инновационная форма работы с детьми, должна рассматриваться в единстве педагогических исследований, обучения и воспитания, которое на наш взгляд, целесообразно начинать с художественного направления. Этнокультурное образовательное пространство должно формироваться в среде детских школ искусств. Оно должно охватывать начальные этапы погружения в этнокультурное поле с изучением традиционной культуры посредством реализации художественного направления.

Этнокультурное пространство, включая все его виды, обладает большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости. Утратить национальные духовные ценности - значит нанести большой ущерб, в первую очередь, национальной культуре нашей страны, а также общему культурному фонду человечества, поэтому мы должны

не только сохранять наши традиции, но и восполнять утраченное, что позволит укрепить наше гражданское единство.

Литература:

1. Ангархаева Е.А. Этнокультурное образование как детерминант личностного развития учащихся: региональный аспект: автореф. дис. канд. пед. наук. / Е.А. Ангархаева. - Улан-Удэ, 2003. - 22 с.
2. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование в России: теория, история, концептуальные основы: монография./А.Б. Афанасьева, - СПб., 2009. - 296 с.
3. Астраханцева С. В. Поликультурное воспитание подростков в учебно-воспитательном процессе детской школы искусств средствами национального искусства // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. Образование в сфере культуры. 2011. № 6. С.184-188
4. Ширяева Н.С. Применение этнопедагогических технологий как фактор качества процесса обучения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. №2 (18). С.111-114
5. Шайдурова Н. В. Традиционная тряпичная кукла. Учебно-методическое пособие / Н.В. Шайдурова. - СПб, 2011. – 176 с.
6. Дайн Г. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, технологии / Г.и М. Дайн. - Москва, 2007. – 119 с.

Наставничество как форма работы с одаренными детьми

**Фомюк Татьяна Владимировна,
преподаватель РМБУ ДО «Знаменская ДШИ»,
п. Знаменка, Тамбовская область**

В рамках национального проекта «Образование» наставничество занимает одну из важных ролей. С 2018 года для развития наставничества создаются определенные условия, поддерживаются общественные проекты, в том числе в сфере волонтерства. В Тамбовской области развитию наставничества уделяется приоритетное значение - это и образовательные программы, и положения, и проекты, реализуемые исполнительными органами государственной власти в образовании, культуре и других сферах жизнедеятельности общества.

В своей статье хочу особое внимание уделить роли наставника для одаренных детей в образовании, в сфере музыкального искусства.

В современном мире все больше и больше востребованы люди, которые могут нестандартно мыслить, строить реальные перспективы, выходящие за привычные рамки, выдвигать новые идеи. В нашей школе выявление и развитие детской одаренности является приоритетным направлением. Талантливые, одаренные дети задают направление, определяют темп и масштабы прогресса человечества. Они представляют собой бесценное национальное достояние, из которого формируется интеллектуальная элита общества.

Одной из главных задач современной школы и всего цивилизованного общества в целом является раннее выявление, обучение и воспитание талантливых детей и грамотная организованная работа с ними. То есть, говоря иными словами, для работы с одаренными детьми нужен педагог-наставник. Для осуществления наставнической деятельности педагог сам должен находиться в постоянном творческом поиске, повышать свою квалификацию, развивать свой потенциал. Процесс наставничества позволяет формировать среди детей крепкое желание продолжить обучение в сфере музыкального искусства. Он требует организованности и системности, разработки специальных программ и проектов. Эта деятельность требует особые критерии отбора педагога - наставника, в которую входят в первую очередь его профессиональная компетентность, дисциплинированность, личная заинтересованность, педагогические и творческие задатки.

С целью выявления и развития одаренных детей и наставнической работы с ними на базе нашей школы искусств создана собственная Система работы с одаренными детьми, это:

- лаборатория инновационных арт-технологий, которая обеспечивает специализированное обучение и формирование ранней профессиональной ориентации в различных областях искусства, свободное владение учащимися всевозможными практическими навыками применения новейших мультимедийных арт-технологий. Учащиеся школы принимают участие в творческих конкурсах, фестивалях и концертах разного уровня;

- профильный лагерь для одаренных детей «Созвездие талантов»;

- банк данных одаренных детей;

- отделение раннего общеэстетического развития детей возраста 4-6 лет;

Система моей работы как наставника включает в себя:

- выявление одаренных детей (на уроках и внеурочных занятиях, беседы с классными руководителями, с родителями, диагностика и др.);

- создание условий для обучения и развития одаренных детей

- составление плана работы с классом и каждым учеником индивидуально;

- подробный анализ работы с классом и каждым учеником индивидуально;

- результат (портфолио учащихся).

Наставничество среди учащихся своего класса (аккордеон, баян) создаёт позитивный психологический климат в педагогическом процессе. Формами наставничества являются: помощь и поддержка в освоении учебной программы, разъяснение учебного материала с позиции детского восприятия, отработка отдельных пьес или частей пьесы, контроль выполнения домашних заданий, оценка качества выступлений на концертах и конкурсах. Отработка отдельных элементов или частей произведения в инструментальном исполнении подразумевает собой маршрут достижения качественного результата в подготовке концертного номера. Особую роль уделяю работе в ансамбле, подготовке к различным концертам и мероприятиям, т.к. именно такая работа помимо коммуникативных и аналитических навыков, выявляет еще и лидерские качества детей.

Контроль выполнения домашних заданий выражается в проверке умений и навыков в форме прослушивания выученных дома этюдов, пьес или отдельных частей и элементов пьесы, знаний основ элементарной теории музыки. Разъяснение учебного материала с позиции детского восприятия происходит с помощью беседы и объяснения. Оценка качества конкурсных и концертных выступлений являются независимыми оценками качества образования в работе с одарёнными детьми.

И, как результатом моей наставнической деятельности считаю следующие достижения: участие моих учеников в прошлом и текущем учебном году в таких мероприятиях, как:

- Международный конкурс «Дни аккордеона, баяна и гармонии в Тамбове» (два лауреата 3 ст.);

- Всероссийский конкурс «Хрустальные звездочки», проводимый ФССП по Тамбовской области (победитель конкурса);

- II Всероссийский фестиваль-конкурс творчества детей «Сказка в музыке» (лауреаты 1 и 2 степени);

- зональные и областные конкурсы;

- мастер-классы разного уровня;

- Большая учительская неделя (это проект, который посвящён Году педагога и наставника и Дню Учителя, при поддержке Министерства просвещения РФ)

- Всероссийская уличная акция «Дарю тепло», организованная Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Федеральным центром развития программ социализации подростков.

- Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе Ярче-2023» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что каждый ребенок индивидуален и талантлив от рождения. Поэтому наставническая деятельность в работе с одарёнными детьми имеет приоритетную цель в воспитании подрастающего поколения. Практика наставничества в образовании в сфере культуры и искусства приносит высокие результаты в выполнении образовательных и воспитательных задач учебной программы.

Литература:

1. Мирная Р.Р. Наставничество в работе с одарённой и талантливой молодёжью в системе образования. (материалы VII Междунар. науч. Конференции 2019 г)

2. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М; 1999 г.

3. Юркевич В.С. Одаренный ребенок. Иллюзия и реальность. Книга для учителей и родителей - М.: Просвещение, 1996 г.