

**Министерство культуры Иркутской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Иркутский областной учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»**

**СБОРНИК
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ ШКОЛ
ИСКУССТВ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

УДК 37.013.2+7.03
ББК 74.00я43
С23

Сборник методических разработок победителей Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области : методический сборник / составители Пинтаева Т.В., Потапова С.М. Пучкова С.А. – Иркутск : Издательство «Копирайт», 2026. – 210 с.

Сборник составлен специалистами отдела информационно-методического сопровождения деятельности ДШИ и управления проектами ГБУ ДПО ИОУЦКИ «Байкал» по результатам Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области 2025 года.

Содержание сборника включает в себя методические разработки двадцати четырех победителей конкурса из числа педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области.

Издание предназначено для руководителей и преподавателей детских школ искусств.

Авторы составители: Т. В. Пинтаева, С. М. Потапова, С. А. Пучкова

ISBN 978-5-6056229-5-6

УДК 37.013.2+7.03
ББК 74.00я43

Оглавление

Предисловие	4
Номинация «Методическая разработка занятия»	5
Банаева В. А. Иллюстрация к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр».....	5
Быкова М. А. План-конспект занятия на тему: «Зарисовки фигуры человека в движении».....	13
Волгина Ю. А. Развитие творческого мышления учащихся детской школы искусств на занятиях по композиции через освоение смешанной техники росписи по ткани	20
Волк Е. А. Использование нетрадиционных техник рисования на занятиях с младшими школьниками в детской школе искусств	31
Мамойко Е. Ю. Техника певческого дыхания	38
Масько Ю. А. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся (3-й класс ДХШ).....	44
Мицкевич Н. О. Развитие технических навыков при работе с инструктивным материалом в классе балалайки	55
Наумова А. С. Поиск сложных цветов. Цветовая растяжка	63
Пислегина П. А. Современные европейские тенденции преподавания игры на флейте и их внедрение в обучение в детской музыкальной школе и детской школе искусств.....	71
Поленкова Н. В. Русский лубок: народная картинка как феномен искусства и массовой культуры.....	86
Саёлкина В. С. Колорит и настроение в пейзаже	94
Сметнев И. А. Тренировка руки для улучшения навыка владения карандашом	108
Стерницкая А. В. Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения.....	113
Таяурская С. Д. наброски фигуры человека.....	122
Тимофеева М. А. Фортепианный ансамбль – одна из форм развития музыкальных способностей начинающего музыканта.....	131
Трифонов О. В. Лепка сувенира «На коне» в технике «текстильная керамика»	141
Хрущева Н. А. «Давайте учиться петь!»	151
Черткова Т. В. Методическая разработка занятия для людей с ограниченными возможностями на тему: «Декоративный колокольчик»	158
Швидко Е. А. Вокально-интонационная работа с младшим хором. Формирование навыка двухголосного пения	164
Номинация «Методическая разработка творческого мероприятия»	171
Гоцман Н. В. Образ будущего искусства: творческая мастерская выпускного вечера	171
Кобелева Е. Г. Концертно-просветительский проект «Фортепиано и время» ...	180
Кудрявцева Е. М. Отчетный концерт учащихся класса «От барокко до наших дней».....	191
Скалуш И. Д. Внеклассное занятие «Музыкальная копилка» как способ совершенствования исполнительского мастерства.....	199
Номинация «Методическая разработка по применению и/или разработке электронных образовательных ресурсов»	205
Колентионок А. О. Разработка игры в рамках изучения предмета «История изобразительного искусства»: «Своя игра»	205

Предисловие

Данный сборник составлен по результатам прошедшего в 2025 году Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области в целях сохранения исторических, национальных и региональных традиций в обучении, систематизации и накопления лучших учебно-методических практик, а также пропаганды и распространения инновационных технологий обучения и воспитания в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

В издании собрано 24 методических разработки преподавателей детских школ искусств по видам искусств Иркутской области, которые стали победителями в трех номинациях: «Методическая разработка занятия», «Методическая разработка творческого мероприятия», «Методическая разработка по работе и/или разработке электронных образовательных ресурсов». Включенные в сборник работы представляют собой уникальный опыт педагогических работников детских школ искусств в решении практических образовательных и воспитательных задач.

Обширный спектр представленных в рамках методических разработок направлений, таких как музыкальное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство позволит педагогам повысить профессиональные компетенции по приоритетным направлениям художественного образования и повысить эффективность образовательного процесса в рамках реализации теоретических и специальных учебных дисциплин в области искусств.

Вошедшие в издание методические разработки, содержащие практические рекомендации по организации и проведению творческих мероприятий, позволят преподавателям повысить творческий потенциал и станут источником вдохновения для специалистов, осуществляющих деятельность в сфере художественного образования.

Мы надеемся, что представленные материалы станут полезным методическим инструментом в работе руководителей и педагогов детских школ искусств и будут способствовать расширению диапазона взаимодействия педагогического сообщества, а также обмену опытом между специалистами учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусств.

Номинация «Методическая разработка занятия»

Муниципальное
учреждение дополнительного образования
«Усть-Ордынская детская школа искусств»
Бананова Виктория Андреевна,
преподаватель

Иллюстрация к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр»

Введение

Эпос «Гэсэр» является важной частью бурятского культурного наследия. В 2025 г. исполняется 1030 лет со дня его создания.

Тема «Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем» является фундаментальной для изучения основ станковой композиции. Это способствует развитию у учащихся навыков анализа, синтеза и творческого мышления.

Изучение основ композиции и работа с иллюстрациями к «Гэсэру» развивают практические навыки, необходимые для дальнейшего профессионального обучения в области изобразительного искусства, включая умение работать с цветом, формой, пространством и композиционными схемами.

Работа с иллюстрациями к эпосу «Гэсэр» также позволяет учащимся глубже понять и оценить богатство и разнообразие культуры.

Цель методической разработки – формирование у учащихся 2-го класса по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» навыков создания однофигурных, двухфигурных и многофигурных композиций, а также навыков применения различных вариантов построения схем.

Задачи:

- 1) ознакомить учащихся с основными понятиями однофигурной, двухфигурной и многофигурной композиции;
- 2) научить учащихся выделять композиционный центр в изображении;
- 3) развить у учащихся умение определять статичную и динамичную композицию;
- 4) изучить особенности и традиции иллюстрирования бурятского героического эпоса «Гэсэр»;
- 5) применить полученные знания и навыки на практике при создании иллюстраций к «Гэсэру»;
- 6) способствовать формированию у учащихся чувства уважения к бурятскому культурному наследию.

Целевая аудитория – учащиеся 2-го класса по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Возраст учащихся: 10-11 лет.

Срок обучения: 5 лет.

Тип урока: комбинированный с применением информационно-коммуникационных технологий (получение новых знаний, формирование и закрепление способов деятельности).

Время: 15 ч. (15 занятий по 1 ч.).

Наглядные пособия:

- пособия, посвященные основным законам и средствам композиции;
- пособия, посвященные способам выделения композиционного центра;
- иллюстрации к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр».

Презентации:

– «Язык изобразительного искусства. Композиция в изобразительном искусстве: основные композиционные средства» (приложение 1);

– электронный каталог «Лики Гэсэриады» Национального музея Республики Бурятия (приложение 2).

– *Материал:*

– бумага (формат А3);

– карандаш;

– акварель;

– гуашь.

1. Организационная часть

Подготовка к занятию: проверка готовности обучающихся к уроку, сообщение темы и плана урока.

2. Теоретическая часть. Изучение нового материала

Тема урока: «Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная и динамичная композиции)» (приложение 1).

Что такое «композиция»? Слово «композиция» означает «составление» или «сочетание». При создании произведения графики, живописи, или скульптуры художники находят конкретные отношения предметов и пространства, размещают фигуры и определяют их место, чередуют линии и пятна, а также устанавливают их пропорции и размеры. Весь этот процесс и называется «композицией».

Композиция считается целостной, если произведение искусства воспринимается как единое и неделимое целое. Если попробовать изменить что-либо в целостной композиции (размер холста, соотношение темных и светлых пятен, количество фигур и т. п.) гармония композиции сразу разрушается, равновесие частей утрачивается.

Веками художники искали наиболее выразительные способы компоновки. Элементы композиции размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, пирамида.

Композиционный центр – это главная часть композиции. Композиционный центр может совпадать с центром картины или быть смещенным от центра. Композиция строится так, чтобы взгляд зрителя притягивается к самому интересному и запоминающемуся элементу в композиции. Для его выделения используют особые размеры элементов, цвет, форму, освещение, выразительный силуэт.

Равновесие в композиции – это баланс элементов композиции между собой относительно центра. Равновесие зрительно вызывает чувства покоя и устойчивости. Мы не можем зрительно воспринимать работу законченной, если по цветовым пятнам она не уравновешена. Работа должна быть зрительно устойчива.

Симметрия располагает элементы композиции зеркально согласно оси симметрии, в асимметрии эту ось невозможно провести. Абсолютной симметрии в природе практически не существует. Симметрия в композиции создает эффект неподвижности и величия, а асимметрия придает ощущение движения и реальной жизни.

Динамика и статика – это композиционный прием, который может передавать движение или покой. Динамичность делает композицию активной, статике характерно состояние покоя, устойчивости, равновесия. В композиции возможна комбинация двух начал – динамики и статики.

Ритм – это композиционный прием, основанный на повторении или чередовании элементов композиции в определенной последовательности. Ритм может быть спокойным и беспокойным, может задавать темп и направление движения в композиции.

Контраст – это основанный на противопоставлении прием, позволяющий усилить выразительность композиции. Контраст может быть тональным, цветовым, контрастом величины и т. п. Контраст помогает выделить определенные элементы композиции, подчеркивая различие свойств, а также создавая напряжение в композиции.

Светотень – это элемент композиции, выразительное средство с помощью которого изображается форма и объем. Светотень может быть выполнена как мягкими, так и контрастными тенями, поэтому степенью и характером освещения можно придать композиции необходимое настроение.

Цвет – это элемент композиции, важное выразительное средство, которое, кроме отображения многообразия оттенков окружающего мира, может передавать настроение, а также вызывать ассоциации и иметь определенное символическое значение.

Знакомство с однофигурной и двухфигурной композицией. Отличие однофигурной композиции от портрета.

Однофигурная композиция построена на связи фигуры человека со средой, действием, событием. В композиции всегда присутствует внутреннее действие. Общая форма построения сюжета в однофигурной композиции – это сокращение изображаемого действия. Однако однофигурная композиция может существовать и со множеством предметных деталей.

В двухфигурных композициях обе фигуры важны, даже если одна из фигур находится на втором плане, поэтому в двухфигурной композиции смысловым центром становится цезура. Что такое цезура в композиции?

Цезура – это пространственная пауза. Во всех вариантах двухфигурных композиций задача выразить общение (или разобщение), общность (или внутренний контраст) остается главной, а большая цезура между фигурами может выражать не разрыв, а устремление персонажей друг к другу. Отвернутость фигур друг от друга может выражать как их разобщенность, так их внутреннее молчаливое общение.

Многофигурные композиции, как бы полно ни решалось в них изображение самого действия, не освобождают художника от задачи создания среды в пределах холста или за его пределами, среды изображенной или подразумеваемой. Необходимо в многофигурных композициях и решение задачи общения между главными фигурами. В многофигурных композициях есть свои задачи, свои формы построения сюжета. Большая часть сюжетных многофигурных композиций в станковой живописи соблюдает закон единства действия. Сюжет излагается в многофигурной композиции таким образом, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если по характеру сюжета в композиции должно быть не одно, а несколько действий, то одно действие должно быть главным и занимать главную часть картины.

3. Проверка понимания материала. Подведение итогов сказанному. Чем отличается однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиция (особенностями построения сюжета и количеством персонажей). Что такое статика и динамика в композиции и как ее показать

Построение композиции, создание определенного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно друга, поиск эмоционального выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом.

Чтобы составить композицию нужно знать и применять определенные правила:

1. Связь изображения с форматом.
2. Связь изображения с размером.
3. Равновесие в композиции.

Всякое изображение ограничено краями плоскости или объема и имеет свой размер и формат. Определение формата и размера является одним из первых элементов композиции.

Выполнение поисков. Практическая работа

Практическая работа состоит в создании однофигурной, двухфигурной или многофигурной композиции к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр».

Бурятский героический эпос «Гэсэр» уникален древностью своего происхождения, богатством языка, оригинальностью содержания, сюжетно-композиционным и поэтическим особенностям. На протяжении многих веков и поколений эпос передавался исключительно устным путем.

Представление о мире в бурятском эпосе «Гэсэр» было трехмерным: в верхнем небесном мире жили небожители – тэнгрии, бессмертные боги, повелевающие разными стихиями, олицетворяющие собой противоборствующие начала – добро и зло, свет и тьму, поэтому они делятся на добрых и злых. Боги внешне похожи на людей, имеют свои семьи, стада, занимаются домашней работой, дружат и ссорятся, сражаются между собой, стремясь добиться абсолютной власти, в результате чего Атай Улан, глава злых восточных богов, был побежден и сброшен на землю.

В среднем, земном мире живут обыкновенные смертные люди, охотятся, разводят скот. По эпическому сказанию, виновниками всех бед, обрушившихся на людей, являются именно боги-небожители: из тела Атай-Улана, сброшенного на землю, нарождаются чудовища – мангадхай, и на землю приходит зло.

Нижним, подземным миром правит злой Эрлик.

Итак, на земле воцаряется зло в виде огромных страшных чудовищ – мангадхаев, пожирающих все живое. С ними не в силах справиться обыкновенные смертные люди. Небесные боги посылают в помощь людям на землю своего сына, Бухэ Белигтэ. Небожитель Бухэ Белигтэ спускается на землю, перевоплотившись в человека – заново родившись, он получает имя Гэсэр. Он заново рождается на земле в нищей семье, ибо только человеческое дитя, рожденное в семье бедняков, может, по мысли слагателей эпоса, понять горе и чаяния народа, муки людские. В этом состоит истинная поэзия и истинная народность, потому что основа народной поэзии – человечность. Земная жизнь Гэсэра показана с его первых подвигов до заключительного момента. Он, как и многие сказочные герои, растет не по дням, а по часам, женится, бьется с чудовищами и побеждает их. Большую часть времени он проводит в походах, в его богатырские дела входит и охота на дикого зверя. Гэсэр имеет большую родню, в походах ему помогают звери и птицы. Гэсэр наделен самыми лучшими человеческими качествами: возвышенной душой и добрыми помыслами. Его конь – друг и советчик. Гэсэр совершает множество подвигов: уничтожает всех мангадхаев, искореняет зло, утверждает добро и справедливость, и на земле наступает счастливая мирная жизнь.

Героическая поэма поражает читателя величиим изображения окружающего мира, грандиозностью разворачивающихся событий, титанизмом противоборствующих сил.

Поэма «Гэсэр» богата изобразительными средствами: в ней используется **олицетворение** – наделение живой сущностью солнца, ветра, дождя. Многие положительные и отрицательные персонажи обладают способностью к оборотничеству: например, Гэсэр подстреливает сороку, ворону и «волшебным словом» превращает их в туши изюбря и лося, а большой придорожный камень – в головное украшение своей жены, своего коня превращает в ремень и прячет его за пазуху, а себя превращает в двух босоногих мальчишек и т. д. Использована в поэме и магия: брат Гэсэра заговаривает черную стрелу и произносит заклинание, этой стрелой он поражает расположенный на затылке глаз чудовища.

Как и в сказках в «Гэсэре» есть сказочные предметы и существа: вещая книга судеб, раскрыв которую герои узнают свое будущее, волшебная палочка, волшебный силог, помогающая от всех болезней волшебная трубочка, вызывающий бури и ливни красный камень задай и т. д. Примерами сказочных существ служат исцеляет от болезней белый жаворонок и два небесных коня Гэсэра. Чудовища, с которыми сражается Гэсэр, обладают чудодейственными способностями, исполинскими размерами и отталкивающим обликом. Огненное страшилище Г'ал Дулмэ имеет на спине сто тысяч глаз, на груди сорок тысяч глаз и самое страшное око, в которое только и можно поразить его.

В то же время в эпосе нашла отражение и реальная действительность. На земле Гэсэр вторично рождается и живет в солнечной стране Жаворонков, по всем характерным признакам напоминающей сибирский край: тайга, где растут кедры, лиственницы, встречаются целебные источники аршаны, обитают косули, изюбры, маралы, лоси. В «Гэсэре» описываются сопки и степи, где пасутся отары овец, стада коров, табуны лошадей, упоминается озеро Байкал и река Лена. Деталью реальности поэмы является описание общественного устройства: люди живут родами, большую роль играют женщины (эпоха материнства), но в то же время явно преобладают черты отцовского рода и военной демократии – мужчины занимают главенствующее положение. В сказании также наблюдаются имущественное неравенство и наличие военной аристократии, из среды которой уже выделились ханы, имеющие постоянные дружины.

«Гэсэр» одно из самых распространенных произведений, за которое бралось большое количество художников, создавших интересные произведения.

Первым из художников, который приступил к разработке эскизов иллюстраций, стал *Цыренжап Сампилов*. Художник добивался монументального образа героя-богатыря: сампиловский образ Гэсэра отражает величие, могущество, веру в его сверхъестественные силы и в то, что герой победит и одолеет любого врага. С добродушным юмором и глубоким пониманием деталей традиционного быта мастер отражает гармоничную взаимосвязь человека, его предметного мира и окружающей природы.

Роман Мэрдыеев – один из первых бурятских художников, который профессионально занимался этнографией бурят, мифами и сказаниями. Он был членом Восточно-Сибирского отдела Российского географического общества (ВСОРО), участвовал в экспедициях по селам Иркутской области и Бурятии как историк и художник. Глубокое знание старого национального быта отразилось в его станковых произведениях и иллюстрациях к бурятскому героическому эпосу «Гэсэр». Акварельные листы с этнографической точностью передают быт бурят в начале XX в., который еще оставался архаичным. Интересные детали обстановки юрты, сцены облавной охоты дают возможность изучать жизнь и хозяйственный уклад бурят по его зарисовкам и иллюстрациям.

Трудно охватить все стороны деятельности *Георгия Павлова*. Он писал сюжетно-тематические полотна, портреты, работал в театрально-декорационном искусстве. Тема фольклорного творчества бурятского народа была знакома ему с детства. Сохранившиеся эскизы отражают сказочное восприятие художником содержания народного эпоса. Все сюжеты, иллюстрирующие эпическое сказание, связаны с небесной тематикой. Акварельная техника передает тонкие тональные переходы, открывая романтическую натуру художника. Он мечтал о возвышенном мире с прекрасными сильными и справедливыми героями.

«Гэсэриада» *Филиппа Балдаева* представлена двумя циклами: первый вариант состоит из листов в технике «тушь», где изображены подвиги Гэсэра-младенца. Каждый лист насыщен активной энергией, изображены сцены терзаний с обязательно победным содержанием. Второй вариант состоит из листов, выполненных в

технике «гуашь». В данном варианте Гэсэр – уверенный спокойный воин, уже одержавший немало побед. Для его иллюстраций характерна реалистическая проработка образов, прочная привязанность к сюжету, подробность в этнографических деталях.

«Гэсэриада» *Александры Сахаровской* является самым большим персональным собранием, которое насчитывает более семидесяти произведений и состоит из листов, выполненных в технике линогравюры. Второй вариант улигера художница выполнила в технике гуаши.

Доржи Пурбуев открыл другой уровень восприятия фольклорного памятника в свете тенденций развития искусства графики в период, когда на смену эстетике суровых будней пришла поэтика лиризма и романтизма. Для воплощения своего творческого замысла, заключавшегося в создании выразительных образов героев повествования, автор использовал смешанную технику (акварель, гуашь, тушь), которая давала возможность колористического поиска цветовых контрастов и тонких тоновых переходов. Лаконичные и в то же время многозначные композиции с ясной изящной линией, формирующей выразительный силуэт героя-богатыря, лирического женского образа и грациозных графических миниатюр, отражают романтическое понимание автором духовной сути шедевра народного устного творчества.

Заслуженный художник Бурятии *Даниил Олоев* создал серию листов, которые в кратком воспроизведении охватывают главные моменты из эпоса: Гэсэр спускается с небес, битва, победа, пир. Не следуя хронологии повествования, художник на листах изобразил основные сюжетные мотивы, на которых строится рассказ эпоса. Композиции графических работ состоят из тонких тональных переходов, которым соответствует техника акватинты, где художник применил свою авторскую технологию. В центре – главный герой, по сторонам – сопутствующие герою события.

Серия иллюстраций *Чингиза Шенхорова* вошла в оформление книги «Абай Гэсэр Богдо Хан». Его иллюстрации рассказывают о сражениях Абай Гэсэра с чудовищами, потому что именно для этих сюжетов художником было выбрано весьма яркое и выразительное композиционное построение. Каждая из этих работ удивляет прежде всего неисчерпаемой фантазией художника. В обликах демонов легко узнаются черты гневных божеств буддийского пантеона, но он не копирует образ целиком, а лишь творчески переосмысляет, komponует детали, меняет позы, вносит новые элементы и делает сюжет более сказочным и ярким. Композиции решаются художником в едином стиле. Сюжет разворачивается на темном условном фоне, единственным пространственным маркером которого является алый диск солнца. Это важная деталь, которая сразу переносит действие в неземную реальность, подчеркивает небесную сущность богатыря, а красный цвет вносит драматизм. Сюжеты более мирного характера разворачиваются на фоне желтого солнца. Прекрасно стилизованные доспехи, оружие, украшения конской сбруи — все это демонстрирует серьезный подход Ч. Б. Шенхорова к иллюстрируемой теме.

Евгений Болсобоев обратился к фольклорной теме не случайно. Важным событием, которое подтолкнуло художника к большой и сложной теме, было приглашение в качестве дизайнера выставки «По следам исследований Сергея Балдаева» в Музее истории Бурятии. Встреча с уникальными материалами известного бурятского ученого о народном быте, фольклоре и верованиях вдохновила Е. Болсобоева на создание серий графических произведений по мотивам шаманства и героического эпоса «Гэсэр» в технике гравюры на пластике.

В течение нескольких лет художник увлеченно работал над графическими листами «Гэсэриады». Он создал самостоятельные художественные образы-символы, объединенные единым замыслом героического эпоса. Автор использовал

динамично диагональные, экспрессивно круговые композиции, крупный штрих для воплощения наивысшей эмоциональной концентрации.

В фондах Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа находятся графические работы А. Сахаровской и Е. Болсобоева. Произведения представлены в постоянной экспозиции выставки «Лики Гэсэриады». В рамках внеурочной деятельности учащиеся художественного отделения МУ ДО «Усть-Ордынская ДШИ» посетили выставку «Лики Гэсэриады», провели анализ представленных в экспозиции произведений и сделали несколько зарисовок с работ художников.

После ознакомления с произведениями профессиональных художников учащиеся разработали графические и цветовые эскизы для создания собственных композиций.

Найденное в предварительных эскизах решение важно без потерь перенести в окончательный вариант на лист бумаги. Важно не только перенести с увеличением найденное решение в предварительном эскизе, но и предать ему выразительность. Например, с увеличением размера композиции требуется, как правило, большая деятельность над проработкой форм и деталей. Перевести композицию в большой формат можно при помощи деления на квадраты (модульная сетка).

В ходе работы учащимися прорабатываются и уточняются детали сюжетной композиции, пропорции фигур по отношению к формату листа. Продолжается работа над композицией в цвете. Степень выделения каждого элемента композиции должна соответствовать степени его важности. Начинаем работать с переднего плана, возможно с фигур людей. Это связано с более ярким впечатлением в начале работы с более точной проработкой наиболее важных персонажей композиции, именно это даст контрастное выделение композиционного центра. Если контраст получится максимальным, то лучше, чтобы он был на переднем плане – так мы получим иллюзию воздушной перспективы. Все остальные планы композиции и детали делаются более сглажено и прорабатываем в мягких тонально-цветовых отношениях. В ходе работы ведется сравнительный анализ композиции с соблюдением воздушной перспективы.

Учащиеся должны довести работу до состояния завершенности, стремиться к получению интересного колорита и обобщить ее, не потеряв при этом свежесть того же восприятия, что и в эскизе.

4. Подведение итогов занятий. Выставка с совместным обсуждением полученных результатов. Доработка найденных образов и композиционных сюжетов

На данном этапе выбираются наиболее удачные работы учащихся. Разбираются ошибки, высказываются замечания.

Заключение

Тема Гэсэриады в изобразительном искусстве является крайне благодатной. Сам образ Гэсэра отличается многогранностью, а насыщенный сюжет, яркие образы позволяют учащимся выбрать наиболее выразительные решения и воплотить их в своих произведениях.

Учебный процесс необходимо оснастить наглядными материалами, репродукциями работ художников. В процессе работы над сюжетной композицией обучающиеся, используя свои наброски и зарисовки, должны осваивать последовательность ведения работы, а также знать основные законы композиции. Результативность обучения оценивается конечным вариантом работы, главное – нацелить детей на отличный результат.

В приложении 3 приводятся ряд итоговых работ обучающихся по данной теме, которые были представлены на ежегодной Муниципальной выставке «Зимний Ехор» в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа.

Мероприятие проводится МУ ДО «Усть-Ордынская ДШИ» при поддержке отдела культуры администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и министерства культуры Иркутской области. Основной целью выставки является развитие художественных традиций культурного и духовного наследия Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области, а также создание творческого пространства, способствующего художественному взаимодействию и общению учащихся и преподавателей округа и области. Авторы работ были отмечены дипломами за участие в выставке.

Список литературы

1. Абай Гэсэр Богдо хан : [бурятский народный эпос] / сводный текст Н. Балдано ; [перевод с бурятского С. Липкина] ; иллюстрации Ч. Шонхорова. – пос. Агинское [Улан-Удэ] : БНЦ СО РАН, 2007. – 695 с.
2. Алексеева Т. Е. История коллекции изобразительной «Гэсэриады». Национальный музей Республики Бурятия / Т. Е. Алексеева // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. – 2021. – С. 15-23.
3. Гэсэр. Бурятский героический эпос / сводный текст Н. Балдано ; перевод с бурятского С. Липкина ; иллюстрации А. Сахаровской. – Москва : Художественная литература, 1973. – 394 с.
4. Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. В 2 томах. Том 1. / сводный текст Н. Балдано ; [перевод с бурятского В. Солоухина] ; иллюстрации А. Сахаровской. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1986. – 288 с.
5. Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. В 2 томах. Том 2. / сводный текст Н. Балдано ; [перевод с бурятского В. Солоухина] ; иллюстрации А. Сахаровской. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1986. – 288 с.

Приложение 1

Презентация на тему: «Язык изобразительного искусства. Композиция в изобразительном искусстве: основные композиционные средства»

Доступ по ссылке:

http://verhoture.ekb.muzkult.ru/media/2020/05/06/1256145306/07.05._Kompoziciya_Kompozicionny_e_sredstva.pdf

**«Лики Гэсэриады»: электронный каталог
Национального музея Республики Бурятия**

Доступ по ссылке:
<https://ek-geseriada.vercel.app/catalog>

**Примеры итоговых работ обучающихся по теме
Гэсэриады**

Доступ по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/tqK_nS68rjp2GA

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа № 2» города Иркутска
Быкова Мария Александровна,
преподаватель*

**План-конспект занятия на тему:
«Зарисовки фигуры человека в движении»**

Введение

Задание «Зарисовки фигуры человека в движении» представляет собой упражнение, призванное формировать навыки и умения рисования фигуры человека в движении с натуры и по представлению с соблюдением пропорций, а также развивать у учащихся культуру эстетического восприятия окружающего мира. Рассматриваемая тема актуальна в контексте реализации образовательных программ в области изобразительного искусства.

Освоение темы «Зарисовки фигуры человека в движении» предусмотрено разделом «Линейный рисунок» программы учебного предмета «Рисунок» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» на четвертом году обучения в первом полугодии. Тема базируется на освоенных учащимися знаниях о пропорциях фигуры человека, а также на приобретенных умениях линейной зарисовки фигуры.

Цель данной методической разработки – представление эффективных инструментов для обучения с раскрытием форм, средств и методов преподавания применительно к теме «Зарисовки фигуры человека в движении».

Задачи:

- 1) обеспечить освоение учащимися передающих движение изобразительных приемов;
- 2) изучить с учащимися динамику человеческого тела в пространстве;
- 3) формировать у учащихся умение быстро «схватывать» образ и передавать его в рисунке.

Методическая разработка содержит конкретные инструкции и материалы по ведению занятия, призванные помочь преподавателю достичь поставленной учебной цели, а также описания современных педагогических технологий и подходов, способствующих повышению качества образовательного процесса.

Предложенные материалы могут быть использованы преподавателями детских художественных школ, студий и кружков в работе с учащимися, как способствующее достижению поставленных образовательных целей практическое руководство.

План-конспект урока

Цель урока: научить изображать фигуру человека в движении, соблюдая пропорции.

Задачи урока:

- 1) образовательные:
 - закрепить представления об основах пластической анатомии и пропорциях фигуры человека;
 - формировать представление о способах и методах рисования фигуры человека в каком-либо движении;
 - формировать умение цельного восприятия модели без отвлечения на детали;
 - формировать умение изображать фигуру человека линией, передавая пластику движения;
 - формировать практические навыки быстрого рисования.
- 2) развивающие:
 - развивать внимательность, наблюдательность в практической работе с натурой;
 - развивать познавательный интерес в области анатомии человека;
 - развивать познавательно-творческую активность;
 - развивать аналитические способности.
- 3) воспитательные:
 - формировать потребность к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в группе;
 - воспитывать терпимость и уважение к индивидуальным особенностям окружающих людей;
 - воспитывать любовь к пластическим видам искусства и спорту.

Форма урока: групповое аудиторное занятие.

Тип урока: урок рефлексии (урок совершенствования и закрепление знаний).

Вид урока: комбинированный урок (повторение изученного, освоение и закрепление нового материала).

Межпредметные связи: хореография, спорт.

Используемые педагогические технологии:

- информационно-компьютерные технологии;
- личностно ориентированные технологии;
- технология проблемного обучения;
- деловая игра;
- обучение в сотрудничестве;
- здоровьесберегающие технологии.

Методы:

- наглядные;
- словесные;
- объяснительно-иллюстративные;
- репродуктивные.

Планируемые результаты:

- 1) закрепление представления о пропорциях фигуры человека;
- 2) овладение способами и методами рисования фигуры человека, передающими особенности анатомической пластики тела в позиции какого-либо движения;
- 3) выработка умения изображать фигуру человека линией с передачей характерного движения.

Практические итоги: 6-7 линейных зарисовок фигуры человека в движении с соблюдением основных анатомических пропорций.

Перечень учебно-методических материалов:

- наглядное пособие «Зарисовки фигуры человека в движении» (приложение 1);
- видеоуроки на темы: «Как нарисовать человека в разных позах: основы» и «7 класс. Зарисовка человека в движении. Выпуск 8» (приложение 2);
- фотографии, работы учащихся из методического фонда школы.

Оборудование и материалы:

- 1) для педагога:
 - мультимедийное оборудование;
 - флэш-карта (содержащая видеозаписи уроков);
 - мольберт;
 - планшет;
 - канцелярские зажимы;
 - мягкий графитный карандаш;
 - бумага.
- 2) для детей:
 - мольберт;
 - планшет;
 - бумага (формат А2);
 - канцелярские зажимы;
 - мягкий графитный карандаш;
 - ластик;
 - мобильный телефон.

Самостоятельная домашняя работа: наброски фигуры человека в движении с натуры (формат А4).

Ход урока:

№	Этапы урока	Формы работы	Учебно-методические материалы
1.	<i>Организационный момент:</i> – мотивирование учебной деятельности; – постановка цели урока	– приветствие; – проверка готовности к уроку; – краткий анонс задания	– работы учащихся из методического фонда школы на тему: «Зарисовки фигуры человека в движении»
2.	<i>Выдача нового учебного материала:</i>	– блиц-опрос, выявление проблем;	– наглядное пособие «Зарисовки фигуры человека в движении»;

	– опрос и коррекция опорных знаний учащихся; – актуализация знаний	– просмотр видеоролика (закрепление пройденного учебного материала)	– электронный образовательный ресурс. Видеоурок на тему: «Как нарисовать человека в разных позах: основы» (2 мин.) (приложение 2)
3.	– закрепление нового учебного материала; – практическая работа: зарисовки фигуры человека в движении	– просмотр видеоролика с новым учебным материалом; – рисование фигуры человека по представлению; – фотосессия. Игра «Фотограф и модель», рисование фигуры человека с фотографии; – рисование фигуры человека с натуры	– электронный образовательный ресурс. видеоурок на тему: «7 класс. Зарисовка человека в движении. Выпуск 8» (6 мин.) (приложение 2); – фотографии фигуры человека, выполненные учащимися; – наглядное пособие «Зарисовки фигуры человека в движении» (приложение 1)
4.	– анализ и подведение итогов занятия; – выдача домашнего задания	– выставка зарисовок учащихся с последующим коллективным оцениванием работы каждого участника	– работы учащихся, выполненные на уроке; – наглядное пособие «Зарисовки фигуры человека в движении» (приложение 1)
5.	– завершение занятия	– уборка рабочих мест	-

1. Организационный момент. Мотивирование учебной деятельности.

Постановка цели урока

Приветствие. Организация рабочих мест. Подготовка необходимых материалов, правильная посадка за мольберты, подготовка рабочих мест (постановка мольбертов, прикрепление бумаги канцелярскими зажимами к планшету. С обратной стороны листа должна быть подпись: фамилия, имя, класс учащегося.

Преподаватель: Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать фигуру человека в движении. Это сложное задание. Его выполнение рассчитано всего на одно занятие. Поэтому прошу вас быть внимательными и не отвлекаться. Освоение данной темы станет подспорьем, необходимым при выполнении фигуративных сюжетных композиций по предмету «Станковая композиция» на такие темы как: «Спорт», «Танец» и т. д. На этом уроке вы познакомитесь с закономерными изменениями пластики тела человека в движении, а также научитесь на практике рисовать разные позиции тела человека с натуры и по представлению. Посмотрите, как это делали ребята нашей школы в прошлые годы.

Показ работ учащихся из методического фонда школы.

2. Выдача нового учебного материала. Опрос и коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний

Преподаватель: Для большего понимания темы давайте внимательно рассмотрим наглядное пособие. В первой таблице представлены анатомические особенности строения человека (приложение 1: рис.1), изображение скелета в движении (*обратить внимание учащихся на расположение грудной клетки, позвоночника, таза, черепа, костей верхней конечности и нижней*), работа мышц в

движении (*перечислить мышцы: грудино-ключично-сосцевидная мышца шеи, грудные мышцы, прямая мышца живота, косые мышцы, дельтовидные мышцы, бицепсы, трицепсы, икроножные мышцы; обратить внимание на пластику тела, которую задают мышцы (нет прямых линий)*). Во второй части наглядного пособия мы можем рассмотреть упрощенные схемы различных вариантов поз человеческого тела в движении (приложение 1: рис. 2; рис 3). И в завершение, рассмотрим раздел, в котором представлены выполненные с натуры зарисовки фигур человека в движении (приложение 1: рис. 4), а также репродукции работ известного российского художника Александра Александровича Дейнеки (как вариант применения умения рисования человека в движении в произведениях великих мастеров) (приложение 1: рис. 5).

Перед тем как нам перейти к новой теме, давайте сначала вспомним пройденный материал. Мы с вами уже изучали пропорции фигуры человека и говорили о представлениях гармоничного телосложения.

Еще в Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный канон – это специальная система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла по одной части тела определить другую. Были установлены каноны изображения стоящего, идущего, сидящего человека и т. д. Художники Древней Греции переняли опыт своих предшественников и усовершенствовали систему пропорций благодаря натурному рисованию.

Устный повтор основных закономерностей построения фигуры человека.

Блиц-опрос:

1. На сколько частей можно разделить высоту фигуры человека при условии, что каждая из частей будет равна высоте головы? (*Ответ: 7-8 частей*).

2. На каком уровне тела человека находится нижняя граница длинны рук? (*Ответ: середина бедра*).

3. На каком уровне относительно тела находится локоть? (*Ответ: уровень талии*).

4. Соотношение длинны бедра и голени? (*Ответ: равны*).

5. Соотношение длинны торса и ног? (*Ответ: равны*).

6. Чему равна длинна ладони? (*Ответ: примерно, высоте лица*).

Для закрепления материала о пропорциях фигуры человека ребятам предлагается к просмотру видеорок на тему: «Как нарисовать человека в разных позах: основы» (приложение 2).

Преподаватель: При рисовании фигуры человека также необходимо соблюдать пропорции тела учитывая пол, возрастные и индивидуальные особенности телосложения фигуры натурщика. О них мы с вами говорили ранее на предыдущих занятиях.

3. Практическая работа: зарисовки фигуры человека в движении

Преподаватель: Перед тем как приступить к рисованию, давайте посмотрим видеорок на тему: «7 класс. Зарисовка человека в движении. Выпуск 8» (приложение 2), где показан принцип построения фигуры человека в движении.

Просмотр видео: в данном методическом материале представлен анализ схемы рисования движения человека с использованием основных осей – поперечных и продольной, а также отражена правильная последовательность этапов работы.

Преподаватель: Практическую работу нужно начать с визуального деления листа бумаги на четыре части, в одной из которых вы нарисуете фигуру человека по представлению: схематично, в придуманном вами движении, руководствуясь просмотренным видео.

Выполнение зарисовки.

Преподаватель: Как же рисовать фигуру в движении с натуры? Сложность задания заключается, прежде всего, в отсутствии у натурщика возможности сохранять положение тела в том или ином движении длительное время, так как невозможно сохранить такое положение тела достаточно долго из-за сложного смещения центра тяжести опор и напряжения мышц.

Ребята как нам поступить в данном случае? (*технология проблемного обучения*). Что вы можете предложить?

Учащиеся: (*ожидаемый ответ*) Нужно сфотографировать модель в момент наиболее выразительного движения и сделать зарисовку с фотографии».

Преподаватель: «Давайте поиграем в игру „Фотограф и модель“. Для этого вам нужно разбиться на пары и попозировать друг другу в сложном танцевальном движении или спортивной стойке. Заодно мы проведем физкультминутку (*здоровьесберегающий компонент*).

После фотофиксации и отбора (совместно с преподавателем) наиболее выразительного фотоснимка, ребята выполняют линейную зарисовку с наиболее удачной фотографии.

Заключительный этап задания: работа с натуры

На данном этапе выбирается натурщик из числа желающих попозировать в группе ребят. Достаточно будет 4-6 человек, на каждого по одному сеансу позирования (не более 2 мин.). Позу для первого сеанса выбирает преподаватель, она должна быть не слишком сложной (чтобы натурщик мог продержаться в ней 2 мин.), но обязательно выражать какое-либо движение – действие (например, элемент танца). Фигура должна быть поставлена так, чтобы была понятна логика движения, а элементы были подчинены целому. За каждый сеанс учащиеся в оставшейся части листа должны сделать быстрые линейные зарисовки, наброски фигуры, уловив общее движение тела и его частей, а также пропорции.

Выполняя наброски учащимся, нужно будет проявить умение цельно видеть живую подвижную модель. Любая попытка запечатлеть натуру в таком движении по частям будет неудачной. Прорисовывать мелкие детали не стоит, нужно быстро задать движение и пропорциональное соотношение частей тела, характерный силуэт.

Во время выполнения практической работы преподаватель делает целевые обходы для:

- 1) контроля правильности выполнения задания с соблюдением поставленных задач;
- 2) оказания помощи учащимся, испытывающим затруднения;
- 3) контроля объема и качества выполняемой работы;
- 4) контроля организации рабочего места;
- 5) контроля дисциплины учащихся.

4. Анализ и подведение итогов занятия. Выдача домашнего задания. Завершение занятия

Рефлексия. Выставка и анализ работ. В конце занятия, учащиеся выставляют свои работы на мольбертах в общую экспозицию.

Преподаватель: Сегодня мы с вами попробовали различные методы рисования фигуры человека в движении:

- работа по представлению (схематичное изображение фигуры человека);
- работа с фотографии (детальное изображение фигуры человека);
- работа с натуры (экспрессивное, образное изображение фигуры человека).

Что нового вы узнали на занятии? С какими трудностями столкнулись?

Ребята высказывают свое мнение. Затем, каждый автор участвует в оценивании своей работы при поддержке и комментариях преподавателя и одноклассников.

Критерии оценки:

1. Соответствие поставленным задачам, прозвучавшим в начале занятия:
 - соблюдение пропорций;
 - передача движения фигуры;
 - выразительность линейной зарисовки.
2. Грамотная компоновка листа: композиция листа должна быть цельной и уравновешенной.

Домашнее задание: выполнение зарисовок фигуры человека в движении с натуры, по принципу проделанной в классе работы.

Завершение занятия:

- уборка ребятами своих рабочих мест;
- расстановка оборудования на места хранения.

Заключение

Представленная методическая разработка посвящена актуальной и сложной теме – зарисовкам фигуры человека в движении.

В работе представлены ключевые аспекты и методы обучения, позволяющие учащимся освоить принципы изображения человеческой фигуры в динамичной позе.

Изучены и систематизированы теоретические основы пластической анатомии, пропорций человеческого тела и закономерностей их изменений при движении, что является фундаментом для реалистичного изображения.

Разработана поэтапная методика выполнения быстрых набросков и зарисовок, включающая анализ конструктивных особенностей и передачу характера позы.

Определена высокая роль постоянной практики набросков с натуры для развития глазомера, твердости руки, скорости работы и пространственного мышления, умения схватывать и обобщать форму.

Следует подчеркнуть, что зарисовки фигуры человека в движении развивают у учащихся навыки быстрого схватывания и передачи динамики, анатомических пропорций и характерных поз. Необходимо отметить, что этот процесс формирует художественное видение, тренирует наблюдательность и способствует созданию более живых и экспрессивных работ. Методическая разработка позволяет преподавателю решать задачи по обучению основам рисунка, прививая ученикам умение видеть и передавать главное в образе.

Навыки и умения, приобретенные учащимися при освоении данного задания, будут востребованы при выполнении построения сюжетных фигуративных композиций в рамках освоения учебного предмета «Станковая композиция» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Список литературы

1. Авсиян О. А. Натура и рисование по представлению : учебное пособие / О. А. Авсиян. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 152 с.
2. Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – Москва : Эксмо, 2007. – 320 с. – (Классическая библиотека художника).
3. Гордон Л. Рисунок фигуры человека / Л. Гордон. – Москва : ЭКСПО-Пресс, 2001. – 144 с. – (Классическая библиотека художника).
4. Кузин В. С. Наброски и зарисовки : пособие для учителей / В. С. Кузин. – Москва : Просвещение, 1981. – 160 с.
5. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник / Н. Г. Ли. – Москва : Эксмо, 2003. – 480 с.

Наглядное пособие «Зарисовки фигуры человека в движении»

Доступ по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/DL_vyh7FeICt_g

Приложение 2

Учебно-методические материалы по теме «Зарисовки фигуры человека в движении». Видеоуроки

«Как нарисовать человека
в разных позах: основы»

Доступ по ссылке:
<https://rutube.ru/video/eef76da01e78d1080884da695fcbf2ef/>

«7 класс. Зарисовка человека
в движении. Выпуск 8»

Доступ по ссылке:
<https://rutube.ru/video/705ffebbb9abcdfff7adbf0b8a62944ac/>

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа» (г. Усолье-Сибирское)
Волгина Юлия Александровна,
преподаватель*

Развитие творческого мышления учащихся детской школы искусств на занятиях по композиции через освоение смешанной техники рописи по ткани

Введение

Художественная роспись текстиля — это не просто декоративный прием, а мощный инструмент самовыражения, позволяющий создавать уникальные предметы, наполненные личным смыслом. Смешанная техника, объединяющая живопись, графику, аппликацию и другие приемы, открывает перед юными художниками безграничные возможности для творческих экспериментов, синтеза традиционных и современных подходов.

Данная методическая разработка создана для педагогов школ искусств и направлена на систематизацию процесса обучения художественной росписи текстильных изделий в смешанной технике в рамках дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество». Она призвана помочь обучающимся не только овладеть практическими навыками работы с материалами,

но и развить творческое мышление, сформировать индивидуальный художественный стиль и осознанное отношение к окружающему миру через призму искусства.

Актуальность методикой разработки обусловлена несколькими ключевыми факторами современного художественного и социального контекста:

1. Тенденция к индивидуализации и уникальности. В эпоху глобализации и массового производства смешанная техника росписи позволяет создавать эксклюзивные авторские изделия, которые несут на себе отпечаток личности художника и становятся объектами личностной идентификации.

2. Интеграция искусств и междисциплинарность. Разработка органично объединяет знания и навыки, полученные учащимися на занятиях по композиции, рисунку, живописи и истории искусств, способствуя формированию целостного художественного мировоззрения.

3. Экологическая повестка и устойчивое развитие. Техника предполагает активное использование принципов **апсайклинга** — творческой переработки старых текстильных изделий. Это не только формирует у учащихся бережное отношение к ресурсам, но и превращает творческий процесс в социально значимую практику.

4. Повышение мотивации и вовлеченности. Работа с разнообразными материалами, быстрый видимый результат и возможность создать что-то полезное и красивое для себя или в подарок значительно повышают интерес учащихся к учебному процессу.

Цель методической разработки:

Создание и апробация систематизированной методики обучения художественной росписи текстильных изделий в смешанной технике, направленной на развитие творческих способностей, формирование индивидуального художественного стиля и экологической культуры учащихся.

Задачи методической разработки:

1) систематизировать и изложить теоретические основы смешанной техники росписи по ткани, включая ее историческое развитие, классификацию материалов, инструментов и основных художественных приемов;

2) разработать подробный пошаговый алгоритм выполнения работы — от создания эскиза до закрепления росписи — с учетом возрастных особенностей учащихся (рекомендуемая возрастная группа: 12-16 лет) и требований к качеству итогового изделия;

3) разработать цикл практических занятий (с указанием часовой нагрузки), который органично впишется в учебный план дополнительной предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» и позволит применить знания, полученные на других дисциплинах (например, на занятиях по композиции в теме «Цветовые сочетания» или «Трафаретная печать»);

4) внедрить в образовательный процесс принципы экологической ответственности, уделяя особое внимание переработке текстиля и созданию работ, несущих в себе личностный смысл и способствующих самовыражению учащихся.

Таким образом, разработка и внедрение четкой пошаговой методики обучения смешанной росписи текстиля является своевременным и необходимым шагом для повышения качества допрофессиональной подготовки в области декоративно-прикладного искусства.

1. Основная часть. Теоретические основы росписи по ткани

1.1. История и развитие росписи по ткани

Роспись по ткани представляет собой уникальное направление в текстильном искусстве, которое сочетает в себе различные техники росписи и использует разнообразные материалы. Развитие росписи можно проследить через историю искусства и ремесел, начиная с древних времен и до наших дней.

Истоки росписи по ткани можно отследить в традиционных ремеслах далеких цивилизаций, где роспись тканей служила не только декоративным, но и символическим целям. В Древнем Египте, например, ткани часто украшали изображения богов и символы, придававшие вещам особую значимость. Техники окрашивания тканей, такие как батик, возникли в Индонезии и распространились по миру, вдохновляя мастеров на создание уникальных узоров и символов.

С развитием торговли и культурными обменов в Средние века, новые техники росписи тканей начали проникать в Европу. Итальянские и испанские мастера, например, начали использовать методы с использованием природных красителей и разнообразных материалов для достижения уникальных эффектов. К XV в. роспись по ткани становится все более популярной в Европе, где мастера комбинировали элементы вышивки, живописи и текстильного дизайна, что послужило основой для развития смешанной росписи.

В XVIII в. с увеличением спроса на текстиль, новые техники и стили становятся доступными. В это время, благодаря открытию новых красителей и материалов, мастера начинают экспериментировать, сочетая акриловые и текстильные краски, что позволяет создавать более сложные и яркие композиции. Параллельно с этим, в мире искусства появляется движение, акцентирующее внимание на индивидуальности и самовыражении, что также влияет на практику росписи по ткани.

В XX в. смешанная роспись по ткани становится частью современного искусства и дизайна. У художников-современников возникает интерес к экспрессивным методам работы с текстилем, а смешанная техника начинает применяться не только для создания одежды, но и для интерьеров, декоративных элементов и персонализированных аксессуаров. Таким образом, смешанная роспись по ткани начинает восприниматься как средство самовыражения, которое позволяет художникам исследовать различные культурные и социальные темы.

1.2. Понятие смешанной техники

Смешанная техника росписи текстильных изделий представляет собой уникальный подход, объединяющий различные художественные методы и технологии для создания оригинальных и выразительных текстильных изделий. В рамках этой техники художник может использовать не только традиционные методы рисования, но и комбинировать их с другими формами искусства, такими как аппликация, трафаретная роспись, вышивка и различные способы обработки тканей.

Смешанная техника позволяет значительно расширить художественные возможности и выразительные средства, так как сочетание различных материалов и методов создает объемные фактуры и зрительные эффекты. Например, использование акриловых красок, дополненное вышивкой или элементами аппликации, может придать изделию уникальный стиль и повысить его эстетическую ценность. Эта техника также включает в себя экспериментирование с цветом, формой и текстурой. Художники работают с различными текстильными материалами, что дает возможность создавать как легкие, воздушные произведения искусства, так и более плотные, насыщенные работы.

Смешанная техника росписи текстильных изделий имеет образовательный аспект, так как может быть включена в учебные программы по художественному образованию. Она предоставляет возможность учащимся осваивать различные художественные подходы, развивать свои креативные способности и формировать уникальный стиль.

1.3. Материалы и инструменты для работы

В смешанной технике росписи текстильных изделий ключевую роль играют разнообразные материалы и инструменты, которые позволяют воплотить идеи и концепции в реальность. Основными материалами, которые можно использовать, являются высококачественные текстильные краски, предназначенные для росписи

по ткани. Эти краски могут быть акриловыми, текстильными или на водной основе, что обеспечивает хорошую стойкость к стирке и солнечному свету.

Для создания эффектов смешанной техники незаменимыми являются также ткани различных текстур и плотностей. Это могут быть хлопок, лен, шелк или синтетические материалы. Каждая из этих тканей по-своему реагирует на краску и позволяет добиваться различных визуальных эффектов.

Кисти – это один из главных инструментов, используемых в смешанной росписи. Важно иметь набор кистей разных форм и размеров: плоские кисти для больших площадей, круглые для деталей и тонкие для четких линий. Кроме кистей следует обратить внимание на губки и штампы, которые помогают создавать текстуры и узоры.

Для работы с аппликацией потребуются дополнительные материалы, такие как текстильные ножницы для аккуратной резки, клей для ткани и термоаппликаторы, которые позволяют соединять материалы без необходимости обработки швов. Термопередающие пленки и флизелин могут использоваться для создания более сложных элементов.

Важно упомянуть также о вспомогательных инструментах: линейки и циркули для измерений, трафареты для создания четких и симметричных рисунков, а также угольные и меловые карандаши для предварительной разметки. Существует также ряд дополнительных декоративных средств, таких как блестки, пайетки и натуральные вещества (например, листья или цветы), которые можно интегрировать в элементы росписи для достижения дополнительных художественных эффектов. Такое разнообразие материалов и инструментов не только расширяет творческие возможности учащихся, но и способствует развитию их мелкой моторики, пространственного мышления и навыков композиционного решения. Благодаря экспериментам с фактурой, цветом и формой учебный процесс становится более мотивирующим, интерактивным и эмоционально насыщенным, что повышает общую эффективность педагогического воздействия.

1.4. Практические аспекты исполнения

При разработке методики исполнения смешанной техники росписи текстильных изделий важно учитывать несколько ключевых аспектов, которые помогут обеспечить успешное освоение этой техники как учащимися, так и преподавателями.

Первый важный аспект заключается в выборе и подготовке материалов. Для работы в смешанной технике необходимо иметь разнообразные специальные материалы, включая текстильные краски, маркеры для ткани, специальные растворы для укрепления цвета и закрепления рисунков. Также важно выбрать подходящие ткани – это могут быть хлопок, лен, синтетические комбинации, которые хорошо удерживают краску и позволяют создать разнообразные фактуры. Перед началом росписи ткань необходимо предварительно подготовить: постирать (для удаления заводской пропитки и загрязнений) и тщательно прогладить утюгом. Эта процедура не только обеспечивает чистоту и гигиеничность основы, но и способствует лучшей адгезии красителей, что напрямую влияет на качество, яркость и долговечность результата.

Следующий этап касается техники исполнения. Преподаватель должен продемонстрировать учащимся разные способы нанесения красок, начиная с простых (например, акварельной техникой), и переходя к более сложным, как например, работа с трафаретами или техникой коллажа. Важно также объяснить, как комбинировать разные методы, чтобы достичь желаемого эффекта, например, используя технику свободной росписи по ткани для создания переходов цвета, а затем добавляя детализированные элементы с помощью акриловых маркеров.

Практика работы с цветом и текстурой может быть организована в виде серии целенаправленных занятий. Обучение учащихся смешиванию цветов, созданию градиентов и экспериментам с полупрозрачными слоями способствует развитию не только технических навыков, но и художественного видения. Один из методов – использование подручных средств для создания текстур, например, губок, кисточек различной жесткости, палитр или даже природных материалов (листья, травы).

Завершающим и технологически обязательным этапом работы в смешанной технике является фиксация полученного результата. После завершения росписи учащиеся должны освоить методы закрепления изображения на ткани, например, с помощью термообработки (проглаживания утюгом) или специальных фиксирующих средств. Этот этап принципиально важен, поскольку именно от него зависит долговечность изделия, его устойчивость к стирке и сохранение насыщенности цвета.

Также стоит обратить внимание на организацию рабочего пространства. У учащихся должно быть достаточно места для работы, а все необходимые инструменты и материалы должны быть легко доступны. Это позволит не только улучшить производительность, но и создать комфортные условия для творчества и самовыражения.

1.5. Основные техники росписи

В смешанной технике росписи текстильных изделий существует множество техник и приемов, которые можно использовать для создания оригинальных произведений искусства. Эти техники позволяют художнику комбинировать различные материалы и методы, что дает возможность получать уникальные текстуры, цвета и эффекты. Основные техники и приемы, которые описаны ниже, разнообразны и могут быть адаптированы для разных уровней подготовки.

Одной из техник является «горячий батик», который подразумевает использование воска для создания узоров на ткани. Воск наносится на те участки материала, которые должны быть оставлены неокрашенными, а затем ткань окрашивается. После этого воск удаляется, открывая белые узоры на окрашенной ткани. Эта техника требует аккуратности и точности, что делает ее отличным способом для обучения основам росписи.

Не менее важной техникой является *аппликация*. В ней используются кусочки ткани разных цветов и текстур, которые пришиваются к основе. Это не только позволяет создавать интересные визуальные эффекты, но и предоставляет возможность работать с различными текстурами и материалами. Аппликация может быть дополнена вышивкой, что добавляет еще больше объема и выразительности. Это позволяет рассматривать работу как многослойную композицию, где каждый элемент дополняет и усиливает другие.

Еще одной выразительной техникой является «штампование». В этом методе обычно используются заранее созданные штампы из различных материалов, таких как резина или пробка, которые наносятся на ткань с помощью краски. Штампование помогает быстро и легко создавать повторяющиеся узоры, что отлично подходит для создания фонов или отделки.

При добавлении воды к красителю художник может создавать мягкие и нежные сценки или абстрактные композиции. Использование соли на влажной краске также может создать интересные текстуры, так как соль вытягивает краску, образуя неповторимые узоры.

Также стоит отметить технику «росписи по ткани», в рамках которой художники используют текстильные краски и кисти для создания изображений. Это может быть как свободная роспись, так и использование трафаретов для

достижения четких линий. Эта техника позволяет художнику проявить свою индивидуальность и творчество.

Одной из ключевых особенностей *смешанной техники* является возможность комбинирования различных видов материалов. Например, сочетание акриловых красок с текстильными маркерами или спреями. Это дает возможность создавать уникальные эффекты, такие как «брызги» или «разводы». Учащиеся могут экспериментировать с различными способами нанесения: распыление, меловые эффекты или даже жесткие кисти для создания экспрессивных мазков.

Совмещение перечисленных техник предоставляет уникальные возможности для практического применения. Ведь ключевым моментом является не только изучение отдельных техник, но и возможность их сочетания, что открывает двери для бесконечных экспериментов и самовыражения, позволяя им создавать художественно завершённые работы, которые обладают индивидуальностью и характером.

2. Практические занятия

2.1. Подготовка рабочего места и материалов

Подготовка рабочего места и материалов для работы является важной частью процесса, поскольку от этого зависит не только качество создаваемой работы, но и комфорт учащихся в ходе работы. Правильная организация рабочего пространства поможет избежать лишнего беспорядка и обеспечит эффективное использование времени.

Первым шагом в подготовке рабочего места является выбор подходящего пространства. Это должно быть хорошо освещенное и вентилируемое помещение. Яркий свет позволяет точно видеть цвета и детали, в то время как свежий воздух помогает избежать накопления запахов от красок и растворителей. Рабочая поверхность должна быть устойчивой и достаточно большой, чтобы разместить все необходимые материалы и оставить место для работы. Защитное покрытие для стола, например, пластиковая или клеенчатая подложка, поможет сохранить поверхность в чистоте и предотвратить повреждения.

На следующем этапе осуществляется подбор и подготовка необходимых инструментов и материалов. Для работы потребуются акриловые краски, текстильные красители, различные кисти, губки и спонжи. Также стоит позаботиться о наличии дополнительного оборудования, такого как трафареты, упаковочные материалы, спреи, а также текстильные маркеры для завершения рисунков и добавления деталей. Важно помнить о качестве используемого текстиля. Его необходимо предварительно постирать, чтобы удалить возможные химические вещества и заводские пропитки, которые могут повлиять на адгезию красок. Лучше всего выбирать натуральные ткани – хлопок или лен – поскольку они хорошо впитывают краску и обеспечивают яркие цвета. Кроме того, перед началом работы стоит выполнить тест на небольшом участке ткани, чтобы убедиться в совместимости красителей с материалом.

Не следует забывать о таблице с цветами и образцами текстильных красок, что поможет учащимся лучше ориентироваться в сочетаниях и возможностях создания оттенков. Кроме того, важно иметь под рукой чистую воду для разбавления красок, растворители и тряпки для очистки инструментов и кистей, чтобы избежать загрязнения цветов. Организация рабочего пространства также включает в себя наличие удобных стульев, подставок для материалов, контейнеров для хранения, а также фоновой музыки – все это способствует созданию вдохновляющей атмосферы и активизации творческого процесса. Подготовка рабочего места и материалов – это целый процесс, требующий внимания к деталям и планированию. Грамотно организованное пространство не только способствует комфортной работе, но и вдохновляет учащихся на творчество.

2.2. Этапы выполнения работы: от эскиза до готового изделия

Процесс создания текстильного изделия в смешанной технике предполагает прохождение ряда ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении качественного результата и сочетает в себе творческие и технологические задачи.

Этап 1. Подготовка и планирование

На данном этапе начинается работа с концепцией изделия. Учащиеся должны определить, что именно они хотят создать и заранее продумать все детали, включая выбор типа текстильного изделия (например, одежда, аксессуары или домашний текстиль), а также разработку идеи и тематики росписи. Также необходимо собрать информацию о материалах и инструментах, которые понадобятся для выполнения работы.

Этап 2: Создание эскиза

После определения концепции и тематического направления, учащиеся создают эскиз будущего изделия, представляющий собой предварительную зарисовку, в которой отражаются основные элементы дизайна и поиск цветовых решений. Важно, чтобы эскиз был четким и информативным, так как он станет основой для дальнейшей работы. Учащиеся могут экспериментировать с различными формами, цветами и текстурами, чтобы подобрать наиболее привлекательное сочетание.

Этап 3: Выбор материалов

На данном этапе производится выбор текстиля, который будет использован для создания изделия. Учащиеся должны учитывать не только эстетические характеристики материала, но и его функциональность. Также важно выбрать соответствующие красители и инструменты для росписи. Это могут быть акриловые краски, текстильные маркеры или натуральные красители. Необходимо учитывать, как будет реагировать материал на краску и провести предварительные тесты.

Этап 4: Подготовка ткани

Перед росписью ткань необходимо подготовить, в частности, постирать и тщательно прогладить утюгом, чтобы удалить заводскую пропитку и загрязнения, которые могут ухудшить адгезию краски и исказить цветопередачу. Важно также закрепить ткань, чтобы она не смещалась во время работы. Учащиеся могут использовать специальные подложки или натянуть материал на раму.

Этап 5: Выполнение росписи

Данный этап включает непосредственно процесс росписи. Учащиеся переносят свои эскизы на изделие и приступают к работе с красителями, экспериментируя с различными техниками – от свободной росписи до штамповки или рисования жидкими текстильными красками, в зависимости от выбранной идеи. Важно обеспечивать равномерное нанесение и контролировать смешение цветов для достижения желаемого эффекта.

Этап 6: Завершение работы

После того как роспись завершена, изделие должно пройти процесс фиксации красителей, чтобы предотвратить их смывание или выцветание. Процесс может включать использование утюга или специальные фиксаторы, которые закрепляют краску в волокнах ткани. Учащиеся должны внимательно следовать инструкциям, предоставленным производителем красок.

Этап 7: Оценка и корректировка

На данном этапе происходит просмотр готового изделия. Учащиеся оценивают, насколько их работа соответствует первоначальному замыслу и вносят коррективы, если это необходимо (добавляют детали, исправляют ошибки или дорабатывают отдельные элементы).

Создание текстильного изделия в смешанной технике – это многоступенчатый процесс, требующий как художественных, так и практических навыков. Каждый этап выполняется с вниманием к деталям, что в конечном итоге приводит к созданию уникального и выразительного наряда или аксессуара.

2.3. Разработка авторских дизайнов

Разработка авторского дизайна – увлекательный и многогранный процесс, который можно успешно применять в смешанной технике росписи текстильных изделий. Для реализации этой методики учащимся предлагается вдохновиться абстрактными портретами Пабло Пикассо – художника, чье новаторское видение формы и цвета идеально подходит для экспериментов в текстильном искусстве (рис. 1).

Рис.1. Репродукции картин художника П. Пикассо

Важно выделить ключевые этапы, которые помогут учащимся воплотить художественные идеи в конкретных материальных изделиях.

Этап 1: Исследование и анализ

Учащиеся начинают с углубленного изучения творчества П. Пикассо, уделяя особое внимание его подходу к деформации формы, цветовым контрастам и композиционной динамике. Анализируются ключевые периоды (кубизм, сюрреализм), выявляются характерные черты: фрагментарность образов, асимметрия, насыщенная палитра.

Результат этапа: создание визуального портфолио или коллажа-вдохновения, который станет основой для дальнейшей работы (рис. 2).

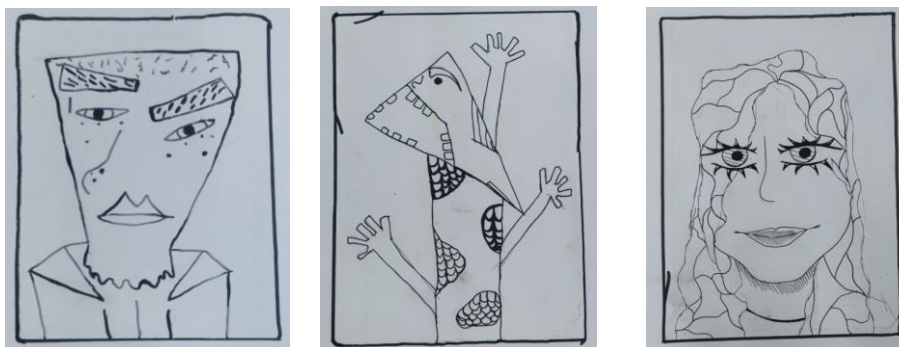

Рис. 2. Стилизация автопортрета в стиле кубизма

Этап 2: Генерация идей и создание эскизов

На основе исследований учащиеся разрабатывают собственные интерпретации портретов. Создается минимум 3-5 эскизов, в которых учащиеся экспериментируют с пропорциями, линиями, композиционными схемами. Особое внимание уделяется передаче эмоционального состояния через форму и цвет.

Результат этапа: выбор финального эскиза, соответствующего замыслу и техническим возможностям. Интеграция с учебным предметом «Композиция прикладная» (1-й год обучения): на этом этапе учащиеся активно применяют знания, полученные при изучении темы «Цветовые контрасты и гармонии», – осознанно подбирают палитру, усиливающую выразительность образа.

Этап 3. Разработка цветовой палитры

Учащиеся разрабатывают цветовую схему на основе анализа работ П. Пикассо: сочетания холодных и теплых тонов, использования неожиданных акцентов. Учащиеся создают цветовые коллажи или палитры-образцы, проверяя их восприятие (рис. 3).

Результат этапа: утвержденная цветовая схема, гармонирующая с замыслом и материалом.

Рис. 3. Подбор цветовой палитры

Этап 4: Подготовка к росписи и перенос эскиза

Учащиеся выбирают текстильную основу (хлопок, лен) и проводят ее подготовку (стирку, глажку). Эскиз переносится на ткань с помощью карандаша, копировальной бумаги или техники трафарета, освоенной учащимися ранее.

Результат этапа: интеграция с темой «Трафаретная набойка» (2-й год обучения, дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»): Учащиеся применяют навыки создания и использования трафаретов для точного переноса ключевых линий и форм, что обеспечивает четкость композиции и связь с предыдущими темами программы (рис. 4).

Рис. 4. Подготовка трафаретов для набойки

Этап 5. Нанесение росписи на материал

Учащиеся реализуют замысел в материале: работают акриловыми красками, маркерами, элементами аппликации (акцент на многослойности, смешении цветов, создании фактур – в духе живописной манеры П. Пикассо) (рис. 5).

Результат этапа: готовая роспись, отражающая авторское видение.

Рис. 5. Набойка на ткани, оформление изделия

Этап 6: Фиксация и окончательная доработка

Учащиеся закрепляют краски термообработкой (проглаживанием утюгом) или фиксаторами. Возможна дополнительная декоративная обработка для усиления выразительности: вышивка, стежки, добавление пайеток.

Организация учебного процесса:

Данный проект реализуется в виде цикла из 24 акад. час. для учащихся 2-го года обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» (возраст детей второго года обучения 12-14 лет).

Распределение часовой нагрузки:

Занятие 1 (3 акад. час.). Теоретическая подготовка. Изучение творчества П. Пикассо. Анализ стиля, создание визуального портфолио. (Связь с темой «Цветовые контрасты»: анализ палитры П. Пикассо).

Занятия 2-3 (6 акад. час.). Разработка эскизов. Создание и выбор окончательного варианта. (Непосредственная реализация знаний по учебному предмету «Композиция прикладная»).

Занятие 4 (3 акад. час.). Подготовка ткани и перенос эскиза. (Применение навыков, полученных при изучении темы «Трафаретная набойка»: использование трафаретов для точного переноса форм).

Занятия 5-7 (9 акад. час.). Выполнение росписи в смешанной технике. Эксперименты с материалами и фактурами.

Занятие 8 (3 акад. час.). Фиксация росписи, окончательная доработка, презентация работ.

Итог: создание авторского дизайна, основанного на абстрактных портретах П. Пикассо и выполненного в смешанной технике, открывает перед учащимися широкий спектр возможностей для самовыражения, развития художественного вкуса и освоения современных художественных практик. Цикл занятий не только углубляет знания в области изобразительного искусства, но и формирует навыки проектного мышления, самостоятельности и ответственности за результат.

Заключение

Реализация методической разработки подтвердила высокую эффективность смешанной техники росписи текстильных изделий как средства развития художественных компетенций и творческого мышления учащихся.

Интеграция различных материалов и технологий не только расширяет выразительные возможности учащихся, но и обогащает образовательный процесс, превращая его в пространство для экспериментов, поиска и самореализации. В ходе занятий учащиеся освоили практические навыки работы с красками, тканями и вспомогательными материалами, научились разрабатывать авторские концепции, находить нестандартные решения и воплощать их в жизнь.

Особую ценность данной методики составляет ее личностно-ориентированная направленность: учащиеся получают возможность визуализировать собственные эмоции, истории и идеи, создавая изделия, наполненные субъективным смыслом. Это способствует формированию художественной индивидуальности, развитию чувства стиля и целостного мировоззрения. Творческая свобода, которую предоставляет смешанная техника, укрепляет уверенность в собственных силах и стимулирует открытость к новым художественным концепциям.

Методическая разработка доказала, что смешанная техника росписи обладает значительным потенциалом не только для художественного, но и для социально-личностного развития. Ее внедрение в образовательную программу способствует формированию не только профессиональных навыков, но и созданию инклюзивной, мотивирующей среды, в которой каждый учащийся может проявить свою уникальность и заявить о себе как о творческой личности.

Список литературы

1. Гамаюнова О. Роспись ткани: холодный батик / О. Гамаюнова // Юный художник. – 2001. – № 5. – С. 44-45.
2. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей / Р. А. Гильман. – Москва : Владос, 2005. – 32 с.
3. Горшкова Л. Батик на уроках изобразительного искусства в школе / Л. Горшкова // Искусство в школе. – 1999. – № 6.
4. Дворкина И. А. Батик : горячий, холодный, узелковый / И. А. Дворкина. – Москва : Радуга, 2000. – 159 с.
5. Давыдов С. Батик, техника, приемы, изделия / С. Давыдов. – Москва : АСТ пресс, 2005. – 59 с.
6. Искусство батика : модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика : для начинающих и студентов художественных вузов. – Москва : АСТ : Астрель, 2004. – 111 с. – (Энциклопедия художника).
7. Коган Л. Батик – это совсем не сложно / Л. Коган // Юный художник. – 2008. – № 2. – С. 37-39.
8. Робинзон Р. Искусство батика : техники и образцы / Р. Робинзон ; [перевод с английского Л. П. Яркиной]. – Москва : Издательство «Ниола Пресс», 2007. – 96 с.
9. Синеглазова М. О. Распишем ткань сами / М. О. Синеглазова. – Москва : Профиздат, 2001. – 93 с.
10. Хартел Т. Ткань и краска. Шаблоны, окраска, печать / Т. Хартел ; перевод с немецкого М. Плаховой. – Москва : Профиздат, 2002. – 64 с.

11. Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения : учебное пособие для вузов / Н. Е. Эрганова ; Российский государственный профессионально-педагогический университет. – [3-е изд. испр. и доп.]. – Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. – 149 с.

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»
Волк Елена Анатольевна,
преподаватель*

Использование нетрадиционных техник рисования на занятиях с младшими школьниками в детской школе искусств

Введение

Рисование является одним из наиболее распространенных видов искусства среди детей. Оно помогает развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику рук и пространственное мышление. Однако традиционные методы рисования могут стать скучными и однообразными для детей. Использование нетрадиционных форм рисования позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его более увлекательным и эффективным.

Нетрадиционное рисование предполагает активное участие ребенка в процессе создания произведения искусства. Дети могут экспериментировать с различными материалами и инструментами, создавать свои собственные техники и способы рисования. Нестандартное рисование также может служить средством психологической разгрузки для детей: работа с красками и другими материалами помогает снять напряжение и стресс, улучшить настроение и общее самочувствие.

В современной детской школе искусств особое значение приобретает формирование у детей 8-9 лет устойчивого интереса к творческой деятельности, развитие их воображения, мелкой моторики и эмоциональной выразительности. В этом возрасте дети активно познают мир через сенсорный опыт и стремятся к свободному самовыражению, однако традиционные методы рисования зачастую ограничивают их экспериментальный потенциал. Актуальность применения нетрадиционных техник рисования обусловлена необходимостью создания инклюзивной, игровой и эмоционально насыщенной образовательной среды, способной раскрыть индивидуальные творческие способности каждого ребенка, снизить страх перед «ошибкой» и повысить мотивацию к творчеству.

Цель данной методической разработки – разработка и обоснование структуры занятия, ориентированного на освоение детьми 8-9 лет нетрадиционных техник рисования с интеграцией графических инструментов – линеров и маркеров – как средств усиления выразительности, четкости контура и развития навыков композиционного решения. Данное занятие включено в учебный план по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Юный художник».

Задачи методической разработки:

- 1) познакомить детей с доступными и безопасными нетрадиционными техниками;
- 2) научить использовать линеры и маркеры для усиления рисунка – проработки контуров, акцентирования деталей, создания текстур и объема;

3) развивать у детей умение сочетать разнородные материалы в едином художественном решении;

4) формировать у детей уверенность в собственных творческих возможностях через игру, эксперимент и поощрение нестандартных решений;

5) обеспечить эстетическое и эмоциональное обогащение занятия за счет визуальной насыщенности и динамики получаемых образов.

Данная методическая разработка позволяет не только расширить арсенал приемов в работе с младшими школьниками, но и создать прочную основу для дальнейшего освоения графических техник, включая работу с черной линией – важнейшим элементом визуального языка, который линеры и маркеры помогают освоить в игровой, ненавязчивой форме.

1. Анализ эффективности использования нетрадиционных методов рисования

Нетрадиционное рисование используется в раннем возрасте, чтобы ребенок нарисовал быстро, потому что ему еще трудно проявить усидчивость. Для детей старшего возраста нетрадиционное рисование – это способ проявления творчества, так как ребенку 8-9 лет уже важен результат, чтобы рисунок был яркий, красивый и отражал все события. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать и самовыражаться.

В процессе изобразительной деятельности формируются:

– способность эмоционального переживания – ребенок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением;

– способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковыми действиями).

Ребенок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» – изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка формируются практические художественные умения и, в результате, складывается опыт художественно-творческой деятельности.

Проведение занятий по нетрадиционному рисованию имеет большое значение как для физического, так и для психического развития, так как в процессе изобразительной деятельности сочетается умственная и физическая активность ребенка. Для создания рисунка необходимо приложить усилия, потрудиться, овладевая определенными умениями. Сначала у детей возникает интерес к движению карандаша или кисти, к следам, оставляемым на бумаге, лишь постепенно появляется мотивация к творчеству – желание получить результат, создать определенное изображение. Для умственного развития детей имеет большое значение постепенное расширение запаса знаний. Разнообразие форм предметов окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов, пространственных обозначений лишь способствуют обогащению знаний.

Эффективность использования нетрадиционных методов рисования в образовательном процессе можно оценить по следующим критериям:

1. Уровень заинтересованности и активности детей:

– традиционные методы рисования часто вызывают скуку у маленьких детей, особенно после нескольких повторений, в то время как необычные формы рисования привлекают внимание и стимулируют любопытство;

– активное участие детей в создании произведений искусства повышает уровень их мотивации и интереса к процессу обучения.

2. Развитие творческих способностей:

– нестандартные техники и материалы позволяют детям выражать себя более свободно и оригинально, что способствует развитию креативного мышления и индивидуальности;

– возможность экспериментировать с разными инструментами и материалами стимулирует фантазию и воображение.

3. Повышение уровня знаний и умений:

– работа с новыми материалами и техниками расширяет знания детей о возможностях искусства;

– практика в использовании разных инструментов и техник улучшает навыки владения кистью, карандашом и другими инструментами.

4. Физическое развитие:

– упражнения на мелкую моторику и координацию движений, которые требуют точности и аккуратности, способствуют физическому развитию детей;

– использование нетрадиционных методов рисования включает элементы физической активности, что полезно для общего здоровья и развития ребенка.

5. Психологический комфорт:

– процесс рисования сам по себе является приятным и расслабляющим занятием, а нестандартные методы рисования могут еще больше снизить уровень стресса и напряжения у детей;

– творчество помогает детям выражать свои эмоции и чувства, что положительно влияет на их эмоциональное состояние.

6. Образовательные результаты:

– оценка результатов обучения показывает, что дети, занимающиеся нетрадиционными методами рисования, показывают лучшие результаты в освоении учебного материала;

– нетрадиционные методы рисования позволяют интегрировать обучение и творчество, делая учебный процесс более интересным и продуктивным.

2. Основные принципы и методы использования нетрадиционных форм рисования

Для создания необычных рисунков можно использовать самые разнообразные материалы и инструменты: пальцы, ладони, кисточки разного размера, губки, ватные палочки, пластиковые ложки, зубные щетки и даже расчески. Все эти предметы позволяют создавать интересные текстуры и эффекты, которые трудно достичь при использовании обычных карандашей и красок.

1. Рисование ладонями и пальцами

Один из самых простых и доступных способов нетрадиционного рисования – использование ладоней и пальцев. Для этого нужно обмакнуть руки в краску и оставить отпечаток на бумаге. Такой метод позволяет создавать яркие и насыщенные работы, которые отличаются своей уникальностью и оригинальностью.

2. Рисование губками и ватными палочками

С помощью губок и ватных палочек можно создавать плавные переходы цвета и различные текстуры. Губка позволяет наносить краску широкими мазками, создавая эффект воздушности и легкости. Ватная палочка дает возможность прорисовать мелкие детали и узоры.

3. Рисование зубными щетками и расческами

Зубная щетка и расческа также являются отличным инструментом для создания интересных текстур и узоров. Зубную щетку можно окунуть в краску и провести ею по бумаге, чтобы создать пушистый эффект. Расческа позволяет прорисовывать тонкие линии и узоры.

4. Рисование песком и крупами

Песок и крупы могут использоваться для создания объемных работ. Их можно смешать с клеем и нанести на бумагу, создавая интересный рельеф, или окрасить в разные цвета и использовать для декорирования готовых работ.

5. Метод рисования мыльными пузырями

Этот метод представляет собой забавный и увлекательный способ рисования, который подходит для детей всех возрастов. Для его реализации понадобятся: мыльный раствор, соломинка для коктейлей, краски и лист бумаги.

Для работы необходимо приготовить мыльный раствор, смешав воду и небольшое количество жидкого мыла до образования пены, налить небольшое количество краски в отдельные мисочки. Далее необходимо опустить соломинку в мыльный раствор и дуть через нее, чтобы образовались мыльные пузыри. Когда пузырь будет достаточно большим, дети подносят его к листу бумаги так, чтобы он прилип к ней. Продолжается этот процесс с использованием разных красок для создания красочного и необычного рисунка.

Этот метод позволяет детям экспериментировать с цветами и формами, создавая абстрактные композиции и уникальные художественные работы.

3. Практическое занятие «Подводный мир»

Тема: «Средства выразительности: пятно, фактура, цвет с использованием техники рисования мыльными пузырями».

Педагог предлагает выполнить творческую работу в двух техниках на тему «Подводный мир». Первая работа – рисование мыльными пузырями (одно занятие – 2 акад. час.), вторая работа – рисование в технике «графика» (2 занятия по 2 акад. час.).

Для выполнения творческой работы мыльными пузырями применяются материалы:

- лист бумаги;
- вода;
- гуашь;
- трубочки для коктейля;
- ложки пластиковые;
- стаканчики пластиковые 0,25 л.;
- тряпочка для поддержания чистоты;
- мастихин;
- жидкое моющее средство (гель для мытья посуды, жидкое мыло);
- тряпочка для поддержания чистоты (рис.1).

Рис. 1. Материалы для работы

Дети наливают в стаканчик одну ложку моющего средства, две ложки воды и $\frac{1}{2}$ ложки гуаши. Так как с помощью мыльных пузырей дети рисуют воду, они

применяют гуашь холодных оттенков. Далее все перемешивают опускают в раствор трубочку и дуют в смесь, чтобы создать много пузырьков (рис. 2).

Затем аккуратно сначала ложкой, потом руками дети берут пузыри и накладывают на лист бумаги (рис. 3). Следы от пузырей можно располагать в определенном порядке, частично или полностью накладывать друг на друга. Фон получится живописным.

Рис. 2. Выдувание мыльных пузырей

Рис. 3. Творческий процесс создания фона

Рисунки мыльными пузырями отлично комбинируются с другими техниками рисования для получения интересного сюжета. При помощи карандашей, фломастеров, красок и кистей дети прорисовывают дополнительные детали к уже готовому пенному рисунку. Дополнительные детали также можно нарисовать отдельно, вырезать и наклеить в нужном месте. На данном занятии к рисунку приклеивалась дополнительная деталь, выполненная детьми заранее.

На занятии «Волшебная рыбка» (2 занятия по 2 акад. час.) дети изучают строение рыбы, особенности формы тела, плавников.

Для выполнения творческой работы в технике «графика» применяются материалы:

- лист бумаги (формат А3);
- гуашь;
- маркер черный перманентный толщиной 0,5 мм., 1мм.;
- карандаш простой;
- ластик;
- ручки гелевые (цвет – золото, серебро, белый).

Дополнительно детям выдается шаблон, который обводится в двух экземплярах – один экземпляр заливается цветом, а второй экземпляр используется как эскиз и прорабатывается сначала простым карандашом (в случае, если какие-либо линии не получаются, дети, используя ластик, могут выполнить поправку), затем прорисовывается черным перманентным маркером (рис. 5). После того как графическая работа выполнена она приклеивается к листу бумаги (рис. 6).

Рис. 5. Графические рыбки

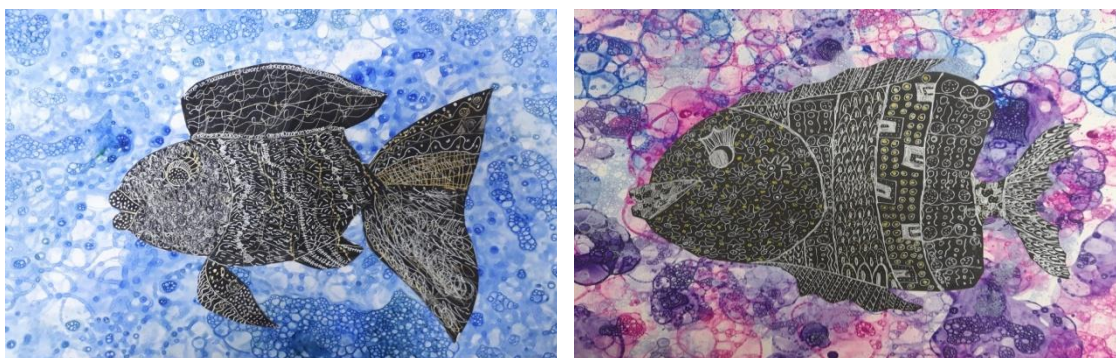

Рис. 6. Итоговые работы

Заключение

Исследования в области педагогики и психологии подтверждают значимость творческого развития младших школьников на уроках рисования. Научные данные свидетельствуют о том, что творческое развитие оказывает положительное влияние на когнитивные функции, эмоциональное благополучие и социальную адаптацию детей. Применение нетрадиционных форм рисования на занятиях с младшими школьниками имеет множество преимуществ. Они помогают развивать творческие способности, мелкую моторику и координацию движений у младших школьников. Кроме того, такие занятия способствуют психологической разгрузке и улучшению настроения учеников. Важно помнить, что главное в этом процессе – позволить детям проявлять свою фантазию и индивидуальность, помогая им раскрыть свой потенциал и развить любовь к искусству.

Творческое рисование стимулирует работу мозга, что способствует развитию памяти, внимания и аналитических способностей. Умение находить нестандартные решения задач помогает формировать гибкость мышления, необходимую для успешного обучения.

Рисование позволяет детям выражать свои эмоции и чувства безопасным и контролируемым способом. Это помогает справляться с негативными эмоциями, снижает уровень тревожности и стресса.

Коллективное творчество способствует развитию социальных навыков, таких как сотрудничество, коммуникация и взаимное уважение. Работа в группе учит детей эффективно взаимодействовать с окружающими, что важно для успешной интеграции в общество.

Творческие занятия поддерживают интерес к учебе и стимулируют желание узнавать новое. Увлеченные дети обычно лучше усваивают материал и проявляют большую активность на уроках.

Таким образом, включение нетрадиционных форм рисования в учебный процесс является ценным вкладом в образование и воспитание подрастающего поколения.

Представленная методическая разработка демонстрирует эффективность интеграции нетрадиционных техник рисования с элементами графики при работе с детьми 8-9 лет в условиях детской школы искусств. Через экспериментальные формы творческой деятельности учащиеся получают возможность свободно выражать свои эмоции, развивать воображение и мелкую моторику, преодолевая страх перед «неправильным» рисунком. Введение линеров и маркеров как инструментов завершения композиции способствует освоению навыков графического оформления, формирует чувство контура, четкости формы и законченности образа.

Опыт применения приемов нетрадиционного рисования в образовательном процессе показывает, что сочетание нестандартных приемов нанесения краски с последующей проработкой деталей с помощью чернильных линий повышает познавательную активность детей, стимулирует интерес к художественным материалам и расширяет представление о возможностях выразительных средств изобразительного искусства. Такой подход соответствует возрастным особенностям младших школьников, опирается на их игровую деятельность и способствует гармоничному развитию как творческой, так и когнитивной сферы.

Методическая разработка может быть рекомендована педагогам детских школ искусств для использования в учебно-воспитательном процессе, а также в качестве основы для дальнейшего поиска и адаптации современных технологий в преподавании изобразительного искусства. Ее реализация способствует формированию у детей положительного отношения к искусству, становлению их как самостоятельных, инициативных и творчески мыслящих личностей.

Список литературы:

1. Акуненко Т. С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования / Т. С. Акуненко. – Дошкольное образование. – 2010. – № 18. – С. 25-27.
2. Давыдова И. В. Творческая направленность нетрадиционных техник рисования / И. В. Давыдова // Начальная школа плюс и после. – 2005. – № 4/05. – С. 56-59.
3. Лебедева Е. Н. Использование нетрадиционных техник в формировании изобразительной деятельности дошкольников с задержкой психического развития : методическое пособие / Е. Н. Лебедева. – Москва : Классикс Стил, 2004 – 72 с. – URL: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml (дата обращения: 04.02.2026).
4. Шклярова О. В. Рисуйте в нетрадиционной форме / О. В. Шклярова. – Санкт-Петербург, 2013.
5. Юркова Н. Рисование мыльной пеной, крашенными опилками, на самоклеящейся пленке / Н. Юркова // Обруч. – 1999. – № 2.

Техника певческого дыхания

Введение

Работа над постановкой певческого дыхания на занятиях 1-х классов по учебному предмету «Хор» проходят с первых занятий, так как певческое дыхание – это один из базовых навыков работы над постановкой голосового аппарата певца. На уроках применяются различные методы работы над постановкой певческого дыхания, в рамках данной работы представлены лишь некоторые из них. Для формирования знаний о процессе правильного певческого дыхания, материал урока представлен в виде понятия «техника». Занятие по рассматриваемой теме проводится во второй четверти учебного года.

Тема занятия: «Техника певческого дыхания».

Цель учебного занятия: формирование техники правильного певческого дыхания через исполнение вокально-тренировочных упражнений.

Задачи учебного занятия:

- 1) образовательная: знакомство с понятием «техника»;
- 2) развивающая: развитие навыка осознанного управления дыханием;
- 3) воспитательная: воспитание чувства доброжелательности и эмоциональной отзывчивости к окружающему миру.

Форма занятия: групповая.

Методы:

- словесный метод (объяснение, диалог);
- наглядный метод (наблюдение, демонстрация);
- метод мотивации (поощрение, эмоциональное стимулирование);
- методы контроля и коррекции (наблюдение, педагогическая оценка, рефлексия).

Ход учебного занятия на тему «Техника певческого дыхания»

В ходе занятия рекомендуется использовать материалы презентации «Техника певческого дыхания» (приложение 1).

Организационный момент (звонит звонок) (демонстрация слайда 2 презентации «Колокольчик»).

Преподаватель: Начинаем наше занятие. Сядьте ровно, спинки выпрямите. (демонстрация слайда 3 «Веселый мальчишка рыжий, конопатый»).

Преподаватель: У меня сегодня хорошее настроение, надеюсь, что и у вас тоже. Я надеюсь, сегодня мы с вами будем работать весело, в команде. Наше музыкальное приветствие поможет нам настроиться на хорошую работу. Все помнят слова нашего приветствия (рис. 1)?

Обучающиеся: Да!

Преподаватель: Замечательно, итак, с хорошим настроением мы поздороваемся музыкально.

(демонстрация слайда 4 презентации «Текст музыкального приветствия»).

Приветствие

Рис. 1. Музыкальное приветствие

(демонстрация слайдов 5-8 презентации «Голос есть у всего живого и неживого»).

Преподаватель: Молодцы! Ребята, на каждом уроке мы учимся правильно и красиво петь, учимся управлять своим голосом. Голос есть у всего живого и неживого, у каждого человека, у животных, птиц, даже у соломинки, но только человек обладает уникальным голосом. Он может говорить, подражать звукам природы и петь.

(демонстрация слайда 9 презентации «Голос человека»).

Преподаватель: Давайте разберемся, как работает певческий голос. Что нужно делать певцу, чтобы его голос звучал красиво? Какие помощники ему нужны?

Обучающиеся: Правильное дыхание, дикция, артикуляция.

(демонстрация слайдов 10-11 презентации «Певческий голос»).

Преподаватель: Конечно, молодцы! Певцу обязательно нужны помощники, такие как певческое дыхание, дикция (умение произносить слова правильно, четко и понятно), артикуляция (работа органов речи для правильного произношения звуков). Но мы с вами знаем, что певческое дыхание – это основа вокальных навыков, поэтому мы уделяем ему очень много внимания.

(демонстрация слайда 12 презентации «Тема занятия»).

Преподаватель: Тема нашего занятия «Техника певческого дыхания».

(демонстрация слайда 13 презентации «Техника певческого дыхания»).

Преподаватель: Что же такое «техника певческого дыхания»?

(демонстрация слайда 14 презентации «Определение техники певческого дыхания»).

Преподаватель: Техника певческого дыхания – это последовательность действий, которые должен совершать певец, чтобы его дыхание стало певческим. Давайте вместе вспомним, какие действия мы совершаем для выработки правильного певческого дыхания?

(демонстрация слайда 15 презентации «Техника певческого дыхания. Действия – вопросы»).

Обучающиеся: Дышим нижним отделом легких.

(демонстрация слайда 16 презентации «Техника певческого дыхания. Первое действие»).

Преподаватель: Верно! Первое действие – мы дышим нижним отделом легких, на вдохе наши ребра и мышцы расширяются, а на выдохе сжимаются. И мы это можем почувствовать и проконтролировать.

(демонстрация слайда 17 презентации «Упражнение 1»).

Преподаватель: Давайте все встанем и поставим руки на нижние ребра. Следим, чтобы плечи не поднимались, не забываем о правильной певческой установке: спины выпрямлены, головы смотрят прямо вперед. Сделаем глубокий вдох и выдох. Не забываем, что вдох должен быть...

Обучающиеся: Бесшумным.

Преподаватель: Молодцы, все верно! Бесшумный вдох. Готовы? Вдох...

Обучающиеся делают вдох, преподаватель следит за тем, чтобы плечи не поднимались и контролирует каждого, подходя и проверяя дыхание.

Преподаватель: Выдохнули. Молодцы! Еще раз – глубокий вдох в нижний отдел легких.

Обучающиеся вдыхают.

Преподаватель: Выдохнули. Молодцы! И еще раз – вдох... Выдохнули.

Упражнение следует повторить от трех до пяти раз.

Преподаватель: Замечательно, все большие молодцы! Я вижу, как работают ваши мышцы, как расширяется грудная клетка. Значит, вы правильно выполнили упражнение. Мы с вами успешно выполнили первое действие техники певческого дыхания.

(демонстрация слайда 18 презентации «Техника певческого дыхания Действия-вопросы»).

Преподаватель: Какое второе, тоже очень важное действие, мы выполняем?

Обучающиеся: Задержка дыхания.

(демонстрация слайда 19 презентации «Техника певческого дыхания. Второе действие»).

Преподаватель: Конечно! Второе действие – это задержка дыхания, после бесшумного вдоха.

(демонстрация слайда 20 презентации «Упражнение 2»).

Преподаватель: Сейчас мы с вами потренируемся задерживать дыхание. Вы делаете глубокий вдох нижним отделом легких и задерживаете дыхание, пока я считаю до пяти, а затем выдыхаете. Всем понятно?

Обучающиеся: Да!

Преподаватель: Прекрасно! Спина выпрямлена, головы смотрят прямо вперед, плечи свободны. Делаем вдох... *(считает до пяти)*. Выдыхаем. Молодцы! А теперь я посчитаю до десяти. Приготовились, внимание, вдох... *(считает до десяти)*. Выдохнули. Замечательно, усложним упражнение: я буду считать до пятнадцати. Приготовились, внимание, вдох... *(считает до пятнадцати)*. Выдохнули.

(демонстрация слайда 21 презентации «Техника певческого дыхания. Действия-вопросы»).

Преподаватель: Молодцы! Вы все справились с заданием. Я увидела, что все смогли задержать дыхание и выполнить второе действие нашей «техники» – задержку дыхания после вдоха. Давайте вспомним какое еще очень важное третье действие мы с вами выполняем, чтобы наше дыхание стало певческим?

Обучающиеся: Выдох медленный, на удержании воздуха.

(демонстрация слайда 22 презентации «Техника певческого дыхания. Третье действие»).

Преподаватель: Все верно, молодцы! Третье действие – это плавный, экономный выдох с ощущением внутреннего давления. Нужно как можно дольше сохранять воздух внутри и небольшими порциями понемногу и равномерно его расходовать, т. е. выдыхать, контролируя выдох мышцами живота.

(демонстрация слайда 23 презентации «Упражнение 3»).

Преподаватель: Сейчас мы с вами потренируемся делать такой правильный выдох, а поможет нам в этом упражнение, которое мы уже знаем – это «Музыкальный ветерок» (рис. 2). Послушайте, я вам напомним, как правильно выполнять это упражнение.

Преподаватель показывает упражнение, пропевает на выдохе звук «ВУ». Щеки надуваются, становятся упругими, мышцами живота контролируется внутреннее давление при исполнении упражнения.

Преподаватель: Теперь вместе с вами. Сели ровно, спина прямая, руки на коленях, головы смотрят вперед, плечи свободны. Не забываем – контролируем мышцами живота равномерный выдох по давлению, щеки упругие. Проверили, вдох, задержка, поем.

Преподаватель и обучающиеся исполняют упражнение. Рекомендуется повторить упражнение пять раз по полутонам.

Музыкальный ветерок

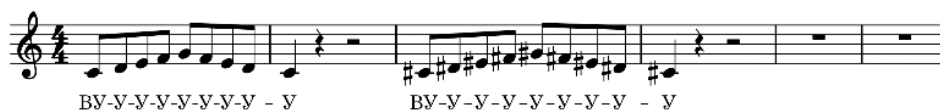

Рис. 2 Упражнение 3 «Музыкальный ветерок»

Преподаватель: Молодцы! Скажите, пожалуйста, что происходило с мышцами живота во время выполнения упражнения? Почувствовали ли вы напряжение в мышцах живота?

Обучающиеся: Да, почувствовали.

Преподаватель: При выполнении упражнения животик был твердым или мягким?

Обучающиеся: Твердым.

Преподаватель: Быстро или медленно расслаблялись мышцы?

Обучающиеся: Медленно.

Преподаватель: Замечательно! Значит все справились с выполнением этого упражнения. Мы подготовили наш голос к работе и теперь мы начинаем.

(демонстрация слайда 24 презентации «Вопрос»).

Преподаватель: Так как у меня сегодня хорошее настроение, я решила загадать вам загадку. Отгадайте, какую песенку мы сегодня будем петь?

Преподаватель: А поможет мне один персонаж, который находится в этой коробке (показывает классу коробку с игрушкой в виде резинового ежика внутри). Послушайте. Какую песенку я загадала?

Обучающиеся: «Резиновый ежик».

(демонстрация слайда 25 презентации «Название песни»).

Преподаватель: Все правильно, это песня «Резиновый ежик», которую написал Сергей Никитин на стихи Юнны Мориц. Вот и наш персонаж, о котором поется в песенке. Сколько персонажей в этой песенке?

Обучающиеся: Ежик и автор, Ваня и щенок.

Преподаватель: О чем эта песенка?

Обучающиеся: О том, как Ежик шел на именины к щенку.

Преподаватель: Верно, он шел к своему другу с хорошим настроением. Кого он встретил по пути и что делал?

Обучающиеся: Божью коровку, елки, ворону.

Преподаватель: Какие качества характера у ежика?

Обучающиеся: Добрый, внимательный, отзывчивый.

Преподаватель: Правильно! Ежик всем улыбался, кланялся, помогал. А от какого лица поется песенка?

Обучающиеся: От лица автора.

Преподаватель: А от какого лица поется этот фрагмент? (*насвистывает фрагмент песни резиновым ежиком*).

Обучающиеся: От лица ежика.

Преподаватель: Правильно! Скажите, пожалуйста, а получилось бы спеть песенку ежика без правильного певческого дыхания?

Обучающиеся: Нет.

Преподаватель: Все верно. Фразы в его песенке длинные, а дыхание нужно брать только в начале фразы. Давайте повторим фрагмент, тот, где ежик поет свою песенку. Сначала мы проговорим и прохлопаем песенку, которую напевал ежик, соблюдая ритмический рисунок песенки. Я вам покажу, послушайте».

Преподаватель демонстрирует, как нужно проговорить фрагмент, простукивая в ладоши ритмический рисунок фрагмента (демонстрация слайда 26 презентации «Текст песенки ежика»).

Преподаватель: Теперь вместе с вами. Спину выпрямили, берем правильное дыхание, помним о правильной дикции и артикуляции. Проговариваем и хлопаем. Готовы? Вдох...

Преподаватель и Обучающиеся:

Пиупирипи пью пью

Пиририпи пью пью

Пириу пью пьюпьюпирипи пью пью

(вдох) Пиририпи пью пью

Пиририпи пью пью

Пириу пью пьюпьюпиу.

Преподаватель: Молодцы! Давайте повторим фрагмент песенки ежика с музыкой, выполняя все наши правила. Приподнимем брови и улыбнемся, ведь у ежика хорошее настроение.

Преподаватель и обучающиеся исполняют припев под музыку.

(демонстрация слайда 27 презентации «Ежик и Ваня»).

Преподаватель: Молодцы, замечательно! Мы помним, что ежик шел к своему лучшему другу на День рождения, поэтому радостно насвистывал свою песенку. Помним, что фразы в песенке длинные и их никак нельзя разделять вдохом. Сейчас мы встанем и исполним эту песенку. Не забываем о правильной певческой позиции, спины выпрямлены, головы смотрят прямо вперед. Исполняем песню четко пропеваем слова, с правильным певческим дыханием, с улыбкой и хорошим настроением.

Исполнение всей песенки.

(демонстрация слайда 28 презентации «Техника певческого дыхания»).

Преподаватель: Молодцы! Итак, мы сегодня с вами много говорили о новом, трудном, ранее вам неизвестном слове, таком, как «Техника певческого дыхания». Давайте еще раз повторим, что оно означает. Кто может сказать?

Обучающиеся: Действия, которые нужно все время выполнять.

(демонстрация слайда 29 презентации «Определение техники певческого дыхания»).

Преподаватель: Правильно, теперь мы знаем, что «техника» – это последовательность действий, которые должен совершать певец, чтобы его дыхание стало певческим. Прекрасно, молодцы! Еще раз закрепим, какие три действия мы сегодня с вами выполнили, чтобы потренировать наше певческое дыхание?

Обучающиеся: Вдох, задержка дыхания и выдох на удержании.

(демонстрация слайдов 30-33 презентации «Техника певческого дыхания – три действия»).

Преподаватель: Правильно! Вот наша «техника певческого дыхания»: первое действие – быстрый, бесшумный вдох в нижний отдел легких, второе действие – задержка дыхания и третье действие – равномерный выдох под давлением. Если мы всегда будем выполнять эти действия, то наш голос будет красивым и звонким.

Преподаватель: Каждое занятие мы закрепляем наши умения и навыки правильного певческого дыхания. Скажите пожалуйста, а полезно такое дыхание, как у певцов обычным людям в жизни?

Обучающиеся: Да, конечно.

Преподаватель: Как вы считаете, кому нужен такие умения и навыки?

Обучающиеся: Учителям, спортсменам.

(демонстрация слайда 34 презентации «Профессии»).

Преподаватель: Конечно! Например, учителям и дикторам такое дыхание позволяет беречь голос при высоких нагрузках. А также спортсменам (плавание, дайвинг), спасателям и просто всем тем людям, которые хотят, чтобы их голос был здоровым и красивым.

(демонстрация слайда 35 презентации «До свидания!»).

Преподаватель: Вы большие молодцы! Спасибо за активную работу. У меня настроение стало еще лучше, надеюсь, что и у вас. Давайте с хорошим настроением и прощаемся.

Преподаватель и обучающиеся поют «До свидания!» на одной ноте, последнюю букву тянут, кто дольше (демонстрация слайда 36 презентации «До новых встреч!»).

Преподаватель. Занятие окончено. До новых встреч!

Обучающиеся покидают учебный кабинет.

Заключение

Процесс постановки певческого дыхания длинный и трудоемкий, но уделение ему должного внимания и применение различных методов обучения с первых занятий позволяет добиваться поставленных программой задач обучения, формируя качественное звучание голоса при исполнении вокальных произведений. На данном занятии обучающиеся формируют понятие «техника певческого дыхания» и его составляющие и закрепляют полученные знания, что помогает в дальнейшей работе над развитием навыка певческого дыхания.

Список литературы

1. Гарсиа М. Советы по пению : учебное пособие / М. Гарсиа ; перевод Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2014. – 102 с. – (Учебники для вузов).

2. Экнадиосов В. С. Постановка голоса : учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 1-18 01 01 «Народное творчество» (по направлениям) / В. С. Экнадиосов ; Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2011. – 114 с. – URL: <https://forum.d-seminar.ru/threads/v-eknadiosov-postanovka-golosa.1495/?ysclid=midzlw0jnh647903143> (дата обращения: 04.02.2026).

Презентация «Техника певческого дыхания»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/Naf-S3E8iVpQUA>

**Песня Сергея Никитина «Резиновый ежик».
Нотный материал**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/p9-EVrhHTZKTDw>

*Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования города Тулуна
«Детская художественная школа»
Масько Юлия Александровна,
преподаватель*

**Натюрморт из предметов быта,
расположенных на уровне глаз учащихся (3-й класс ДХШ)**

Введение

В системе художественного образования рисунок является основополагающим учебным предметом и служит основой изобразительного искусства всех его видов. Знания и умения по рисунку тесно переплетаются с живописью и композицией.

Основной целью изучения дисциплины «Рисунок» является творческое освоение учащимися изобразительной грамоты на основе освоения навыков работы с художественными материалами. В данную учебную программу входит работа над натюрмортом. Обучение рисунку строится на переходе изображения от простых к более сложным комбинированным формам, изучаются законы линейной перспективы, пространства. Учащиеся постепенно приобретают навыки последовательного ведения работы над рисунком по принципу от общего к частному и от частного к обогащенному общему.

Главной формой обучения по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» в 3-ем классе детской художественной школы (детской школы искусств) является длительный тональный рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными постановками выполняются краткосрочные зарисовки и наброски, которые

развивают наблюдательность и зрительную память учащихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка.

Наиболее важная проблема художественной школы по рисунку – выполнение учащимися линейно-конструктивного и тонального рисунков в изображении предметов, передачи их объема и материальности, так как правильное выполнение решает задачи учебного рисунка.

В настоящее время возникла потребность в разработке данных методических материалов, так как натюрморт занимает одно из центральных мест в учебной деятельности и занимает важное место в освоении и поиске его новых выразительных средств.

Для достижения поставленных целей и высоких результатов, методическая разработка может быть использована как средство повышения эффективного качества обучения учащихся.

Цель методической разработки – оказание методической помощи преподавателям детских художественных школ при реализации образовательной программы и подготовке одаренных учащихся к продолжению профессионального образования.

Задачи:

- 1) осуществить теоретический анализ изучаемой проблемы при выполнении натюрморта;
- 2) обосновать и отобрать содержание, адекватные средства художественной выразительности для воплощения выполняемой работы;
- 3) создать натюрморт на основе замысла;
- 4) систематизировать знания по основам рисунка в процессе выполнения натюрморта.

Глава 1: Натюрморт – жанр изобразительного искусства

Натюрморт является одним из жанров изобразительного искусства (слово французское и означает «*мертвая природа*»). История натюрморта уходит в глубокую древность. Когда-то человек научился изготавливать предмет и пользоваться им. А затем изображал его. Временем расцвета натюрморта в живописи считают XVII в., эпоху барокко. Тогда жанр натюрморта стал активно развиваться в разных странах: Италия, Фландрия, Голландия. Самыми известными примерами являются натюрморты мастеров Ильи Ивановича Машкова «Натюрморт с виноградом», Каземира Малевича «Натюрморт». Изображение фруктов или рыбных лавок у фламандского мастера Франса Снейдерса – это воплощение огромного мастерства художника в передаче неповторимого многообразия натуры. Натюрморты голландских мастеров – небольшая картина, на которой мастерски изображены обычные предметы повседневного быта. Произведение «Цветы и плоды» художника Ивана Фомича (Трофимовича) Хруцкого, постоянно привлекает к себе внимание зрителей и очень продуманно. Натюрморт, как самостоятельное произведение, вызывает ассоциативные представления. Все учебные задачи, при выполнении натюрморта, решаются над учебной постановкой и создания натюрморта на основе некоего замысла и в процессе работы над ним.

1.1. Основные понятия, выразительные средства графики

Пятно – это один из главных элементов композиции, выражает устойчивые, завершенные образы и художественную выразительность.

Светлота – это свойство цвета, стремящегося к белому или черному.

Силуэт – это пятно в границах заданного контура.

Точка – это выразительное средство по выявлению фактуры предметов.

Линия – это элемент, передающий характер очертания какой-либо формы. Это средство выражения и средство изображения.

Фактура – это совокупность выразительных средств, образующая своеобразный «микрорельеф», визуальная и тактильная характеристика материала.

1.2. Графические материалы

Графические материалы в работе над учебным рисунком могут быть различными: графитные карандаши различной мягкости, ретушь, соус, сепия, сангина, уголь, сухие белила, смешанная техника. Карандашный рисунок является самым массовым видом рисования и особенно удобным на начальной стадии обучения студентов академическому рисунку. Графит хорошо ложится на бумагу, хорошо держится и не требует дополнительных средств закрепления. Графитный карандаш обладает серым или серо-черным тоном. В учебном процессе техника карандаша универсальна: с его помощью выполняются как линейные, так и тональные рисунки. Диапазон грифельного материала тесно связан с задачей исполняемого рисунка, стадиями и характером работы (начальная стадия, эскиз, набросок, длительный рисунок, проработка деталей). Для коротких зарисовок натуры и эскизов подходят более мягкие карандаши: 3В, 4В, 5В и до 9В. Выбранная точка натуры должна быть постоянной. Рисунок должен быть освещен так, чтобы тень от руки не падала на него. Для длительной работы над натюрмортом рекомендуется выбирать карандаши следующего диапазона: НВ, В, 2В, 3В. Процесс длительного рисования предполагает постепенный переход от твердых грифелей к мягким. Более твердые грифели используют на начальных этапах построения рисунка, а также при моделировке формы на завершающей стадии. Мягкие карандаши необходимы при светотеневой проработке фона и объема в теневой зоне (рис. 1).

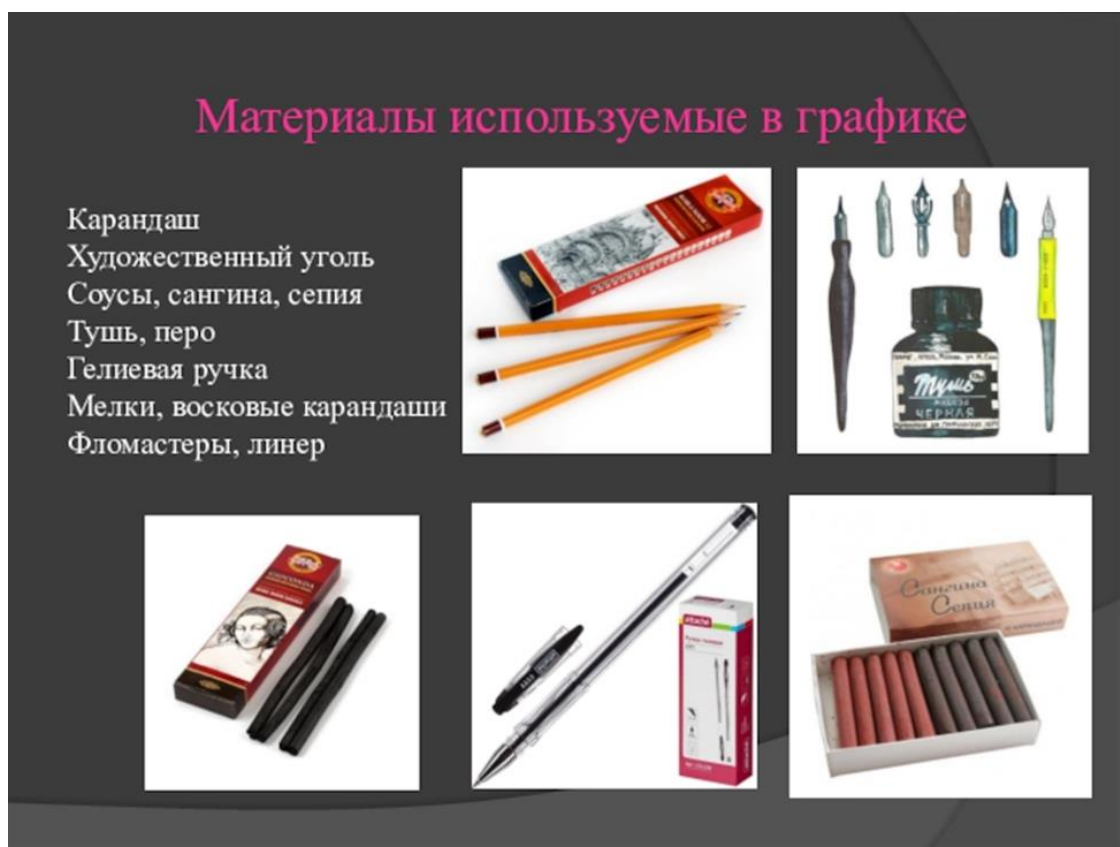

Рис. 1. Материалы, используемые в графике

Глава 2: Методика преподавания

2.1. Технологическая карта урока

Тема урока	«Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся»
------------	--

Тип урока	Комбинированный		
Цель урока	Выполнить линейно-конструктивное построение натюрморта из предметов быта		
Задачи урока	Образовательные	Развивающие	Воспитательные
	– систематизировать знания о понятиях – «пропорция», – «перспективное построение»; – закрепить навыки рисования и получение новых знаний в линейно- конструктивном построении; – расширять знания о рисунке натюрморта из бытовых предметов;	– развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся, представлений; – развивать умение анализировать форму предметов;	– воспитывать наблюдательность, усидчивость и аккуратность в работе
	– продемонстрировать пошаговый алгоритм	– развивать умения работать художественными материалами	-
Планируемые предметные результаты	Предметные	Метапредметные	Личностные
	– иметь представление о правильном, сквозном построении предметов	– уметь анализировать, сравнивать, обобщать; – уметь определять цель своей работы, определять этапы работы	– уважительно относиться к творчеству; – осознать себя как творческую личность
Основные понятия изучаемые на уроке	Натюрморт, перспектива		
Виды используемых на уроке средств ИКТ, наглядные сопровождения	– информационно-компьютерные технологии для демонстрации поэтапного рисования с натуры (проектор, компьютер, раздаточный материал); – «Конструктивный рисунок натюрморта»; «Этапы построения натюрморта», рисунки учащихся.		

Содержание урока					
№	Этап урока, время	Деятельность преподавателя	Деятельность учащихся	Форма деятельности учащихся	Методы, приемы, технологии
I.	Организационный этап (1-2 мин.)	– приветствует учащихся, – проверяет отсутствующих;	– приветствуют преподавателя; – занимают	– фронтальная	– метод организации

		– проверяет готовность к уроку	рабочие места		
II.	Мотивация учебной деятельности учащихся.	– побуждает к формулировке темы и цели урока через наводящие вопросы	– задают вопросы; – рассматривают картины художников с изображением натюрморта	– фронтальная; – индивидуальная	– карточка: ребус «Натюрморт» (приложение 1); – беседа
	Сообщение темы, постановка цели урока (5-8 мин.)	-	– подбирают и озвучивают варианты синонимов; – формулируют тему и цель урока	-	– метод ассоциаций
III.	Освоение новых знаний (15 мин.)	– рассказывает о художниках, работающих в жанре натюрморта, задает наводящие вопросы	– слушают о художниках, работающих в жанре натюрморта	– фронтальная	– рассказ
	Педагогический показ, объяснение материала	– показывает, как нужно работать, объясняя и проговаривая вслух материал	– слушают преподавателя; – рассматривают и анализируют ход работы	– фронтальная	– объяснение материала; – метод показа
IV.	Практическая работа (15-20 мин.)	– побуждает к планированию этапов работы над построением натюрморта; – поэтапное объясняет каждый из этапов работы над натюрмортом; – выполняет построение объемных предметов быта с натуры	– планируют и анализируют ход работы; – демонстрируют умения ведения поэтапной работы над натюрмортом	– фронтальная; индивидуальная	– беседа; – наглядный метод; – практическая работа
V.	Итог урока (5 мин.)	– организует демонстрацию и анализ работ;	– демонстрация и обсуждение работ;	– фронтальная;	– наглядный метод

		– организует рефлексию по содержанию и процессу деятельности	– рефлексия о процессе деятельности на уроке по приему – «незаконченная фраза» и дополняют своими высказываниями; – проводят оценку своей деятельности с помощью рефлексивной мишени	– индивидуальная	
VI.	Домашнее задание	-	-	– индивидуальная	-

1.2. Конспект урока

Предмет: рисунок, 3-й класс ДХШ.

Цель урока: выполнить линейно-конструктивное построение предметов быта с натуры, с учетом размещения предметов на плоскости.

Задачи:

1) образовательные:

– систематизировать знания о понятиях «пропорция», «перспективное построение»;

– закрепить навыки рисования и получение новых знаний в линейно-конструктивном построении;

– расширять знания о рисунке натюрморта из бытовых предметов, продемонстрировать пошаговый алгоритм.

2) развивающие:

– развитие познавательного интереса, творческой активности учащихся, представлений;

– развивать умение анализировать форму предметов;

– развитие умений работать художественными материалами. Воспитательные:

– воспитывать наблюдательность, усидчивость и аккуратность в работе.

Оборудование:

1) для преподавателя:

– постановка;

– бумага (формат А3);

– простые карандаши;

– ластик.

2) для учащихся:

– бумага (формат А3);

– карандаши разной твердости и мягкости;

– ластик.

Используемые технологии (частичное использование):

- информационно-компьютерные технологии для демонстрации поэтапного рисования с натуры;
- технология Владимира Сергеевича Кузина, направленная на развитие изобразительных навыков.

План урока:

- I. Организационный момент.
- II. Мотивация учебной деятельности.
- III. Освоение новых знаний.
- IV. Практическая работа. Актуализация знаний.
- V. Подведение итогов.
- VI. Домашнее задание.

Ход урока:

I. Организационный момент

Приветствие. Организация общего рабочего пространства каждого учащегося. Создание положительной мотивации и рабочего настроения.

Преподаватель: Здравствуйте! Добрый день! Я рада приветствовать вас доброй улыбкой и хорошим настроением. Ну, что ж, сядьте поудобнее, давайте начинать.

II. Мотивация учебной деятельности учащихся

Преподаватель: Предлагаю немного раскрепоститься. Тянем каточки, на них зашифровано слово по теме урока. Разгадайте ребус (приложение 1). Какое слово получилось? Правильно, натюрморт. Давайте вспомним, что такое натюрморт? Натюрморт – это жанр изобразительного искусства, в переводе с французского означает «мертвая натура», т. е. «натюрморт» – это постановка из неживых предметов, предметов быта, домашнего обихода. Обратите внимание, как работали художники в этом жанре. Какие они используют предметы?

Преподаватель демонстрирует картины художников, работающих в жанре натюрморт.

Преподаватель: Вы разгадали ребус, посмотрели работы художников, перечислили предметы обихода в натюрмортах. Скажите, что сегодня мы будем рисовать?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Правильно, натюрморт. Подберите синонимы к слову «натюрморт».

(учащиеся называют синонимы к слову «натюрморт»).

III. Освоение новых знаний

Преподаватель: Тема сегодняшнего урока: «Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся. Построение» (приложение 2). Сегодня на уроке мы выполним линейно-конструктивное построение натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из которых имеет комбинированную форму, с учетом размещения предметов на плоскости.

Наибольшую свою популярность жанр «Натюрморт» получил в Голландии в эпоху Возрождения в XV в. Мощнейший подъем натюрморта, как самостоятельного вида искусства хорошо отражается в творчестве таких художников, как Абрахам ван Бейерен, Питер Клас, Ян Фейта. Их произведения – это своеобразное поэтическое отражение традиций быта того времени (*рассматривание репродукций*).

Среди советских художников стоит отметить И. И. Машкова. Его серии натюрмортов «Снедь московская» рассказывает о продуктах могучих и сочных. Изображения говорят об оптимизме, свойственном советским людям. В XX в. живопись стала более графична, и эксперименты в области живописи натюрморта художники перенесли в графику. Из уроков рисунка мы знаем, что графика – это вид

изобразительного искусства. Вспомните и назовите основные выразительные средства графики?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Рассмотрите натюрморты художников Николая Николаевича Купреянова «Натюрморт с лампой и чашкой» и Джорджо Моранди «Большой натюрморт с керосиновой лампой». Какие выразительные средства графики используют художники в своих работах? Одним из видов рисунка в зависимости от использованных изобразительных средств считается линейно-конструктивный рисунок. Это вид рисунка, при котором используют линии и ее характеристики – толщину, тон и фактуру. В начале обучения все строят линейно-конструктивный рисунок, чтобы понимать особенности строения предмета и научиться его анализировать (приложение 3). На примере работ учащихся, рассмотрим, сравним и проанализируем линейно-конструктивное построение предметов.

Педагогический показ работ учащихся (приложение 4), объяснение материала.

Преподаватель: Сегодня будем выполнять построение натюрморта.

Преподаватель показывает на заранее подготовленном линейном рисунке постановки, как нужно работать, объясняя и проговаривая вслух материал.

Преподаватель: Чтобы работа проходила успешно, необходимо соблюдать следующую последовательность:

- 1) предварительный анализ постановки;
- 2) композиционное размещение изображения на листе;
- 3) передача характера формы предметов и их пропорций;
- 4) конструктивный анализ формы предметов и перспективное построение изображения на плоскости.

Сначала нужно рассмотреть натюрморт с различных точек зрения и выбрать наиболее интересную. Можно обратить внимание на эффекты освещения, с какой точки зрения более интересно выглядят формы предметов. Обычно формы предметов выглядят более интересно и выразительно при боковом освещении. Садиться против света не рекомендуется. С чего начинаем работу?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Думаем, как лучше скомпоновать натюрморт на листе бумаги – вертикально или горизонтально. Для этого используем метод визирования, чтобы измерить общую массу в высоту и ширину постановки. Необходимо продумать это прежде, чем начать выполнять рисунок. Рисунок начинаем, как всегда, с композиции. Очень важно скомпоновать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был равномерно заполнен. Мысленно объедините всю группу предметов в одно целое и согласуйте его с форматом листа бумаги. Те предметы, что ближе к вам располагаются на рисунке ниже, а предметы, расположенные дальше от вас выше. Вместе с тем надо следить, чтобы изображаемые предметы не упирались в края листа бумаги и, наоборот, чтобы не оставалось много пустого места. После композиционного размещения передаем характер формы предметов и их пропорций.

На начальном этапе, легко касаясь карандашом бумаги, намечаем характер формы предметов и их пропорции, а также расположение предметов в пространстве. Намечаем высоту предметов по отношению друг к другу, форму предметов рисуем очень обобщенно и схематично, чтобы допущенные ошибки можно было легко исправить. Затем уточняем характер формы и пропорции каждого предмета в отдельности и перейдем к конструктивному анализу.

Следующий этап – построение предметов с учетом перспективы, пропорции и передачи характера. Так как у нас есть предмет призматической формы необходимо учитывать законы перспективы.

Перспектива – это техника изображения пространственных объектов на какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

Обратите внимание, что на заднем плане расположена разделочная доска. Вспомним, как выполняли линейный рисунок в угловом и фронтальном положении предметов, имеющих призматическую форму. Сколько точек схода во фронтальном положении?

Учащиеся: Одна.

Преподаватель: Сколько точек схода в угловом положении?

Учащиеся: Две.

Преподаватель: С чего начинали строить предмет в угловом положении?

Учащиеся: С ближайшего к нам ребра, затем определяем угол разворота.

Преподаватель: При построении разделочной доски, не забывайте, что в угловом положении две точки схода, которые находятся на линии горизонта или по-другому на уровне зрения. Особенно внимательно надо проверять перспективное изображение оснований предметов. Нельзя допускать, чтобы один предмет «наступал» на другой. Нужно ясно представлять себе расположение предметов на плоскости стола, что ближе, а что дальше.

Подойдите к постановке, рассмотрите натюрморт сверху, какое расстояние между предметами. Кувшин в своем построении симметричный, поэтому начинаем построение с линии симметрии. С помощью этой линии можно будет проверить симметричность правой и левой половин. Наметив общий характер формы и основные пропорции, следует перейти к разбору ее частей. Приступаем к анализу его формы. Намечаем горизонтальными линиями, где меняется форма, затем определяем ширину каждой части. Соединяем точки и переносим относительно линии симметрии. Выполняем предметы, постоянно уточняя методом визирования высоты и ширины предметов.

IV. Практическая работа. Актуализация знаний

Преподаватель: Напоминаю цель урока – выполнить линейно-конструктивное построение предметов быта с натуры, с учетом размещения предметов на плоскости. Обратите внимание, что предметы находятся на уровне глаз.

Во время практической работы преподаватель делает целевые обходы:

1) контроль организации рабочего места;

2) контроль правильности выполнения приемов работы и соблюдения правил безопасности;

3) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;

4) контроль объема и качества выполненной работы.

Преподаватель индивидуально подходит к учащимся поправляет, направляет, советует.

V. Итог урока

Рефлексия. Учащиеся выстраивают в ряд мольберты со своими работами.

Преподаватель: В каком жанре рисунка мы сегодня с вами работали?

Учащиеся: «Жанр натюрморт».

Преподаватель: Для кого из вас эта работа оказалась сложной?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Назовите этапы построения натюрморта.

(ответы учащихся).

Преподаватель: Молодцы! Вы все хорошо справились с построением предметов данной постановки.

Преподаватель выделяет удачные работы.

Преподаватель: На следующих уроках мы выполним упражнения на усиление тона штриховкой, выявим объем предметов посредством светотени, детально прорисуем форму предметов и подведем итог работы над рисунком. А теперь, предлагаю вам продолжить незаконченные фразы, тем самым подвести итог урока: «Я быстро справился с заданием, потому что...»; «Сегодня я узнал/научился...» и т. п. Оцените себя с помощью техники «рефлексивная мишень».

На доске вывешивается мишень с секторами, каждый учащийся выбирает цвет метки.

Преподаватель: Расположите метки своего цвета в разных секторах мишени. Одна метка в одном секторе – чем ближе к центру, тем ближе оценка к десяти, чем ближе к краю, оценка стремится к нулю.

После распределения меток учащимися проводится краткий анализ полученных результатов.

Преподаватель: Молодцы! Вы хорошо сегодня потрудились. До новых встреч!

V. Домашнее задание

Выполнение композиционных зарисовок предметов быта.

Заключение

Методическая разработка по учебному предмету «Рисунок» развивает у учащихся чувство формы, воображение, аккуратность, приобретаются необходимые навыки для успешного выполнения линейно-конструктивного построения натюрморта. Методическая разработка рассчитана на детей 3-го класса детских художественных школ.

Ожидаемые результаты от использования данной методической разработки:

1) учащиеся научатся правильно выполнять построение, находя пропорции методом визирования;

2) учащиеся овладеют приемами поэтапного ведения натюрморта.

При рисовании с натуры учащиеся наблюдают и изучают особенности строения формы предметов, и правильно передают их пропорции, что повышает эффект обучения и вызывает интерес к учебному предмету.

Целесообразно использовать такие формы контроля и подведения итогов:

1) проверка домашних заданий;

2) создание и оформление выставки;

3) выступление перед одноклассниками с показом творческой работы.

Список литературы

1. Дагладиян К. Т. Декоративная композиция : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050602.65 (030800) – «Изобразительное искусство» / К. Т. Дагладиян – [изд. 3-е.] – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 312 с.

2. Жабинский В. И., Винтова А. В. Рисунок : учебное пособие для студентов средних специальных заведений, обучающихся по специальности 270301 (2901) «Архитектура» / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 254 с.

3. Колосенцева А. Н. Учебный рисунок : учебное пособие для вузов по специальностям «Архитектура», «Дизайн» (по направлениям) / А. Н. Колосенцева. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 159 с.

4. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе : учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений и художественно-графических факультетов педагогических институтов и университетов / В. С. Кузин. – [3-е. изд., перераб. и доп.]. – Москва : Агар, 1998. – 334 с.

5. Мельников В. А. Мыслить рисунком = Thinking by drawing : Thinking by drawing : учебное пособие / В. А. Мельников ; Министерство образования

Республики Башкортостан, Уфимский государственный нефтяной технический университет, кафедра «Архитектура». – Уфа : Нефтегазовое дело, 2007. – 101 с.

6. Полуянов Ю. А. Изобразительное искусство и художественный труд : 1 кл.: (система Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) : пособие для учителя начальных школ / Ю. А. Полуянов. – Москва : Вита-Пресс, 2003. – 223 с.

Приложение 1

Карточки с ребусами по теме «Натюрморт»

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/d/gYCeYpF47dD92w>

Приложение 2

Примеры построения предметов быта в натюрморте

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/i/N1J8rBvMWnYXeQ>

Приложение 3

Примеры линейно-конструктивного рисунка

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/i/FpLxzxXxfCTmzw>

Приложение 4

Линейно-конструктивное построение предметов на примере работ учащихся

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/i/8EWXm9dZwhRpYQ>

Развитие технических навыков при работе с инструктивным материалом в классе балалайки

Введение

К выбору темы урока меня подтолкнула проблема некоторых учеников по классу балалайки, которые с неохотой занимаются отработыванием технических навыков, из-за чего у них существуют проблемы с подвижными темпами в произведениях, непроигранностью мелких длительностей в пассажах, а также некачественным зажимом двойных нот и аккордов. Приемы игры, такие как: 2 пиццикато и пиццикато большим пальцем, бряцание, вибрато, тремоло, гитарный прием, также формируются только при систематической и кропотливой работе, которая должна проводиться не только в музыкальной школе, но и закрепляться при подготовке домашнего задания.

Использование на уроках большого арсенала упражнений и этюдов, направленных на развитие определенного приема игры, помогает преподавателю легче подобрать необходимый инструктивный материал для каждого ученика. Поэтому работа по подбору материалов, поисков новых методов, интересных способов исполнения упражнений должна сопровождать преподавателя всю его профессиональную деятельность. Без свободы игрового аппарата и умения применять все многообразие приемов игры ученики не смогут ярко и качественно исполнять музыкальные произведения и доносить до слушателя их смысл.

Работая с учащимися по предмету «Специальность», я пришла к выводу, что развитием технических навыков необходимо заниматься с первых занятий ребенка на инструменте и на протяжении всего периода обучения.

Пояснительная записка

В широком смысле техника – это важное средство передачи художественного содержания произведения. *В узком смысле техника* – это предельная точность и быстрота пальцевых движений. Двигательно-игровые навыки (взаимодействие всех частей рук, координация движений), умение свободно использовать звуковые и технические возможности балалайки.

Работа над всеми приемами и навыками игры, которые должны быть освоены учащимися по классу балалайки, должна быть выстроена очень грамотно, с учетом особенностей каждого ученика. Работу над освоением технических навыков я начинаю уже с учениками начальных классов, в первую очередь – это работа над формированием приемов в правой руке, таких как: пиццикато большим пальцем и бряцание. После того, как ученик освоил данные приемы можно переходить к овладению приемами: вибрато, тремоло, 2 пиццикато и др. В средних и старших классах работа больше направлена на закрепление всех игровых приемов, а также на их совершенствование.

Развитие техники правой и левой рук должны идти параллельно.

Развитию техники помогают упражнения, игра гамм, арпеджио, аккордов и этюдов. Упражнения могут быть направлены на развитие какого-то одного приема игры, развитие какого-то определенного вида техники или целого комплекса приемов. К игре упражнений можно подходить творчески – придумывать разные варианты исполнения, разную аппликатуру, динамику, ритм, прием игры и т. д. В этом

случае на одном упражнении мы можем проработать и закрепить несколько видов техники.

Работая над инструктивным материалом, следует всегда следить за качеством и точностью исполнения приемов, уделять внимание динамическому плану и избегать однотонной и скучной игры. *Всегда должен присутствовать слуховой контроль.*

План-конспект урока по теме: «Развитие технических навыков при работе с инструктивным материалом в классе балалайки»

Дата проведения: 22 октября 2024 г.

Целевая аудитория: учащаяся 8-го класса дополнительной предпрофессиональной программы «Народные инструменты» Бруева У., специальность «Балалайка».

Форма урока: индивидуальная.

Цель урока: закрепление и совершенствование технических приемов игры на балалайке.

Задачи урока:

1) обучающие:

- освоить и закрепить игровые навыки на инструменте;
- применять технические формулы в сочетании с работой над художественным исполнением инструктивного материала.

2) развивающие:

- развивать технические способности, эмоциональное отношение к исполнению музыкального материала;
- развивать мышление, умение анализировать, сформировать основы самостоятельности в работе.

3) воспитательные:

- воспитывать творческое отношение к работе над техническим развитием;
- формировать систематичность приобретения технических навыков.

Методы обучения:

- словесный;
- практический;
- иллюстративный.

Образовательные технологии:

- личностно-ориентированная;
- технология сотрудничества.

Оборудование:

- балалайки (2 шт.);
- пюпитр;
- стула (2 шт.);
- компьютер с колонками;
- нотные сборники;
- иллюстративный материал.

Репертуарный план урока:

1. Гамма H-dur.
2. Упражнения на различные виды техники.
3. Павел Куликов «Этюд» A-dur (приложение 1).
4. Дмитрий Кабалевский «Этюд» a-moll (приложение 1).
5. Борис Трояновский «Уральская плясовая» (приложение 1).

Содержание урока:

1. Организационный момент.
2. Основная часть занятия:

- 2.1. Работа над гаммами;
- 2.2. Работа над упражнениями;
- 2.3. Работа над этюдами.
3. Музыкальная викторина с определением видов техники балалаечника.
4. Применение знаний и умений – работа над музыкальным произведением.
5. Обобщение занятия, подведение итогов, определение домашнего задания.
6. Самоанализ, рефлексия.

Ход урока:

1. Организационный момент

Приветствие. Разговор о понятии «техника», о разновидностях техники, важности ее развития на уроках специальности. Формирование темы урока учащимся.

Тема урока: «Развитие технических навыков на примере развивающих упражнений в классе балалайки».

Для того, чтобы вспомнить, какие виды техники есть у исполнителей на балалайке, предлагаю учащейся распределить приемы и виды техники по той руке, которая их исполняет (рис. 1).

ТРЕМОЛО
ПИЦЦИКАТО
БРЯЦАНИЕ
СКАЧКИ
ГЛИССАНДО
ВИБРАТО
ИНТЕРВАЛЫ
АККОРДЫ
ФЛАЖОЛЕТ

Рис. 1. Упражнение на закрепление приемов и видов техники

Ответ: **правая рука** – тремоло, пиццикато, бряцание, вибрато, флажолет;
левая рука – скачки, глиссандо, интервалы, аккорды.

2. Основная часть занятия

2.1. Работа над гаммами

На примере изученной гаммы мы повторяем, что такое мелкая и крупная техника. Своей ученице я предлагаю проработать гамму H-dug методом вариантов, используя записи на листочках с указанием приемов игры.

Листочки расположены перед ученицей. Она должна вытягивать листочки по одному, а затем исполнять гамму в соответствии с представленным описанием.

Примеры исполнительских приемов (азбука основных приемов игры на балалайке приведена в приложении 3):

- играть гамму 16-ми нотами приемом *2 pizz.*;
- играть гамму приемом вибрато;
- играть гамму триолями;
- играть гамму на *p* (пиано) или *f* (форте);
- играть гамму связным или отдельным штрихом и др.

2.2. Работа над упражнениями

После того, как мы поработали над исполнением гаммы различными приемами игры, переходим к еще одному важному элементу работы над техникой – это упражнения.

И. Иншаков, А. Горбачев. Упражнения

Рис. 2. Упражнение № 1 «Хроматическое движение»

Упражнение № 1 (рис. 2) может быть использовано на уроках как с учащимися младших, так и старших классов музыкальной школы, я довольно часто применяю его в своей практике при обучении игре на балалайке. Упражнение позволяет сформировать правильное расположение пальцев левой руки на грифе, организовать самостоятельность каждого пальца, сформировать умение скользить по длине всего грифа, т. е. дает основу для смены позиций в дальнейшем.

Данное упражнение способствует развитию мелкой техники, исполнять его можно различными приемами и штрихами.

Рис. 3. Упражнение № 2

Упражнение № 2 (рис. 3) позволяет проработать с учеником умение перемещать позицию левой руки и сформировать легкое движение по грифу. При исполнении упражнения следует обратить внимание на динамику, при восходящем движении мелодии играть крещендо (усиливая звук), а при нисходящем – диминуэндо (затихая). На начальном этапе разучивания можно играть все ноты пиццикато большим пальцем, а после того, как ученик хорошо запомнит текст переходить к игре 2 пиццикато.

Рис. 4. Упражнение № 3

Упражнение № 3 (рис. 4) позволяет выработать активизацию пальцев левой руки, а также отработать последовательности, которые часто встречаются в музыкальных произведениях, кроме этого, регулярное исполнение упражнения способствует укреплению слабых пальцев (3 и 4).

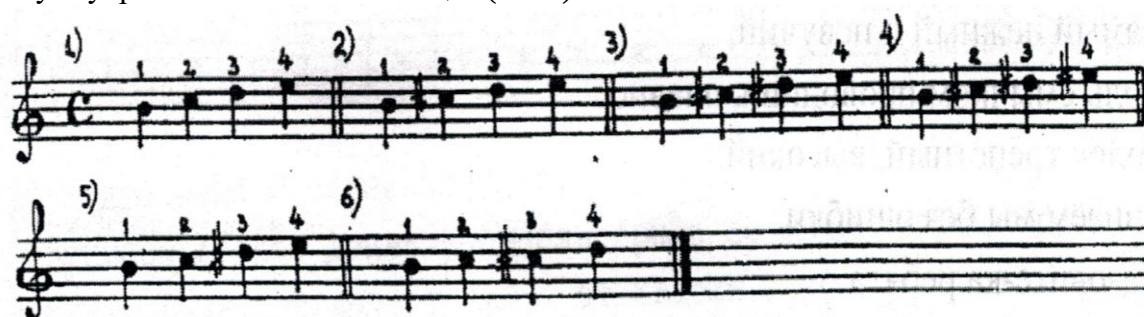

Рис. 5. Упражнение № 4 «Тетрахорды»

Упражнение № 4 (рис. 5) включает в себя наиболее часто встречающиеся комбинации тетрахордов, которые используются в музыкальных произведениях. Игра упражнения позволяет сформировать необходимые аппликатурные формулы.

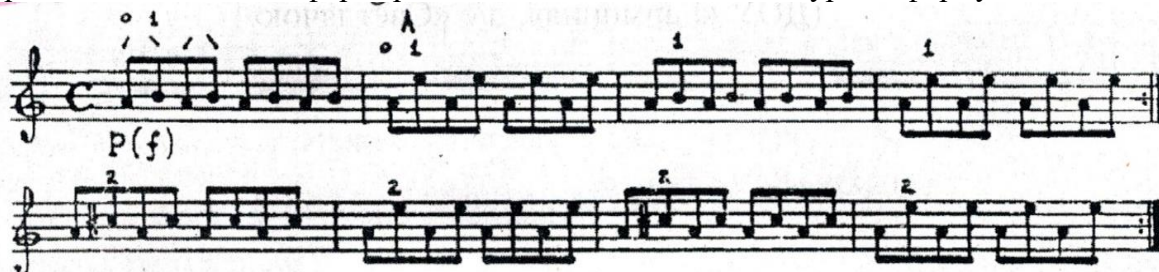

Рис. 6. Упражнение № 5

Упражнение № 5 (рис. 6) позволяет сформировать умение ориентироваться на грифе при скачках и смене позиции, а также активизировать слабые пальцы. Упражнение можно разделить на строчки и делать каждые два такта крещендо и диминуэндо, возможно исполнять различными приемами в правой руке, такими как: пиццикато большим пальцем, 2 пиццикато, вибрато и др., что позволит развить координацию рук.

2.3. Работа над этюдами

Работу над развитием техники балалаечника после игры гамм и упражнений следует закрепить в процессе работы над этюдами. В ходе нашего урока мы поработаем над двумя этюдами, направленными на развитие крупной и мелкой техники.

П. Куликов «Этюд» A-dug (приложение 1): нотный текст данного этюда в основном состоит из интервалов. При игре следует обратить внимание на качество исполнения нижнего звука интервала, а также следить, чтобы большой палец хорошо прожимал обе струны (вторую и третью) для того, чтобы избежать

возникновения скрипов и некачественного звучания во время исполнения. Важной задачей правой руки в данном этюде – это равномерное чередование ударов шестнадцатыми длительностями, так называемый прием – бряцание. Обязательно нужно следить, чтобы удары вверх и вниз были одинаковой силы, чтобы звук получался ровным.

Д. Кабелевский «Этюд» a-moll (приложение 1): при начальной работе над этюдом внимание стоит уделить встречным знакам, аппликатуре, синкопированному ритму в шестом такте, а также четкому динамическому плану. Для удобства можно разделить этюд на цифры, например, по фразам или предложениям. Наибольшее затруднение вызывает окончание, в котором мелодия представлена широкими интервальными скачками, которые следует отрабатывать отдельно, обязательно используя проставленную аппликатуру.

3. Музыкальная викторина с определением видов техники балалаечников

Для того, чтобы проверить, насколько хорошо учащаяся запомнила виды исполнительской техники балалаечника, я предлагаю прослушать фрагменты музыкальных произведений и определить, какой вид техники или прием игры использовался исполнителем (приложение 2).

1. Николай Андреевич Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» – *мелкая техника*;

2. Евгений Константинович Тростянский «Гротеск и размышление» – *аккордовая техника*;

3. Русская народная песня «Камаринская» (обработка Веры Николаевны Городовской) – *прием вибрато*;

4. Алексей Витальевич Архиповский «Шарманка» – *прием тремоло*.

После прослушивания викторины можно провести небольшое анализ приемов игры и видов техники, которые мы определили, и обсудить, для чего их используют в музыкальных произведениях.

4. Применение знаний и умений – работа над музыкальным произведением

Закрепление всех видов техники, которые мы отрабатывали на примере инструктивного материала, мы проведем в ходе работы над произведением «Уральская плясовая» Б. Трояновского (приложение 1). Отдельно поработаем над фрагментами, которые включают элементы мелкой техники – это четвертая цифра, которая содержит вариацию, представленную шестнадцатыми длительностями. Эту часть можно проработать методом вариантов – использовать различные динамические оттенки, и приемы, такие как пиццикато большим пальцем и 2 пиццикато. На следующем отрывке (шестая цифра), в котором представлен вид крупной техники (интервалы в широком расположении), используя спокойный темп мы будем проигрывать каждый интервал, уделяя внимание качеству зажима большим пальцем второй и третьей струн.

5. Обобщение занятия, подведение итогов и определение домашнего задания

В конце урока необходимо еще раз проговорить тему и цель урока, повторить с какими видами техники мы познакомились, напомнить ученику о важности технического развития любого музыканта и о необходимости регулярной игры гамм, упражнений и этюдов с точным выполнением требований преподавателя.

Важно подвести итоги, поставить оценку за урок и записать домашнее задание с конкретными задачами:

– в упражнении № 1 (рис. 2) ученику необходимо отработать попадание на нужную ноту, прослеживая за синхронностью рук;

- в упражнении № 2 (рис. 3) ученику необходимо контролировать попадание на нужную ноту при смене позиции;
- в упражнении № 3 (рис. 4) ученику необходимо следить за активностью пальцев, особенно третьего и четвертого;
- в упражнении № 4 (рис. 5) ученику необходимо следить за верностью исполнения нот со встречными знаками;
- в упражнении № 5 (рис. 6) ученику необходимо следить за верностью попадания при скачках;
- этюды (приложение 1) необходимо проработать разными приемами, следить за качеством исполнения нот на второй и третьей струнах, следить за ровностью ударов в правой руке при исполнении приема бряцание.

6. Самоанализ и рефлексия

В конце проведения урока нужно ответить на вопросы (преподавателю):

1. Что получилось?
2. Что не получилось? Почему?

Ученице я предлагаю выбрать картинку, на которой наиболее точно отображено ее эмоциональное состояние во время занятия (рис. 8).

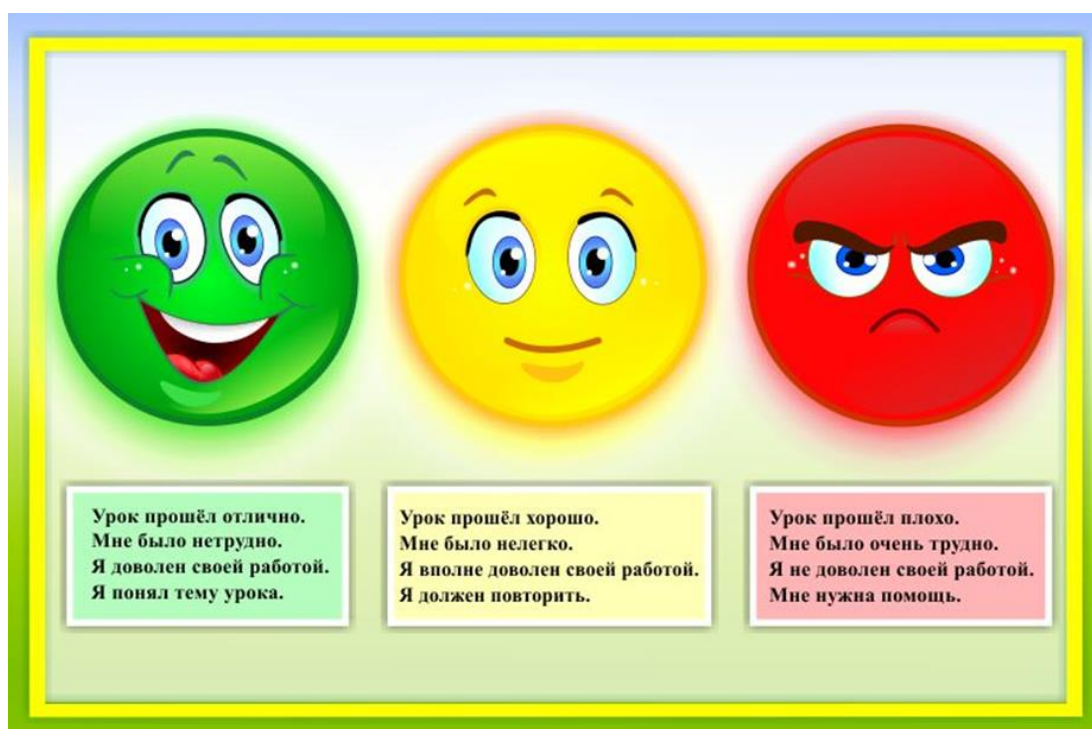

Рис. 8. Карточки для диагностики эмоционального состояния ученика

Заключение

Проблема развития техники остро стоит перед всеми преподавателями детских музыкальных школ. Мало научить ребенка просто играть гаммы и упражнения, нужно привить интерес к данному виду работы, а также сформировать потребность в техническом росте и оттачиванию своего исполнительского мастерства. Этому как раз и способствует разнообразие инструктивного материала, используемого на уроках, прослушивание аудио и видеозаписей исполнения музыкальных произведений известными балалаечниками-виртуозами, применение различных педагогических технологий и методов работы.

Работа над техническим совершенствованием должна сопровождать весь период обучения – от младших классов до выпуска, независимо от того будет ли ребенок продолжать свое профессиональное обучение. Приемов игры на балалайке

огромное количество и каждый отличается друг от друга технологией исполнения. Только лишь грамотное использование упражнений на занятиях поможет учащемуся овладеть всеми необыкновенно красивыми приемами игры, которые передают всю неповторимость тембра балалайки.

Список литературы

1. Букварь балалаечника. Для балалайки и фортепиано : 1 и 2 класс ДМШ / составитель и автор предисловия: А. Зверев. – Ленинград : Музыка. Ленинградское отделение, 1988. – 44 с.
2. Гаммы и арпеджио для балалайки : методическое пособие для ССМШ, ДМШ, музыкальных училищ и вузов / составители: А. Горбачев, И. Иншаков. – Москва : Музыка, 1996. – 87 с.
3. Горбачев А., Иншаков И. Современная школа игры на балалайке : учебно-методическое пособие для ДМШ, ДШИ, ССМШ и младших курсов музыкальных училищ и колледжей. Часть 1 / А. Горбачев, И. Иншаков. – Москва : Музыка, 2018. – 272 с.
4. Нотная папка балалаечника № 1. Тетрадь № 3 Ансамбли. Крупная форма / составитель: В. Б. Болдырев. – Москва : «Дека-ВС», 2010. – 288 с.
5. Плотников В. И. Проблема развития традиций исполнительского мастерства на балалайке и домре : на примере сонаты для балалайки соло «Наваждения» : к вопросу «Что дальше?» / В. И. Плотников. – Владивосток : Дальневосточная государственная академия искусств, 2002. – 55 с.
6. Школа игры на балалайке : ноты для детских музыкальных школ / П. Нечепоренко, В. Мельников. – Москва : Музыка, 2004. – 184 с.

Приложение 1

Этюды, направленные на развитие крупной и мелкой техники.

Нотный материал

В. Куликов
«Этюд» A-dur

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/cbkA44H3M7UobQ>

Д. Кабалевский
«Этюд» a-moll

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/w7mWv6M7QNdwbw>

Б. Трояновский
«Уральская плясовая»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/hCxW5XQj2WobAw>

Музыкальная викторина с определением видов техники балалаечников

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/m3QYwS7n9ZjPpQ>

Азбука основных приемов игры на балалайке

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/kaNVBnchfpIkrA>

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1» города Иркутска
Наумова Анна Сергеевна,
преподаватель*

Поиск сложных цветов. Цветовая растяжка

Введение

Искусство – это не только способ самовыражения, но и мощный инструмент для развития мышления, наблюдательности и творческих способностей ребенка. Одним из фундаментальных навыков, который открывает перед юными творцами бесконечные возможности, является умение замешивать сложные цвета и создавать плавные цветовые растяжки. На первый взгляд это может показаться просто техническим приемом, но на самом деле обучение этим навыкам имеет глубокое значение для общего развития детей. Теория цвета – это совокупность знаний и принципов, которые объясняют, как цвета взаимодействуют друг с другом, как они влияют на восприятие и эмоции человека, а также как использовать их в изобразительном искусстве.

Для художников не требуется глубокого познания теории цвета, для них важнее эстетическая, эмоциональная сторона цвета, гармония цветовых отношений и красота колорита в картине.

Таким образом, предметом изучения для художников являются внешние, визуальные проявления цвета в произведениях искусства, а также пути приведения цветовых отношений в гармонию.

На занятиях в школе искусств дети узнают как рождается цвет и почему предметы разного цвета; знакомятся с характеристиками цвета, такими как цветовой тон, светлота и насыщенность; узнают, что у цвета есть характер, и что даже у него можно измерить температуру; знакомятся с цветовыми гармониями и

особенностями их создания; узнают, что бывают «нецветные» цвета, а также о том, что у художников есть волшебный круг, умело используя который они создают шедевры. Выполняя практические упражнения, дети тренируют свое цветовое восприятие, учатся смешивать цвета и находить нужные оттенки. Также очень важной темой в изучении цветоведения является символика цветка, цвет в культуре народов мира. Когда ребенок понимает, как работать с цветом, ему легче выразить в рисунке свою задумку и создать свой маленький шедевр: показать настроение героя: радостное или грустное, передать состояние природы в пейзаже: солнечно, пасмурно, морозно, а также изобразить движение или отсутствие движения в рисунке.

Цель методической разработки – создание систематизированного руководства для педагогов, родителей или наставников, содержащего теоретические основы, практические упражнения и методические рекомендации по эффективному обучению детей навыкам замешивания сложных цветов и создания цветowych растяжек, способствующее всестороннему развитию их художественных и когнитивных способностей.

Задачи методической разработки:

1) разработать последовательность обучения: предложить логичный и возрастосообразный план освоения навыков смешивания цветов и создания градиентов от простого к сложному;

2) подобрать практическое упражнение: разработать упражнение, направленное на развитие навыков смешивания красок и создание цветowych растяжек;

3) сформулировать методические рекомендации: представить советы по организации занятий, мотивации детей, индивидуальному подходу, коррекции ошибок и развитию наблюдательности;

4) обосновать педагогическую ценность: подчеркнуть важность обучения цветоведению для развития креативности, мелкой моторики, логического и пространственного мышления, а также эмоционального интеллекта детей.

Все знания, умения и навыки, полученные на занятиях по изучению цвета, являются базой для дальнейшего развития в области изобразительного искусства, в частности, изучения учебного предмета «Живопись».

При выполнении практических заданий на занятиях по изобразительному искусству ученики сталкиваются с проблемами, связанными с использованием цвета. Дети испытывают трудности при использовании сложных цветowych замесов, а не краски из банки. Не овладев навыками и знаниями смешивания красок и получения более сложных цветов, дети не могут выполнить работу на высоком уровне с учетом того, что темы и практические задания на последующих уровнях обучения усложняются. Таким образом, изучение теории цвета – неотъемлемая и важная часть обучения учащихся детских художественных школ.

План-конспект урока

Тема урока: «Поиск сложных цветов. Цветовая растяжка».

Возрастная группа: 9-11 лет.

Продолжительность: 2 ч.

Тип урока: комбинированный.

Цели урока:

1. Научить детей получать плавные переходы от одного цвета к другому и понимать, как смешивать краски для того, чтобы создавать новые оттенки на тему «Осенние листья».

2. Научить детей аккуратно, без разводов, не выходя за контур, наносить краски на бумагу.

Задачи урока:

1) образовательные:

– познакомить детей с понятиями «основные» и «производные» цвета, «тон», «оттенок»;

– научить детей технике «растяжки» (градиента) на практике.

2) развивающие:

– развивать у детей чувство цвета, глазомер, мелкую моторику, аккуратность;

– развивать у детей художественный вкус и наблюдательность.

3) воспитательные:

– воспитывать в детях интерес к изобразительному искусству;

– воспитывать в детях терпение, усидчивость и умение доводить начатое до конца.

Методы обучения:

– словесный (рассказ, беседа, объяснение);

– наглядный (показ наглядного пособия (таблицы): растяжка цветов от теплых цветов к белому цвету, от теплых цветов к зеленому и от синего к белому; показ примера выполненной работы);

– практический (выполнение образца).

Межпредметные связи: окружающий мир.

Приобретенные знания, умения, навыки:

– умение смешивать колеры;

– знание теплых и холодных цветов;

– навык работы с гуашью.

Планируемые результаты:

1. Умение работать с гуашью и смешивать краски.

2. Создание работы на тему «Осенние листья».

Материалы и оборудование:

1) для педагога:

– мольберт;

– лист бумаги (формат А4);

– гуашь;

– кисти (широкая и тонкая);

– баночка с водой;

– палитра;

– тряпочка;

– готовые примеры растяжек (наглядные пособия).

2) для детей:

– бумага плотная (формат А3);

– гуашь (предпочтительнее для первого раза, так как она непрозрачная и легче корректируется) или акварель;

– кисти (2-3 шт., разных размеров);

– баночка с водой;

– палитра (допускается одноразовая тарелка);

– тряпочка для вытирания кисти.

План урока:

I. Организационный момент (5 мин.).

II. Теоретическая часть (10 мин.): объяснение нового материала.

III. Показ приемов работы (15 мин.).

IV. Практическая часть (80 мин.): выполнение упражнений.

V. Подведение итогов (10 мин.): выставка работ, обсуждение.

Ход урока:

I. Организационный момент

Приветствие, проверка готовности к уроку.

II. Теоретическая часть

Вспоминаем, что проходили на прошлом занятии.

Вопросы для проверки:

1. Что такое цветовой круг?
2. Из каких цветов состоит цветовой круг?
3. Какие цвета основные и почему?
4. Какие цвета дополнительные?
5. Какие цвета теплые, а какие холодные?

Преподаватель: Сегодня мы продолжим знакомство с красками, станем волшебниками и научимся создавать сотни новых цветов из нескольких. Мы будем рисовать осенние листья, но необычные. Ниже представлен образец (рис. 1).

Рис. 1. Образец работы на тему «Осенние листья»

Преподаватель: Давайте сначала вспомним, какие есть листья и чем они отличаются (*формой, цветом*).

Дети начинают отвечать на вопрос, после чего подводятся итоги сказанного.

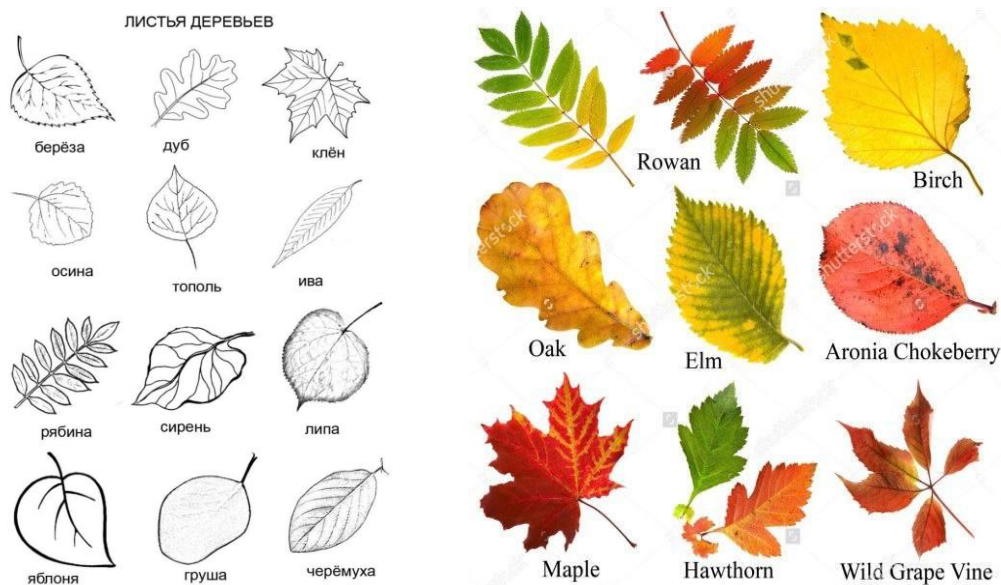

Рис. 2. Примеры форм и цветов листьев деревьев

Преподаватель: На разных деревьях растут разные листочки (рис. 2). У каких-то деревьев листочки простой формы – круглые или овальные. Есть листочки

более сложной формы, как у рябины или клена. По цвету они тоже разные: у березки – желтые, у осины – красноватые, у клена – красные. Есть листики, цвет которых сложный – один цвет переходит в другой. Нет ни одного одинакового листика.

III. Показ приемов работы

Педагог на своем мольберте показывает технику шаг за шагом.

Этап I

Преподаватель: Начинаем рисовать листики на наших листа бумаги. Нарисуем два листочка: один – сложной формы, а другой – простой (рис. 3). В дальнейшем, по цвету они будут разные, как на нашем образце.

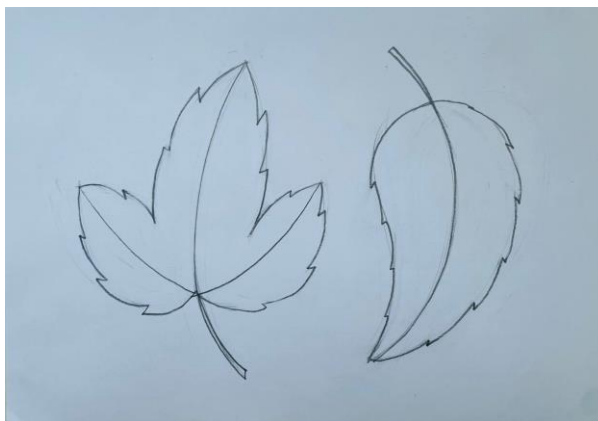

Рис. 3. Этап I

Этап II

Педагог на своем мольберте продолжает показывать, как нарисовать листочки и параллельно рассказываем о композиции, о важности закомпоновать листики так, чтобы они не были слишком большими либо слишком маленькими, располагались по центру листа бумаги, а не «сваливались» к краю листа.

Преподаватель: Теперь мы поделим наши листики на секторы, как прожилки на настоящих листочках. Они не обязательно должны быть одинаковые. Какой-то может быть пошире, какой-то – уже (рис. 4).

Рис. 4. Этап II

Преподаватель: Посмотрите внимательно на образец. Как вы думаете, на чем лежат листочки?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Правильно, на воде. Поэтому вдоль листа мы нарисуем плавные линии, которые будут имитировать воду. Их должно быть примерно

восемь или десять. Теперь начнем работать цветом. Посмотрите на образец (рис. 5), в какой цветовой палитре выполнен левый листочек? Правильно, в теплой. Поэтому мы сейчас с помощью желтого-оранжевого-красного-белого будем искать новые цвета путем их смешивания. Так как мы их будем смешивать с белым, они будут менять свою тональность, становится более светлыми.

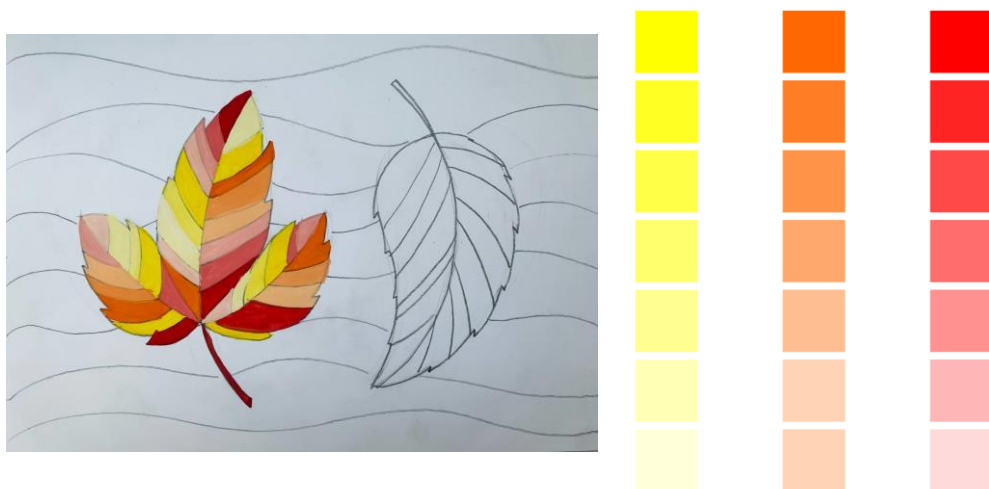

Рис. 5. Этап III.

Растяжка желтого, оранжевого и красного цвета к белому цвету

Преподаватель: Полученными цветами будем закрашивать каждый сектор на листочки. Цвета можно применять несколько раз, но нам нужно найти как можно больше цветов. Важно помнить, что мы работаем гуашью, поэтому не берем много воды на кисть, чтобы цвет получился плотным. И еще очень важно делать это аккуратно, не заходя за границы.

Этап IV

Преподаватель: После того как мы оживили наш листок, и он стал настоящим, приступим к следующему. Посмотрим на образец (рис. 6). Чем этот листик отличается?

(ответы учащихся).

Рис. 6. Этап IV.

Растяжка желтого, оранжевого и красного цвета к зеленому цвету

Преподаватель: Правильно, здесь появился зеленый цвет, и теперь мы будем делать то же самое, только еще введем зеленый и посмотрим, как цвета поменяются. Поэтому мы сейчас с помощью желтого-оранжевого-красного-белого и

зеленого будем искать новые цвета путем их смешивания. Делаем то же самое, что и с первым листиком. Мы с вами научились замешивать и получать новые цвета, посмотрите какие сложные оттенки у нас получились. Теперь познакомимся с новым понятием «Цветовая растяжка».

Педагог показывает готовый пример, объясняя просто: «Это плавный переход от одного цвета к другому. От желтого к темному или светлому, от красного к зеленому и т. д.».

Этап V

Преподаватель: Теперь попытаемся сделать плавный переход от синего цвета к белому и оживим лужу. Для этого первые крайние полосы сверху и снизу выкрасим просто в синий цвет. Затем в каждую следующую полосу будем добавлять белый. Чем ближе к центру, тем светлее будет цвет (рис. 7).

Рис. 7. Этап V.
Растяжка синего цвета к белому цвету

Этап VI

Преподаватель: Остался финальный этап – нарисовать от листиков разводы на воде, как от капелек в луже, появляющихся, когда идет дождь. Сделаем это тонкой кистью белым цветом. Изобразим небольшие тонкие линии вокруг листочков (рис. 8). Все готово!

Рис. 8. Этап VI

IV. Практическая часть

Дети выполняют упражнения.

Советы педагогу (методические рекомендации):

1. Контроль чистоты: следите, чтобы дети хорошо промывали кисти, иначе все цвета станут грязно-серыми.

2. Индивидуальный подход: кому-то сложно смешивать, кому-то – делать плавные мазки. Оказывайте индивидуальную помощь.

3. Поощрение: хвалите за усидчивость и аккуратность, а не только за результат.

V. Подведение итогов

Выставка работ. Обсуждение.

Вопросы для обсуждения итогов работы:

1. У кого получился самый плавный переход?

2. Какой новый оттенок тебе понравился больше всего?

3. Краткое повторение: «Что такое цветовая растяжка? Для чего она может пригодиться художнику?» (*Ответ:* чтобы рисовать небо на закате, гладь воды, лепестки цветов и т. д.).

Уборка рабочих мест.

Готовые работы детей продемонстрированы в приложении 1.

Заключение

Итак, чтобы смешать нужный оттенок зеленого для листвы или синего для воды, ребенку нужно внимательнее присмотреться к миру вокруг. Это учит его видеть не просто «зеленый», а множество его нюансов, оттенков и переходов, которые существуют в природе. Замешивание сложных цветов требует анализа: какие основные цвета в этом оттенке? Сколько одного цвета, сколько другого?

Цветовая растяжка (градиент) – это ключевой инструмент для передачи объема, формы и освещения на плоской поверхности. Ребенок начинает понимать, что цвет не статичен: он меняется в зависимости от того, как падает свет, где находится тень и как один объект влияет на цвет другого. Это помогает визуализировать объекты объемно, даже если рисунок двухмерный.

Когда ребенок не просто берет готовый цвет из палитры, а создает его сам, он становится настоящим художником-исследователем: «Что будет, если я добавлю немного желтого к синему? А если еще каплю красного?» Этот полный открытый процесс развивает смелость экспериментировать и не бояться ошибок. Это учит детей тому, что существует бесконечное множество цветов и оттенков, а не только базовые, что открывает простор для фантазии.

Точное замешивание цветов (добавить немного одного цвета, капельку другого цвета) требует тонкой моторики рук. Создание плавных переходов (растяжек) требует контроля над кистью или карандашом, что очень полезно для развития координации движений.

Создание нужного цвета или плавной растяжки требует времени, сосредоточенности и иногда нескольких попыток. Это отличный способ развивать эти важные качества.

Художник, который умеет работать со сложными цветами и переходами, может создавать более выразительные, атмосферные и индивидуальные работы. Это закладывает основу для развития собственного узнаваемого стиля.

Таким образом, обучение замешиванию сложных цветов и цветовой растяжке – это не просто уроки рисования, это комплексный подход к развитию личности ребенка, который учит его видеть, мыслить, чувствовать и выражать себя более глубоко и разнообразно.

Список литературы

1. Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. – Москва : Искусство, 1986. – 159 с.
2. Неменский Б. М. Мудрость красоты : о проблемах эстетического воспитания : книга для учителя / Б. М. Неменский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 253 с.
3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд : с краткими методическими рекомендациями : 1-9 классы / Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская ; [под руководством Б. М. Неменского]. – Москва : Просвещение, 2005. – 141 с. – (Программы общеобразовательных учреждений).
4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Педагогика и методика начального образования» / Н. М. Сокольникова. – [4-е издание, стереотипное]. – Москва : Академия, 2008. – 364 с.

Приложение 1

Готовые работы учащихся на тему: «Осенние листья»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/PsmNZC6AnB-9OQ>

*Государственное
образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств
Пислегина Полина Александровна,
преподаватель*

Современные европейские тенденции преподавания игры на флейте и их внедрение в обучение в детской музыкальной школе и детской школе искусств

Введение

На протяжении трех столетий флейтовое искусство Европы занимает одно из ведущих мест в мировой музыкальной культуре. Выдающиеся достижения французских исполнителей и педагогов в мире хорошо известны.

Игра на флейте является одним из традиционных направлений в детском музыкальном образовании. Начальный период обучения игре на флейте один из самых важных этапов в воспитании музыканта: в этот период закладываются основы игры на инструменте. Современные детские музыкальные школы и школы искусств становятся первой ступенью для подготовки учащихся к профессиональной деятельности, поэтому от использования современных европейских тенденций в обучении игре на флейте и их применения на практике зависит успешность профессионального становления будущего музыканта-исполнителя.

Актуальность работы состоит в определении роли современных европейских тенденций преподавания игры на флейте в формировании профессиональных навыков игры и правильного звукоизвлечения у учащихся ДМШ и ДШИ.

Объект исследования – методики современной европейской флейтовой исполнительской школы.

Предмет исследования – современные европейские тенденции преподавания игры на флейте в ДМШ и ДШИ

Цель работы – связать современные европейские тенденции обучения игры на флейте с практикой.

Задачи исследования:

- 1) изучить материалы по теме исследования;
- 2) определить факторы, сыгравшие решающую роль в развитии современного флейтового искусства Европы;
- 3) представить практические приемы и рекомендации с примерами упражнений.

Методы работы:

- изучение и систематизация научной и методической литературы по теме исследования;
- наблюдения на уроках педагогической практики;
- обобщение практических приемов по развитию исполнительской техники.

Глава I. Современные европейские тенденции преподавания игры на флейте на примере методик ведущих педагогов

Европейская флейтовая школа прошла длительный путь эволюции, в процессе которой были собраны воедино наиболее значимые и прогрессивные традиции обучения игре на духовых инструментах. Ее становление и последующее развитие опиралось на педагогическую деятельность талантливых флейтистов: Иоганна Иохима Кванца, Франсуа Девьена, Клода-Поля Таффанеля, Марселя Моиза, Жан-Пьера Рампаля и др. Их передовые взгляды обусловили значительный подъем флейтовой педагогики Европы и легли в основу фундаментальной базы современной системы обучения флейтистов, которая актуальна сегодня и с успехом адаптируется к условиям современной музыкально-образовательной среды.

Ключевую роль в становлении данной школы сыграл легендарный французский флейтист, педагог, методист и популяризатор флейтового искусства Марсель Моиз (1889-1984 гг.). Благодаря его деятельности педагогические традиции европейской флейтовой школы стали важной составляющей мирового музыкально-образовательного пространства и были положены в основу современной системы подготовки флейтистов, нацеленной на комплексное воспитание высококвалифицированных исполнителей на флейте.

1.1. Методические рекомендации Марселя Моиза

Марсель Моиз (1889-1984 гг.) – один из крупнейших представителей французской школы игры на флейте XX в., который содействовал интеграции ведущих национальных флейтовых школ Европы. Это позволило сохранить и развить наиболее ценные принципы, методы и формы обучения флейтистов. Особая заслуга М. Моиза в развитии европейской флейтовой школы на современном этапе состоит в организации системы международных мастер-классов, академий и фестивалей. Главная цель таких фестивалей – интенсивный обмен преподавательскими кадрами и студентами, а также укрепление профессиональных связей между широким кругом учебных заведений мира.

М. Моиз обучался в Парижской консерватории по классу флейты у Филиппа Гобера и Поля Таффанеля. Его исполнение отличалось природной музыкальностью и полным, богатым звучанием, выработанным под влиянием современных оперных певцов. Значителен его вклад в дальнейшее развитие исполнительского искусства – среди его учеников были Тревор Уай, Уильям Беннет, Джеймс Голуэй и другие выдающиеся флейтисты.

М. Моиз успешно проявил себя в педагогической деятельности. Благодаря его усилиям были заложены основы современной системы подготовки флейтистов, нацеленной на комплексное воспитание высококвалифицированных исполнителей на флейте. М. Моиз является автором многочисленных методических разработок и учебных пособий, раскрывающих ключевые аспекты обучения флейтистов на различных этапах совершенствования профессионального мастерства и нашедших успешное применение в современной образовательной практике.

Педагогическая деятельность Моиза одновременно следовала и разрушала традиции французской классической школы игры на флейте. Рекомендации Моиза, при работе над звуком были следующими: «Думай о Дебюсси, когда играешь упражнения на звук. Думай об упражнениях на звук, когда играешь Дебюсси», – бесспорно, свидетельствуют о приверженности школе Таффанеля. И в то же время Моиз заявлял: «Я играю не по-французски, не по-немецки, не по-английски и не по-американски. Я пытаюсь играть музыку, сыграть все то, что от меня требует композитор».

В серии своих работ «Полное учение об игре на флейте», созданной в 1920-1960-е гг., М. Моиз творчески переработал и использовал многие прогрессивные достижения европейской флейтовой методики. Он углубленно подошел к профессиональному развитию широкого круга умений флейтистов и разработал масштабную систему специальных упражнений, объединенных по принципу постепенности и последовательности усложнения музыкально-технических задач и снабженных подробными практическими рекомендациями. Данные сборники направлены на решение различных технологических трудностей в области звукообразования, артикуляции, звуковедения, фразировки, пальцевой техники, тембрового разнообразия инструмента и др. Особое внимание М. Моиз уделил изучению процесса звукоизвлечения на флейте и широкому использованию в нем вокальных технологий с целью освоения вокализированной постановки звука (тетради «*de la sonorité*», «Развитие звука через интерпретацию»). По его мнению, приобретение навыков качественного интонирования на флейте возможно только при осуществлении строгого самоконтроля со стороны исполнителей и четкого плана по преодолению интонационных трудностей.

Важным дополнением методической деятельности М. Моиза стали многочисленные сборники этюдов, вариаций, дуэтов, которые значительно обогатили педагогический репертуар для флейты (тетради «20 упражнений и этюдов на длинные заливочные фразы», «Школа артикуляции», «Технические этюды и упражнения»). Данные сборники содержат разноплановый инструктивный материал различного уровня сложности и пользуется большой репутацией в практической деятельности современных педагогов и исполнителей на флейте.

Благодаря разносторонней деятельности М. Моиза в качестве педагога, методиста и популяризатора флейтового искусства, педагогические традиции европейской школы обучения игры на флейте получили дальнейшее плодотворное развитие и были интегрированы в мировое музыкально-образовательное пространство.

1.2. Методические рекомендации Филиппа Бернольда

Филипп Бернольд (1960 г. – настоящее время) – знаменитый флейтист и дирижер из Франции, профессор Национальной Парижской Консерватории, считается одним из самых блестящих представителей французской флейтовой школы. Важное место в жизни Ф. Бернольда занимает преподавательская деятельность – он является профессором кафедры камерной музыки в Национальной Парижской Консерватории и профессором Консерватории Лиона.

Основным трудом Ф. Бернольда является сборник из двухсот восемнадцати упражнений для овладения всеми трудностями амбушюра и приобретения

хорошего тона, в котором большое внимание уделяется работе пальцев и языка. В практике техника амбушюра требует пристального внимания, такого же, какое уделяется на гаммы и арпеджио. Практика техники амбушюра должна быть ежедневной и прогрессивной с глубоким музыкальным подходом к упражнениям. Прежде всего, эта работа делается с обдумыванием и самоконтролем, и требует творческого подхода. Наиболее важно в этой работе развить требовательность слуха.

Сборник разделен на четыре части, каждая из них направлена на различные исполнительские трудности:

1. Вокализы (равенство тембра и динамики во всех трех регистрах).
2. Интервалы (функции нижней челюсти).
3. «Sons files» (начало и окончание звук).
4. Атака.

Начинать занятия нужно с той части, которая предоставляет наименьшую сложность. С каждой частью работать нужно на разных упражнениях, каждый день.

Упражнения могут быть разделены на две группы:

1. Равенство тембра (вокализы) и функции нижней челюсти (интервалы).
2. Начало и окончание нот («Sons files») и атака.

Глава II. Современные европейские тенденции преподавания игры на флейте и их применение в обучении в ДМШ и ДШИ

2.1. Организация занятий по методике Марселя Моиза

Обязательным условием формирования и совершенствования навыков игры на флейте являются упражнения. Упражнение – это практический метод многократного повторения определенных действий со строго контролируемой дозировкой, темпом, интервалом, последовательностью, позволяющий обращать внимание на преодоление трудностей и на закреплении положительного качества звучания.

Окраска и гомогенность звука в трех регистрах

Две причины затрудняют гомогенность звучания: неодинаковость тембровой окраски в трех регистрах и трудность воспроизведения некоторых нот.

При воспроизведении следующих нот (рис. 1) в порядке возрастания сложности, воздушная струя, которая проходит с каждым разом все более длинный путь, становится все более слабой и охлажденной:

Рис. 1

По противоположной причине, следующие ноты (рис. 2) (снова по порядку возрастания сложности), будут звучать все более энергично, красочно, иногда даже чуть завышено:

Рис. 2

Те же замечания относятся к среднему регистру, но в меньшей степени, так как губы не имеют прежней силы из-за напряжения, связанного с октавным обертоном.

Эти наблюдения показывают, что качество, сила и чистота звука зависят от положения губ на амбушюре и от силы и скорости воздушной струи. В среднем и низком регистре звуки можно разделить на две почти равные группы: легкие для исполнения (возле амбушюра) и более трудные (более отдаленные). Такой подход

не только избавляет от погрешностей, упомянутых выше, но и помогает добиться гомогенного звучания при переходе из одной октавы в другую.

Возьмем за основу нюанс *mf* в нижней октаве, для легких нот в следующей последовательности (рис. 3):

Рис. 3

Челюсти постепенно расслабляются, верхняя челюсть все более втягивается, давление губ ослабевает.

Для трудных нот в следующей последовательности (рис. 4) челюсти постепенно сжимаются, верхняя челюсть все больше выдвигается, давление губ усиливается:

Рис. 4

Те же замечания относятся к среднему регистру. Однако для следующих нот той же последовательности (рис. 5) давление губ будет слегка сильнее, и челюсти менее расслаблены, поскольку небольшое смещение челюстей необходимо для исполнения нот на октаву выше:

Рис. 5

При таком методе работы челюсть играет важную роль, в особенности нижняя челюсть, которая регулирует положение флейты по отношению к губам. Это оставляет большую свободу для губ варьировать по типу трости гобоя, добиваться красочности звучания, плавного перехода от ноты к ноте, а также позволяет с помощью легкого нажима губ корректировать смену нюансов *f* и *p*, и заниматься долго, не уставая.

Главный принцип для работы над данными упражнениями: губа должна быть всегда свободна. Для начала нужно сыграть ноту *Ci mf*, чтобы она хорошо звучала и вибрировала. Эта нота выбрана потому, что ее легко сыграть при любом типе губ. Нужно добиваться точного *Ci* при помощи хорошего дыхания и теплой пронизывающей атаки. После того, как ученик добился чистого звучания ноты *Ci*, следует приступить к упражнениям. Для исполнения двух соседних нот не нужно никакого движения губ.

Смысл игры на флейте – не отвлекаться на смену октав. У каждой ноты своя окраска, но разница здесь происходит настолько незаметно и постепенно, что невозможно выделить, где именно. Не нужно следовать установке, что *Ci бемоль* сыграть труднее, чем *Ci бекар* или то, что терцию труднее сыграть, чем полутон, поскольку движение губ увеличивается с увеличением интервала, но понемногу: это должно происходить плавно и гибко, как растягивание резинки. Окраску звука нужно воспринимать так же: *Ci бемоль* и *Ci бекар* окрашены практически одинаково, поэтому нужно бороться с резкой сменой краски, с неконтролируемым движением губ, с зажатой, судорожной игрой. Если у ученика получается хорошая

нота *Си бемоль*, значит, он может применять любые краски, исполнять любые интервалы с нужной динамикой. Для достижения этого требуется много времени, терпения и вдумчивой работы.

Далее рассмотрим серию упражнений для усовершенствования гомогенности звучания (рис. 6):

Рис. 6

Это упражнение нужно играть свободно, исходя из темпа =60. Повторять каждую группу два раза, исправляя недостатки первого исполнения. Можно сыграть и третий раз, но не преувеличивая, чтобы не устать к концу занятий. Очень важно после красиво взятой длинной ноты взять короткое дыхание, чтобы сыграть ее с такой же вибрацией и продолжить следующую ноту в такой же красочной палитре.

Чтобы облегчить занятия, нужно вначале применить динамику «*ad libitum*», постепенно усложняя ее. Например, начинать *mf*, затихая постепенно к нижней ноте *До* (рис. 7).

Рис. 7

В третьем высоком регистре ноты производятся при помощи давления губ и пальцевой техники, так что длина воздушной струи не имеет большого значения, в особенности при игре на *p*. При переходе из среднего регистра в верхний, необходимо сохранить окраску и позицию амбушюра последних нот среднего регистра (рис. 8).

Рис. 8

Не следует играть зажато – челюсти слегка напряжены при *p* и полностью расслаблены при *f*. Чтобы не играть завышено, нужно слегка задержать струю воздуха на выходе, не давая ей расшириться за пределы отверстия амбушюра. Если во время занятий появилась сжатость мышц, нужно попытаться внезапно и полностью расслабить их, продолжая играть.

Приведем пример исполнения на *mf*, играя полным, широким звуком (рис. 9):

Рис. 9

Гибкость звучания в нижнем регистре

Это самый трудный регистр, поэтому последовательность упражнений тщательно продумана, и ученик их должен играть с различными нюансами, в различных темпах. Губы здесь подчиняются строгой дисциплине. Таким образом, ученик добивается владения амбушюром и звуком, что позволит при исполнении мелодий в дальнейшем контролировать движение губ и играть точно обозначенные композитором нюансы.

В упражнениях дыхание отмечено везде. *Crescendo* нужно исполнять только тогда, когда нота звучит чисто. Каждый такт необходимо играть два раза, чтобы исправить замеченные ошибки.

Упражнения можно исполнять иногда в среднем регистре, но, если ученик захочет играть их в верхнем регистре, нужно быть осторожными, т. к. это может отрицательно сказаться на качестве звучания. Одного упражнения в день достаточно.

В следующих упражнениях ученик должен обращать внимание на трудности, которые возникают при исполнении нижнего регистра. После исполнения шестнадцати упражнений, необходимо начать сначала, меняя их последовательность, чтобы в каждой группе играть разными длительностями (рис. 10):

Рис. 10

Атака и связывание звуков

Рис. 11

Это упражнение нужно выполнять следующим образом: сыграть основную ноту в духе вибрирующего *pizzicato*, и каждую последующую ноту играть коротко, но не сухо, то есть дать ей максимум оживленности за короткое время (рис. 11; рис. 12):

Рис. 12

Продолжая языковую атаку, нужно соблюдать темп и длительность восьмой ноты, которая должна звучать p с самого начала. При этом важно помнить, что большие интервалы должны исполняться так же легко, как и малые. Как пример, можно сыграть следующее упражнение из двух нот (рис. 13):

Рис. 13

Для исполнения широких и малых интервалов (десимы или полутона) нужны одинаковые усилия (рис. 14):

Рис. 14

Это упражнение рекомендуется исполнять в темпе ♩=60. Оно состоит из триолей, где первая нота в каждой группе, будучи то верхней, то нижней, должна звучать каждый раз одинаково округленно. Играть это упражнение нужно полным звуком, как можно более *legato* и следить, чтобы каждая нота выходила в результате легкого давления губ, плавно и без провалов.

Полнота звука

Предлагаемая здесь техника работы над полнотой звука позволяет ученику использовать все возможности его амбушюра, поскольку он не ограничен нехваткой дыхания (рис. 15):

Рис. 15

Поскольку нота, исполняемая на *pianissimo* или *fortissimo*, может быть завышена или занижена, для начала ее следует сыграть отдельно ровным звуком, чтобы проверить чистоту и качество ее звучания. Затем начать упражнение, не забывая

полностью расслаблять мышцы в процессе *crescendo*, незаметным давлением губ плавно направляя струю воздуха. Начиная *pianissimo*, необходимо постепенно (без рывков) увеличивать поток воздуха, стараясь, чтобы звук не менялся. Для этого нужно сделать спокойный и максимально полный вдох и продолжить играть, сохраняя ту же силу и окраску звука. Можно играть в обратном порядке, но это будет вредным для губ.

Для усовершенствования качества полноты звучания необходимо выбрать из каждой группы несколько нот в среднем регистре, которые легче играть и исполнять по одной из следующих последовательностей (рис. 16):

Рис. 16

Необходимо помнить, что нельзя заниматься всеми трудностями сразу.

Ведение звука при исполнении

Ведение звука при исполнении называется одним словом – **интерпретация**. С одной стороны, она основывается на правилах музыкальной логики, с другой стороны – на личных представлениях.

Рекомендации, приведенные ниже, могут помочь справиться с трудностями исполнения. Первые три *Andante* предлагаются из-за строгости стиля, а четвертое – из-за мягкости и красочности этой музыки.

1. Сыграть *Andante* два раза, мягким звуком, *pianissimo*. Это создаст «форму», как при создании рисунка. Играть строго в темпе $\text{♩}=60$, без вибрато, точно соблюдая длительности, дыхание, лиги, стараясь связывать большие интервалы без акцентов.

2. Сыграть *Andante* два раза, соблюдая все, о чем говорилось выше, но добавив динамику.

3. Сыграть *Andante* снова два раза, но с добавлением экспрессии.

Следует играть длинные ноты с динамикой, а короткие с ощущением разницы в движении. Рекомендуется никогда не использовать вибрато на коротких нотах, так как они служат для создания общего рисунка. Таким образом, мелодическая линия выступает во всем своем величии.

Первые три пьесы (Приложение 1) нужно играть широким и полным звуком, а последнюю (Приложение 1) – плавно и светло (другая окраска). Эта мелодия специально изменена в конце, чтобы дать возможность поиграть ноты в нижнем регистре. Дыхание тоже специально отмечено таким образом, чтобы работать над губной техникой в трудных условиях.

2.2. Организация занятий по методике Филиппа Бернольда

Вокализы (равенство тембра и динамики во всех трех регистрах)

Необходимым для освоения инструментальной техники является глубокий вдох воздуха. Давлением и количеством воздуха в нижней части легких флейтист может упорядочить его поток.

Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Играть упражнения на *f*, с несдержанным звуком.

2. Помнить, что высокие ноты должны звучать громче, чем низкие (естественная динамика, без напряжения).

3. Держать горло хорошо открытым, несмотря на регистры. Давать больше воздуха в высоких регистрах и раскрывать амбушюр, если с ним есть трудности.

4. Думать о вдохе, т. к. это формирует фразу (количество воздуха, энергии, темп) и позволяет выполнить ее хорошо до конца.

5. Слегка напрягать диафрагму при переходах от одной ноты к другой.

6. Не играть вокализы слишком медленно, иначе они потеряют свой музыкальный интерес.

Двадцать пять вокализов распределены в порядке повышения сложности. Необходимо избегать монотонности и выбирать каждый день разные упражнения.

Вокализ № 1

В этом вокализе нужно обратить внимание на широкий и открытый звук (рис. 17):

Рис. 17

Вокализ № 8

Здесь сосредоточить внимание на модуляции во втором такте; выделяя ее нюансом (рис. 18):

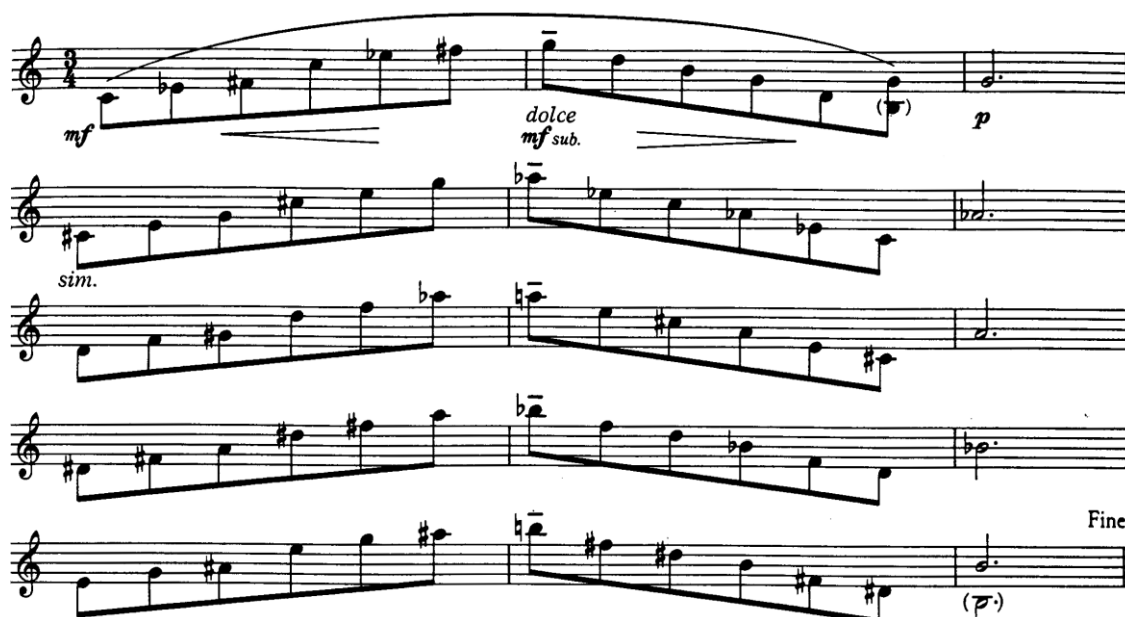

Рис. 18

Вокализ № 17

Этот вокализ следует начинать на *f* и стремиться к гибкости. Важно поддерживать широкие интервалы (рис. 19):

Рис. 19

Интервалы

Переход из одного регистра в другой. Функции нижней челюсти

Как логическое продолжение предыдущих упражнений, учащемуся необходимо работать над изменением при переходе из нижнего регистра в средний, а также из среднего в высокий и обратно. Ноты в среднем или высоком регистрах требуют большого воздушного давления, и воздух должен быть направлен иначе на края амбушюра, нежели на низких нотах.

Первый способ звукоизвлечения соответствует способу извлечения высоких нот просто для громкой игры, тем самым получается форсированный, непривлекательный звук.

Второй способ соответствует иной манере воспроизведения высоких нот исключительно зажимом губ, без движения диафрагмы. Таким образом, получается относительно выжатый звук и очень слабый тон.

Третий способ представляет собой правильный вариант исполнения верхних нот, а именно: подавать немного больше воздуха использованием диафрагмы, в то же время зажать губы, подбородок движется вперед. Относительно последнего движения можно попробовать дуть на ладонь с положением губ, как при игре на флейте, и, в то же самое время, двигать подбородок вперед и назад (воздушный поток изменяет направление относительно движений нижней челюсти). Примерные упражнения приведены ниже.

Упражнение № 3

Основа упражнения: играть с максимальной опорой (рис. 20):

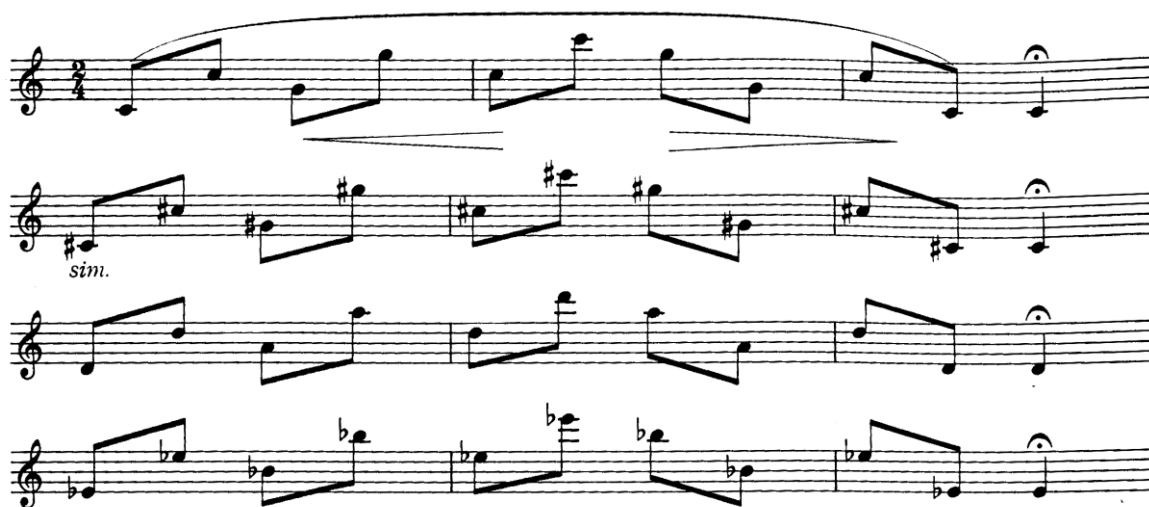

Рис. 20

Упражнение № 26

Дыхание очень глубокое. (между вторым и третьим тактом играть без дыхания) (рис. 21):

Рис. 21

Начало и окончание нот на *piano*

Чтобы преодолеть главные трудности амбушюра, важно соблюдать упражнения на начало и окончание нот в нюансе *p* во всем диапазоне.

Условия для удовлетворительного окончания ноты в динамике *p*:

1. Уменьшить ротовое отверстие. Это достигается давлением сомкнутых губ и напряжением диафрагмы в порядке увеличения воздушного давления, которое сокращает этот объем. Если уменьшать объем без увеличения давления, то нота будет мягче, но ниже.

2. Перемещение подбородка немного вперед так, чтобы нота идеально оставалась в мелодии. Интонация здесь играет важную роль и должна быть главной при практике «*sons files*». Чем выше направляется воздушный поток, тем острее будет нота.

3. Держать голову поднятой и избегать напряжения горла.

4. Обращать внимание на достаточный вдох, предварительно рассчитав его (лучше больше воздуха, чем слишком мало). Эти упражнения посвящены началу и окончанию нот по всему диапазону, предложены в порядке возрастания сложности.

Упражнение № 1

Важно обратить внимание на чистое окончание нот, а также следить за интонацией (рис. 22):

Рис. 22

Упражнение № 3

Необходимо полностью открывать горло, когда изменяются октавы (рис. 23):

Рис. 23

Атака

Атака – это еще одна амбушюрная трудность, которой часто пренебрегают флейтисты в ежедневной работе. Они зависят от динамики, начала звука и регистра. Например, для языка *Соль третьей октавы* на *p* или *Соль первой октавы* на *f*, представляют большие трудности. Рассмотрим некоторые рекомендации, расположенные в порядке увеличения сложности, которые позволят их избежать.

1. Подготовительные упражнения, основанные на работе диафрагмы и расслаблении амбушюра.

2. Внезапная смена динамики между двумя нотами.

3. Изменению скорости и регистров.

4. Отработка навыков игры отрывков из репертуара, при исполнении которых возникают трудности.

Амбушюр всегда должен оставаться расслабленным, особенно в высоком регистре, и, прежде всего, для исполнения нот в нюансе *piano*. Углы губ должны быть с высокой устойчивостью (без излишней растянутости), середина рта очень гибкая. Положение языка изменяется в зависимости от регистра. В низком – отстает за зубами, начиная с *Mi/Фа* во второй октаве – помещается между зубами, за губами.

Следующие упражнения при ежедневной практике помогают справиться с амбушюрными трудностями.

Упражнение № 1

Отделять каждую ноту атакой диафрагмы, не используя язык. На каждой ноте применять «диафрагмальный импульс», как при произношении слогов ХА или ХЕ. В высоком регистре использовать звуки с большим диафрагмальным напряжением, при этом губы остаются расслабленными. Не исполнять низкую октаву или атаку в самом конце ноты. Следует изменять основную ноту каждый день (рис. 24):

Рис. 24

Упражнение № 20

Нота исполняется на произнесение слога ПЕ или ПУ. Это расслабляющее упражнение, помогающее держать максимальную гибкость на краях губ (рис. 25):

Рис. 25

Упражнение № 58

После атаки на *f*, необходимо уменьшить нюанс до *p* и уделить внимание поддержке чистоты тона (рис. 26):

Рис. 26

Упражнение № 65

Упражнение должно исполняться очень быстро. Важно обращать внимание на выдерживание чистого тона во всех регистрах, затем нужно начать варьировать ритм (рис. 27):

Рис. 27

Заключение

Практическая ценность данного исследования заключается в том, что в процессе работы была изучена литература по современным европейским флейтовым методикам исполнения, касающихся вопросов преподавания с примерами формирования исполнительских навыков в классе флейты учащихся детских музыкальных школ и студентов колледжей.

Знание принципов звукообразования и звукоизвлечения, акустических свойств инструмента, а также практическое освоение технических навыков, позволяют определить правильный подход, грамотное и последовательное формирование исполнительской культуры учащегося.

В представленной работе определены цели, задачи, актуальность темы, а также приводятся высказывания ведущих педагогов европейского флейтового искусства о важности звукообразования и звукоизвлечения в формировании навыков профессионального исполнения.

Основой работы послужили материалы исследования автором современных европейских методов преподавания игры на флейте ведущих педагогов и их рекомендаций для повышения уровня исполнительской техники.

В первой главе методической разработки приводятся методические рекомендации М. Моиза и Ф. Бернольда. М. Моиз – признанный автор многочисленных методических разработок и учебных пособий, раскрывающих ключевые аспекты обучения флейтистов на различных этапах совершенствования профессионального мастерства и нашедших успешное применение в современной образовательной практике. Ф.Бернольд – известный практикующий автор сборника из двухсот восемнадцати упражнений для овладения всех трудностей амбушюра и приобретения хорошего тона.

Вторая глава посвящена практической работе с учащимися ДМШ и ДШИ в классе флейты. Даются разъяснения по освоению методов и приемов, способствующих развитию и совершенствованию технических навыков в процессе работы над звукоизвлечением и звукообразованием. Приведен комплекс из двадцати четырех упражнений для отработки практических навыков.

Таким образом, главным критерием успешного обучения игры на флейте является решение различных технологических трудностей в области звукообразования, артикуляции, звуковедения, фразировки, пальцевой техники, тембрового разнообразия инструмента, технических навыков, которые должны быть доведены до автоматизма, что может стать залогом качественного и профессионального звука, а значит и исполнительских достижений.

Список литературы

1. Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев ; редакция и вступительная статья Е. М. Орловой. – Ленинград : Музыка. Ленинградское отделение, 1973. – 142 с.
2. Захарова, В. А. Противоречие как ключ к пониманию личности Марселя Моиза / В. А. Захарова // Известия Ростовского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – № 40. – С. 92-97.
3. Иванов В. Д. Словарь музыканта-духовика / В. Д. Иванов. – Москва : Музыка, 2007. – 128 с.
4. Муаз М. Флейта. Школа артикуляции: упражнения и этюды / М. Муаз. – Санкт-Петербург : Композитор, 1999. – 33 с.
5. Муаз М. О звукоизвлечении. Искусство и техника : сборник методических рекомендаций / М. Муаз. – Музыкальное издательство : Альфонс Ледюк. – 30 с.
6. Новикова М. М. Формирование профессионально-исполнительских навыков флейтиста в экспериментальных старших классах детских музыкально-образовательных учреждений : специальность 13.00.02. «Теория и методика обучения и

воспитания (музыка)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Новикова Марина Михайловна ; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2006. – 24 с. – URL: <https://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalno-ispolnitelskikh-navykov-fleйтиста-v-eksperimentalnykh-starshikh> (дата обращения: 05.02.2026).

7. Нотная папка флейтиста № 1. В 4 тетрадях. Тетрадь № 1. Методика, упражнения, этюды» / [автор методики, составитель и редактор Ю. Н. Должиков]. – Москва : «Дека-ВС». – 2004. – 47 с.

8. Нин Л, Чернявская И. Ф. Творческая деятельность М. Моиза в контексте развития европейской школы обучения игры на флейте / Л. Нин, И. Ф. Чернявская. – Текст : электронный // Репозиторий БГПУ : научные публикации факультета эстетического образования. – 2017. – С. 89-93. – URL: <https://elib.bspu.by/handle/doc/29467?mode=full> (дата обращения: 05.02.2026).

9. Bernold P. La Technique d'Embouchure : 218 exercices pour / P. Bernold. – Paris : Éditions Billaudot, 2018. – 84 p.

Приложение 1

Пьесы

для отработки ведения звука при исполнении. Нотный материал

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/d/7zIJM3Z80vofSg>

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа» (г. Усолье-Сибирское)
Поленкова Надежда Владимировна,
преподаватель

Русский лубок:

народная картинка как феномен искусства и массовой культуры

Введение

Курс истории искусств в современной школе призван не только давать учащимся знания о выдающихся памятниках и художественных стилях, но и формировать у них целостное представление о культуре как о живом, развивающемся организме, неотъемлемой частью которого является сам человек. В этом контексте обращение к теме русского лубка представляется чрезвычайно плодотворным и актуальным. Лубок, будучи ярким и доступным видом народного творчества, служит уникальным окном в мир повседневности, мировоззрения и эстетических идеалов наших предков.

Актуальность данной методической разработки обусловлена несколькими факторами:

1. Лубок синтезирует в себе фольклорную традицию и актуальные социальные комментарии. Его изучение позволяет преодолеть стереотип о

«второсортности» народного искусства и показать его как самостоятельное и мощное художественное явление.

2. Лубок можно рассматривать как исторический аналог современных мемов, комиксов, постов в социальных сетях. Это позволяет построить прочные мосты между прошлым и настоящим, сделать материал лично значимым для современного школьника.

3. Тема лубка предоставляет широкие возможности для интеграции знаний из истории, литературы, фольклористики и изобразительного искусства, способствуя формированию у учащихся целостной картины мира.

Цель данной методической разработки – создание структурированного, практико-ориентированного конспекта урока, который позволит педагогу эффективно познакомить учащихся с феноменом русского лубка, сформировать у них навыки визуальной грамотности и критического мышления.

Задача:

1) сместить фокус с чисто искусствоведческого анализа на культурологический ракурс.

Урок строится не как пассивное усвоение информации, а как активное исследование, в ходе которого ученики сами «расшифровывают» смыслы, заложенные в лубочных картинках, и открывают для себя их социальные и коммуникативные функции.

Разработка предназначена для учителей истории искусств, изобразительного искусства, а также для педагогов дополнительного образования, работающих с учащимися в возрасте 11-12 лет.

План-конспект урока

Тема: «Русский лубок: народная картинка как феномен искусства и массовой культуры».

Возрастная группа: 11-12 лет.

Продолжительность: 90 мин. (2 акад. час.).

Форма урока: урок-исследование с элементами игры и творчества.

Цели урока:

1. Образовательная цель: познакомить учащихся с искусством русского лубка, его историей, спецификой, художественным языком и ролью в культуре.

2. Развивающая цель: развивать навыки визуального анализа, критического мышления, умения работать в группе и проводить сравнение.

3. Воспитательная цель: воспитывать интерес и уважение к народной культуре, национальным традициям, понимание ценности «неэлитарного» искусства.

Задачи:

1) учащиеся узнают: определение лубка, историю его возникновения, технику изготовления, основные темы и сюжеты;

2) учащиеся научатся: узнавать лубок по характерным стилевым признакам, «читать» закодированные в нем смыслы, отличать его от профессиональной графики;

3) учащиеся смогут: провести краткий анализ лубочной картинки.

Планируемые результаты:

1) личностные: формирование культурной идентичности, понимание роли искусства в жизни общества;

2) познавательные: анализ и синтез информации, сравнение, установление причинно-следственных связей;

3) коммуникативные: умение работать в команде, вести диалог, аргументировать свою точку зрения;

4) предметные: усвоение ключевых понятий, знание выдающихся памятников и характерных черт стиля.

Оборудование и материалы.

1) технические:

- компьютер;
- телевизор.

2) цифровые ресурсы:

- презентация с высококачественными изображениями лубков;
- короткое видео о процессе создания гравюры.

3) раздаточный материал:

- набор репродукций лубков разных жанров (по 1-2 на группу);
- карточки-задания для групповой работы («Прочитай лубок») (приложение

1);

- бланки для анализа произведения.

4) для творческого задания:

- бумага;
- фломастеры;
- маркеры;
- карандаши.

Структура и ход урока:

Этап урока	Время	Деятельность учителя	Деятельность учащихся
1. Организационный момент. Мотивация	10 мин.	1) прием «Загадка»: демонстрация 2-3 изображений: икона, академическая картина, лубок: – «Что это за изображения?»; – «Чем они отличаются?»; – «Кто и где мог их увидеть?». 2) уточнение темы: «Сегодня мы поговорим об искусстве, которое было телевизором, газетой и соцсетью для наших предков – о русском лубке»	– смотрят, сравнивают, высказывают предположения; – приходят к выводу о том, что лубок – искусство яркое, понятное, массовое

2. Актуализация знаний. Постановка проблемы	5 мин.	1) вопросы: – «Что такое массовая культура сегодня?» (варианты ответов: мемы, комиксы, посты в социальных сетях и т.д.); – «А была ли она 300-400 лет назад?». 2) формирование проблемного вопроса: – «Почему лубок можно назвать «медиа» своего времени?»	– отвечают на вопросы, проводят параллели с современностью; – принимают проблемный вопрос как цель урока
3. Изучение нового материала. (лекция-презентация с элементами беседы)	30 мин.	1. Определение понятия «лубок»: 1) «Что такое лубок? Лубок – это народная картинка, дешевое массовое искусство. 2) объяснение происхождения названия (от «луб» – внутренний слой коры липы, на котором резали первые картинки). 2. Технология и история. 1) рассказ о том, как делали лубок: – гравюра на дереве (луб), – оттиск на бумаге, – раскраска от руки. 2) демонстрация этапов создания лубочной картины. 3. Герои и сюжеты. «Вокруг лубка за 5 минут»: 1) демонстрация через презентацию основных тем лубка: – религиозные (примеры: «Илья Пророк», «Страшный суд»); – сказочно-былинные (примеры: «Бова	– слушают, задают вопросы, рассматривают изображения на слайдах; – делают краткие записи в тетрадях (определение, ключевые черты стиля); – участвуют в беседе: «Как вы думаете, о чем эта картинка?», «Почему она смешная/страшная?»

		Королевич», «Еруслан Лазаревич»); – исторические (примеры: «Как мыши кота хоронили», «Баба-Яга сражается с крокодилом»); – сатирические и бытовые (примеры: «Похороны кота», «Шемякин суд»); – поучительные (притчи, азбуки). 4. Художественный язык лубка: 1) демонстрация слайда с изображением лубка: – яркость, условность цвета; – лаконичность и обобщенность форм; – выразительность жестов, «крупные» эмоции; – наличие текста (поясняющего, комичного, назидательного); – отсутствие перспективы, «ковровое» заполнение листа	
4. Практическая работа. «Мастерская лубочника» (групповая работа)	15-20 мин.	1) деление класса на три группы; 2) раздача каждой группе по одной репродукции лубка (приложение 1) и карточек-заданий: «Вы – исследователи народного искусства. Изучите вашу картинку и подготовьте короткий рассказ о ней по плану: 1. Какой сюжет? (О чем эта картинка?). 2. Кто герои? Какие они?	– работают в группах: обсуждают, анализируют изображение, готовят краткое выступление (3-5 мин.); – назначают капитана команды

		3. Какой жанр? (Сказка, сатира, поучение и т. д.). 5. Какие особенности стиля вы видите? (Цвет, рисунок, текст). 6. Какую мысль (мораль) несет этот лубок?»	
5. Презентация работ и обсуждение	10 мин.	1) выступления групп, уточняющие вопросы, помощь при формулировке выводов; 2) обобщение: «Итак, мы увидели, что лубок был и развлечением, и учебником, и средством сатиры»	– капитаны команды от групп представляют свои рассуждения; – учащиеся в составе команд слушают, задают вопросы
6. Творческое закрепление (рефлексия). (мини-проект «Лубок XXI века»)	10 мин.	Предлагаю творческое задание: «Давайте создадим современный лубок! Выберите тему: 1. Сатира: «Старшеклассник сдает экзамен». 2. Поучение: «Береги мобильник». 3. Сказка: «Илья Муромец и Змей Горыныч в метро». Используйте характерные приемы: – яркий цвет; – простой рисунок; – короткий поясняющий текст»	– индивидуально или в парах создают быстрый рисунок-эскиз; – добровольцы показывают свои работы и комментируют их
7. Итоги урока. Домашнее задание	5 мин.	1) возвращение к проблемному вопросу: «Так почему же лубок – это «медиа» прошлого?» (варианты ответов: лубок информировал, развлекал, воспитывал, объединял людей);	– формулируют вывод: <i>лубок был мощным средством массовой информации и коммуникации;</i> – записывают домашнее задание

		2) объявление домашнего задания	
--	--	---------------------------------	--

Домашнее задание (на выбор):

– *исследовательское*: найти в интернете пример современного явления (мем, комикс), который выполняет ту же роль, что и лубок. Подготовить 2-3 распечатки со сравнением;

– *творческое*: создать полноценный плакат (формат А4) в стиле лубка на актуальную для школьной жизни тему («Битва с домашкой», «Великий поход в столовую» и т. д.);

– *аналитическое*: письменно проанализировать понравившуюся лубочную картинку по плану, который использовался в ходе урока.

Критерии оценки:

1. Активность в групповой работе и обсуждении.
2. Глубина анализа при работе с репродукцией.
3. Понимание и применение характерных черт стиля в творческом задании.
4. Качество выполнения домашнего задания.

Заключение

Представленная методическая работа по разработке урока на тему «Русский лубок: народная картинка как феномен искусства и массовой культуры» подтверждает высокий образовательный и воспитательный потенциал данного материала.

Главным результатом разработки является создание целостной, структурированной и практико-ориентированной модели урока, которая успешно решает поставленные цели и задачи. Разработка демонстрирует, что через призму одного, казалось бы, узкого явления, каким является лубок, можно раскрыть широкий пласт культурологических, исторических и искусствоведческих знаний. Урок выстроен таким образом, чтобы учащиеся не остались пассивными слушателями, а стали активными исследователями, научились «читать» визуальный код и понимать язык народного искусства.

Ключевые достижения проведенной работы можно суммировать следующим образом:

1. *Преодоление стереотипов*. Урок позволяет деконструировать представление о лубке как о «примитивном» искусстве, раскрывая его сложную семиотическую природу и многогранные социальные функции – от развлекательной и поучительной до сатирической и информационной.

2. *Актуальность и связь с современностью*. Проведение параллелей между лубком и современными медиа (мемами, комиксами, инфографикой) делает изучение исторического материала личностно значимым для современного школьника, способствует развитию его медиаграмотности.

3. *Практическая ценность для педагога*. Разработка содержит все необходимые компоненты для успешного проведения занятия: от четкого хронометража и технологической карты до списка ресурсов и критериев оценки. Это позволяет учителю легко адаптировать материал под конкретные условия и контингент учащихся.

В перспективе данная разработка может быть расширена в рамках серии уроков или учебного проекта по теме «Народная картина мира в русском

искусстве», куда, помимо лубка, могут войти такие виды народного искусства, как роспись по дереву, вышивка, глиняная игрушка.

Таким образом, представленная методическая разработка не только предоставляет готовый инструмент для педагога, но и служит примером того, как можно сделать историю искусства живой, увлекательной и напрямую связанной с духовным и культурным опытом нового поколения. Русский лубок, пройдя через века, доказал свою коммуникативную мощь, и обращение к нему на уроке – это эффективный способ говорить с учениками на языке, который им понятен и интересен.

Список литературы

1. Виртуальный Русский музей : [сайт]. – Санкт-Петербург, 2016. – URL: <https://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 05.02.2026). – Текст. Изображение : электронные.
2. Иваненко А. А. Русский лубок : прошлое и настоящее / А. А. Иваненко. – Москва : Белый город, 2011.
3. Лубок : русские народные картинки XVII-XVIII вв. / автор-составитель: А. Ф. Некрылова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1990.
4. Национальная электронная библиотека : [сайт]. Москва, 2003. – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 05.02.2026).
5. Некрылова А. Ф. Круг игр и развлечений русского народа / А. Ф. Некрылова. – Санкт-Петербург, 2002.
6. Руниверс : электронная энциклопедия и библиотека : [сайт]. – Москва, 2007. – URL: <https://runivers.ru/> (дата обращения: 05.02.2026).
7. Ровинский Д. А. Русские народные картинки. В 5-ти книгах / Д. А. Ровинский. – Санкт-Петербург, 1881. – 530 с.
8. Отдел изоизданий. – Текст. Изображение : электронные // Российская Государственная Библиотека : [сайт]. – URL: <https://www.rsl.ru/> (дата обращения: 05.02.2026).

Приложение 1

Карточки-задания для групповой работы «Прочитай лубок»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/SPNNN11mp6NQnA>

Колорит и настроение в пейзаже

Введение

Данная методическая разработка занятий на тему «Колорит и настроение в пейзаже» составлена в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой в области изобразительного искусства «Живопись» и программой по учебному предмету ПО.01.УП.06 «Станковая композиция» (работа над пейзажем). Методическая разработка предназначена для проведения занятий по предмету «Станковая композиция» для учащихся 5-го класса детской школы искусств. Представленные в данной работе методики также могут быть использованы для обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства и для дополнительного обучения взрослых.

Актуальность данной методической разработки обусловлена скоротечностью мира: меняется общество, изменился и образовательный процесс в системе дополнительного образования. Преподаватели детских художественных школ и детских школ искусств постоянно совершенствуются и вносят в образовательный процесс художественных отделений новые методики и технологии. Все это позволяет сделать каждый урок содержательным, интересным, познавательным и насыщенным новыми идеями.

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.06 «Станковая композиция» строится на основах композиции и перспективы, а также на передаче света, цвета и атмосферы, определении линии горизонта, построении крупных объектов и проработке деталей с использованием линейной и воздушной перспективы.

Стремление передать образы природы в рисунке приводит к углублению, уточнению знаний и представлений о природных объектах и явлениях. Вместе с тем, содержание детского творчества обогащается новыми образами, в ученических работах появляются новые темы. В процессе познания и изображения развиваются психические процессы, лежащие в основе познания природы и отражения ее в художественном творчестве: восприятие, мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение), воображение, положительное эмоциональное отношение к жизни и творчеству, формируются эстетические чувства.

При реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет, срок освоения учебного предмета «Станковая композиция» составляет 5 лет.

Возраст обучающихся 10-16 лет (4-й класс – 10-12 лет, 5-й класс – 11-13 лет, 6-й класс – 12-14 лет, 7-й класс – 13-15 лет, 8-й класс – 14-16 лет).

Цель – описание процесса проведения занятий по расширению представлений о жанре пейзажа посредством анализа произведений искусства и выполнения практической работы.

Задачи:

- 1) расширить сущность понятия «Колорит»;
- 2) распространить педагогический опыт обучения путем демонстрации плана-конспекта занятия.

Методическая разработка будет полезна начинающим специалистам и преподавателям детских школы искусств. В работе представлена структура занятия по

учебному предмету ПО.01.УП.06 «Станковая композиция» дополнительной пред- профессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Занятия разработаны в соответствии с темой программы учебного предмета с учетом возрастных особенностей обучающихся. Занятия содержат достаточный объем наглядного и познавательного-иллюстративного материала в виде систематизированной презентации «Колорит и настроение пейзаже» (приложение 1), что позволит обучающимся на этапе практической работы успешно решить творческую задачу.

Структура занятия по теме «Колорит и настроение в пейзаже»

Тема	«Колорит и настроение в пейзаже»
Учебная дисциплина	«Станковая композиция»
Тип и вид занятия	комбинированный
Класс	5
Цели	1. Расширить знания учащихся о жанре пейзажа. 2. Показать роль колорита в пейзаже. 3. Развить навыки передачи различных эмоциональных оттенков пейзажа в технике акварели
Задачи	
1) изучить понятие «колорит» и его влияние на эмоциональную окраску пейзажа; 2) выполнить зарисовку пейзажа с передачей состояния природы и настроения по образцу; 3) отработать навык работы акварелью	
образовательные	1) научить подмечать изменчивость состояния природы в зависимости от освещения и в разных ее состояниях: утром, вечером, в полдень, сумерки, в солнечный или ненастный день и т. д.; 2) познакомить с разнообразием пейзажных сюжетов; 3) углубить представления детей о возможностях цвета; 4) научить детей смело выражать чувства изобразительными средствами
развивающие	1) развивать художественную фантазию и вкус; 2) формировать навыки работы с художественными материалами; 3) совершенствовать навыки применения цвета в создании художественного образа; 4) закрепить интерес к работе цветом; 5) развивать навыки владения штрихом, пятном, линией; 6) развивать способность к творческому самовыражению; 7) развивать умение вести диалог; 8) развивать ассоциативное и образное мышление, творческое воображение

<i>воспитательные</i>	1) воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, формировать эстетическое отношение к произведениям искусства; 2) укреплять межпредметные связи (литература, музыка, история изобразительного искусства)
Универсальные учебные действия	
<i>личностные</i>	– умение использовать для достижения своих творческих замыслов образный язык изобразительного искусства; – умение создавать образы путем копирования работ известных мастеров, используя художественно-выразительные средства; – умение эстетически воспринимать окружающую природу
<i>познавательные</i>	– умение самостоятельно искать и решать художественно-творческие задачи с целью передачи настроения в пейзаже средствами живописи; – умение планировать свою деятельность
<i>коммуникативные</i>	– умение пользоваться языком изобразительного искусства; – умение высказывать свое мнение и выслушивать мнение своих товарищей
<i>регулятивные</i>	умение работать по предложенной учителем последовательности выполнения задания; - умение обдумывать замысел и выполнять работу в материале; – умение оценить результат своего труда
Планируемые образовательные результаты	
<i>предметные</i>	– знают техники рисования акварелью; – владеют умением применять акварель
<i>метапредметные</i>	– умеют принимать и сохранять учебную задачу; – умеют адекватно воспринимать оценку преподавателя; – проявляют внимательность и организованность при выполнении заданий
Методы обучения	– объяснительно-иллюстративный; – словесный; – наглядный; – практический; – репродуктивный;

	– исследовательский (просмотр и анализ полученных результатов, анализ выполнения задания)
Продолжительность занятия	6 акад. час. – время указано из расчета шести занятий (1 занятие – 3 акад. час. по 40 мин. Итого: 120 мин. учебного времени в день. Всего: 240 мин.
Формы организации деятельности учащихся	– фронтальная; – индивидуальная
Технологии	– информационно-коммуникативные технологии (фоторяд, прослушивание аудиозаписи); – технологии деятельностного мышления; – технологии проблемного обучения; – здоровье-сберегающие технологии
Межпредметные связи	– «Рисунок», – «Живопись», – «История изобразительного искусства»
Оснащения занятия	
<i>зрительный ряд</i>	– методические таблицы (учебные материалы); – компьютер (для демонстрации презентации занятия); – наглядное пособие
<i>репродукции</i>	<i>Клод Моне</i> – «Впечатление. Восход солнца»; – серия «Здание Парламента в Лондоне»; – «Сток сена в солнечном свете. Эффект утра»; – «Сток сена в Живерни»; – «Стога. Конец лета». <i>Исаак Левитан</i> – «Золотая осень»; – «Март»; – «Осень. Туман»; – «Сокольники»; – «Поздняя осень». <i>Алексей Саврасов</i> – «Рожь»; – «Грачи прилетели». <i>Винсет Ван Гог</i> – «Звездная ночь»; – «Пейзаж с дорогой, кипарисом и звездой»; – «Деревенская улица в Овере»; – «Пейзаж с домом и пахарем»
Материалы	– бумага (формат А3);

	– графитный карандаш; – ластик; – акварель; – кисти; – баночка с водой, палитра; – тряпочка
Словарь	1) «Пейзаж»; 2) «Колорит»; 3) «Цветовая гамма»; 4) «Перспектива»
Музыкальный ряд	<i>Петр Ильич Чайковский</i> – цикл «Времена года». Соч. 37 bis: «Осенняя песнь. Октябрь» (приложение 2)

Хронометраж занятия

1. Организационный момент (2 мин.).
2. Объявление темы урока (2 мин.).
3. Акцентирование внимания на целях и задачах урока (5 мин.).
4. Объяснение новой темы (30 мин.).
5. Практические упражнения (80 мин. – два занятия по 40 мин.).

Занятие № 1. Диалог (беседа), практические упражнения (3 акад. час.)

1. Организационный момент. Вступление

На данном этапе проверяется готовность необходимого материала. Учащиеся самостоятельно организуют свое рабочее место и приветствуют преподавателя. В ходе занятия используется презентация «Колорит и настроение в пейзаже» (приложение 1).

Преподаватель: Здравствуйте! Начинаем наш урок.

(демонстрация слайда 1 презентации «Тема урока». Применяется метод эмоционального погружения).

Преподаватель: Для введения в художественно-образный настрой нашего урока предлагаю прослушать музыкальное произведение П. И. Чайковского «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года».

Преподаватель включает аудиозапись П. И. Чайковский цикл «Времена года». Соч. 37 bis: «Осенняя песнь. Октябрь» (приложение 2).

Преподаватель: Октябрь – это уже настоящая осень. Не ранняя, пышно убранная и нарядная, а другая – невидная собой, в лоскутках опадающей листвы, грустная, с тихим плачем мелкого дождя, словом, та Золушка, которую зовут у нас в России поздней осенью.

Тихий покой слышится в первой музыкальной фразе. Но вот зазвучали два голоса. Один словно пытается взлететь, разлиться легко и свободно, и тут же бесильно стихает. Очень хочется человеку тепла, света и счастья. Но сумрачно на душе. Снова взлет – и снова падение. Не подняться, не вздохнуть полной грудью. И хочется плакать от непонятной обиды. „Унылая пора, очей очарованье“, – писал об осени Александр Сергеевич Пушкин. Это время года особенно любил поэт. Он посвятил ему много прекрасных стихов. Ребята, а какое настроение и чувства вызывает у вас это произведение?

(ответы учащихся).

Преподаватель: Природу рисуют художники, о ней пишут стихи поэты. У художника – краски, у поэта – слово, у композитора – только звуки. Но ими можно прекрасно рисовать природу. Так же, как это делает в своей музыке П. И. Чайковский.

2. Подготовительная часть. Завязка. Постановка цели занятия и выход на тему урока

Преподаватель: Сегодня и в течение последующих занятие мы с вами более подробно изучим жанр «Пейзаж» и выполним его в технике акварели. Мы будем находить колорит, цвет и тон. Тема нашего урока: *«Колорит и настроение в пейзаже»*.

3. Основная часть. Актуализация средств усвоения

Преподаватель: Итак, давайте вспомним, что такое пейзаж?

Учащиеся: Это один из жанров изобразительного искусства.

Преподаватель: Откуда появилось слово «пейзаж» и что оно значит? С французского языка оно переводится как «местность, страна». В пейзаже основной предмет изображения – природа. Именно наслаждение природой, стремление найти с ней созвучие своим чувствам всегда было источником творчества художников, писателей, композиторов. А какие вы знаете виды пейзажей?

Учащиеся: Городской, сельский, морской.

(демонстрация слайдов 2-5 презентации «Пейзаж, виды пейзажа»).

Преподаватель: Ребята, а что такое настроение?

Учащиеся: Это внутреннее душевное состояние человека.

Преподаватель: Мы говорим: «природа плачет или улыбается», а поэты пишут «...Умильная, таинственная прелесть», «...Лениво дышит полдень мгlistый». Почему так говорят?

Учащиеся: Чтобы передать настроение природы.

Преподаватель: А разве природа – одушевленное существо?

Учащиеся: Нет.

Преподаватель: Тогда почему так говорят?

Учащиеся: Это образ, созданный человеком. Человек присваивает природе свое настроение.

Преподаватель: Существует в живописи понятие *«пейзаж настроения»*. Это понятие в XIX в. ввели импрессионисты. Они первыми начали основательно работать над состоянием природы. Если по традиции художники долгие месяцы, а то и годы писали в мастерской свои картины, то импрессионисты выходили на пленэр и ловили мгновение, передавая свое впечатление от состояния пейзажа, быстрыми мазками писали, выполняя один и тот же уголок природы утром, днем и вечером. Рассмотрим серию «Здание Парламента в Лондоне» К. Моне.

(демонстрация слайдов 6-7 презентации «К. Моне „Здание Парламента в Лондоне“»).

Преподаватель: Какое основное средство выражения живописи использовал художник для передачи состояния и настроения природы?

Учащиеся: Цвет.

Преподаватель: Цвет – главное средство выражения в живописи. От того какие художник подберет цвета зависит настроение в картине. Цветовой строй в картине называется колоритом.

Колорит (от лат. *color* – «цвет, окраска») – богатство и согласованность цветов. Он может быть теплым и холодным, нежным и мрачным.

(демонстрация слайда 8 презентации «Колорит»).

Преподаватель: Художники открыли, что, когда мы наблюдаем природу на открытом воздухе, мы не видим отдельных предметов, каждый из которых обладает своим собственным цветом, а скорее мы видим некую красочную смесь, рождающуюся в нашем глазу или, вернее, в нашем сознании. На открытом воздухе мы не замечаем тех тонкостей светотени, которые стали уже привычными при изображении предметов. Четкие контуры предметов исчезают, на солнце контрасты становятся резкими, а в сумерках предметы сливаются в общее цветное пятно. У

художника, стремящегося уловить изменчивые состояния в природе, нет времени разводить краски на палитре. Он наносит их прямо на холст быстрыми мазками чистых цветов, заботясь о правде общего впечатления.

Цвет. Основные группы цветов

Иллюстративный рассказ (использование таблиц по цветоведению) (демонстрация слайда 9 презентации «Цвет»).

Преподаватель: Как можно превратить цвет в нежный, тревожный или тихий?

Учащиеся: Смешивая с белой, черной красками или другими оттенками.

Преподаватель: В смешении с темными оттенками настроение полученного колорита можно охарактеризовать как тревожное, грозное; в смешении со светлыми – оно становится нежным, спокойным. Если же смешать любой цвет с серой краской, он приглушится, станет незаметным и грустным, словно наполнится туманом. Чистые мажорные цвета передают радостное настроение, а тусклые и «грязные» цвета – уныние и тоску.

Фактура. Виды мазков

Преподаватель: Настроение в картине во многом зависит и от **фактуры** – характера поверхности, которая передается при помощи мазка. Необычайное эмоциональное видение мира принес в живопись Винсент Ван Гог.

(демонстрация слайдов 10-11 презентации «Винсент Ван Гог. Репродукции»).

Преподаватель: С помощью ритмической организации цветовых мазков он, обостряя состояние природы, выражал напряжение собственных чувств, свое взволнованное вдохновение. Давайте внимательно рассмотрим картины: вид мазков создает настроение беспокойное и шумное или тихое и умиротворенное. Краска может ложиться ровно, гладко или густыми, выпуклыми мазками. Они могут быть похожи на точки, полоски, волны, запятые. Для передачи того или иного состояния природы очень большую роль играет верно взятый общий **тон**. Первый план – ярче и насыщеннее. Второй план – светлее и бледнее. Чем дальше от зрителей цвет, тем он светлее и холоднее, контрасты уменьшаются, границы предметов сглаживаются. Небо чем ближе к земле, тем светлее, а чем выше от земли – ярче и темнее.

(демонстрация слайда 12 презентации «Тон (тональность)»).

Преподаватель: Все художники, изображая свои картины, передавали законы линейной и воздушной перспективы. Давайте вспомним, что такое **перспектива**?

Учащиеся: Это система отображения на плоскости глубины пространства.

Преподаватель: Ребята, какие законы линейной перспективы вы знаете?

(ответы учащихся).

Законы линейной перспективы:

1. Параллельные линии, удаляющиеся от наблюдателя вдаль, сближаются и сходятся в одной точке на линии горизонта (вспомним дорогу или рельсы, уходящие вдаль).

2. Одинаковые предметы и объекты при удалении от наблюдателя кажутся меньше размером и сходятся в одной точке на линии горизонта.

(демонстрация слайда 13 презентации «Перспектива»).

3. Ближние предметы видим четко, а дальние – обобщенно.

4. Ближний предмет рисуется на листе ниже, а дальний – выше.

(демонстрация слайда 14 презентации «Перспектива»).

Преподаватель: Рассмотрим правила линейной перспективы на примере картины «Золотая осень».

(демонстрация слайда 15 презентации «И. И. Левитан „Золотая осень“. Репродукция»).

Преподаватель: Как расположена линия горизонта?

Учащиеся: Чуть выше середины листа.

Преподаватель: Глубокая перспектива или близкая?

Учащиеся: Всего три плана. Глубокая перспектива.

Преподаватель: Перечислите законы линейной перспективы.

Учащиеся: 1) ближние деревья крупнее, дальние меньше; 2) река на переднем плане шире, на дальнем – уже; 3) ближние деревья находятся на листе ниже и видны четко, дальние – выше и видны обобщенно.

Преподаватель: Что такое **воздушная перспектива**?

Учащиеся: Воздушной перспективой называют кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства.

(демонстрация слайда 16 презентации «Воздушная перспектива»).

Преподаватель: Воздух – прозрачная среда. Но прозрачность его постоянно меняется из-за мельчайших частиц пыли и влаги, содержащихся в нем. Обволакивая предмет, воздух меняет его внешний вид: загрязненность и замутненность воздуха не только смягчает границы удаленных предметов, она изменяет светлоту их поверхности. Как бы чист и прозрачен не был воздух, он содержит мутные частицы. Они изменяют не только яркость, но и цвет удаленных поверхностей. При малой концентрации частиц дыма придает удаленным предметам фиолетовый оттенок. С увеличением толщи воздуха и частиц, в воздухе происходит рассеивание не только фиолетовых, но и других лучей – синих и голубых. Воздушная синяя и голубая дымка, окутывая дальние предметы, придает им синие и голубые оттенки. При изображении пейзажа необходимо соблюдать законы воздушной перспективы. Назовите законы воздушной перспективы, известные вам?

(ответы учащихся).

Законы воздушной перспективы:

1. Удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности воздуха между наблюдателем и объектом.

2. Светлые объекты вдали темнеют, а темные – светлеют.

3. Ближние предметы изображаются объемно и разными цветами, дальние – плоско и одинаковыми по тону.

4. Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние – обобщенно.

5. Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних – мягкими.

Преподаватели: «Ребята, давайте посмотрим, как художник Левитан цветом передает разные этапы осени в своих картинах?»

(демонстрация слайдов 17-18 презентации. Работа с репродукциями: «Сокольники», «Золотая осень», «Поздняя осень» И. И. Левитана).

Учащиеся: Для картины И. И. Левитана «Сокольники» характерно бледное небо, серые оттенки, наличие зеленых красок в работе, небольшое количество желтых красок. Для картины И. И. Левитана «Золотая осень» характерны бледно-голубое небо, зеленая с цветом охры трава, желтые, бордовые, оранжевые оттенки на поверхности деревьев, сизый цвет воды. Для картины И. И. Левитана «Поздняя осень» характерны мрачное небо, синие, фиолетовые, черные с белилами оттенки. Трава грязная: цвета коричневые, зеленые и оттенки охры. Деревья темно-зеленые, темно коричневые, сине-коричневые).

Эмоциональные возможности цвета

Преподаватель: Давайте попытаемся решить некоторую задачу (*проблемная ситуация*). Перед вами три основных цвета: желтый, красный, синий.

(демонстрация слайда 19 презентации «Эмоциональные возможности цвета»).

Преподаватель: Подумайте и ответьте на вопрос: какое значение имеет цвет в передаче времени суток?

Учащиеся: Желтый цвет – день, красный – закат, синий – ночь.

Преподаватель: А к какому времени года можно отнести каждый пейзаж?

Учащиеся: Желтый – лето, красный – осень, синий – зима.

Преподаватель: Ассоциировать цветовую гамму пейзажа можно и с настроением человека, и с возрастом. Какой можно сделать вывод о значении цвета в передаче настроения?

Учащиеся: Цвет имеет очень большое значение в передаче состояния природы на картине.

Таким образом, собран весь понятийный аппарат, которым должны владеть учащиеся.

Анализ репродукций картин художников

(демонстрация слайда 20 презентации «К. Моне „Стога“. Репродукция»).

Преподаватель: *Утром* пейзаж будет пронизан серебристо-голубыми лучами восходящего солнца, следовательно, все предметы будут окутаны этим светом, а общий тон пейзажа будет серебристый.

Днем свет становится ярче, а тень – темнее, и из-за этого общий тон пейзажа становится более светлым. Запомните: свет «съедает» цвет.

Вечером, по мере того как солнце садится, краски сгущаются, а воздух окрашивается золотисто-багровыми лучами. В этом случае цветовой строй пейзажа будет золотистым, тени же будут принимать холодный оттенок вечернего неба. Настроение пейзажа зависит от передачи в нем того или иного состояния. В природе небо – источник света, атмосферный свет поглощает все вокруг. Выдающийся русский педагог по изобразительному искусству и художник Павел Петрович Чистяков советовал: «Чтобы хорошо видеть цвет, надо знать закономерности природы. Знание помогает видению». Давайте обобщим вышесказанное (*проблемная ситуация*). Рассмотрим репродукции картин русских художников и проанализируем их сходства и различия.

Анализ репродукций «Осень. туман» и «Март» И. И. Левитана, «Грачи прилетели» и «Рожь» А. Саврасова (демонстрация слайдов 21-22 презентации).

При анализе учащимся задаются вспомогательные вопросы:

– Какое настроение возникает?

– При помощи чего художнику удалось передать такие различные состояния природы?

4. Выполнение практических упражнений на закрепление последовательности работы над пейзажем

Хронометраж: два занятия по 40 мин.

Формат работ: А4.

Преподаватель: Теперь будьте внимательны, чтобы все сделать правильно и аккуратно. К основным формам и явлениям природы относятся земля, растительный покров, вода, небо, воздух и свет. Рассмотрим некоторые приёмы их воспроизведения в пейзажном жанре и зарисуем небольшой эскиз поэтапно вместе со мной.

Элементы и техника выполнения пейзажа в акварели

Земля (демонстрация слайда 23 презентации).

Первоочередная задача рисующего – показать положения земной поверхности в пространстве, ее движение в глубину. Это движение можно передать линиями, изображающими дорогу, реку, борозды и межи на полях, овраги и холмы. Уходя в глубину, их границы, согласно законам линейной перспективы, сближаются у горизонта и становятся более тонкими, чем на первом плане. Перспективу ровной земной поверхности можно изобразить рядом горизонтальных линий, а перспективу снижающихся и возвышающихся поверхностей всхолмленной равнины –

наклонными штрихами и линиями. Штрихованный или тушеванный тон помогает одновременно передать светлоту и структуру земли.

Сыпучую песчаную почву изображают точками; плотный суглинок – частой штриховкой или тушевкой; рыхлый чернозем, комковатую вспаханную землю, каменистую почву – сочетанием всех этих средств.

В акварельной технике поверхность земли пишут цветом предметным, общим и обусловленным, однако предметный, ровно окрашивая поверхности, лишает их движения в глубину, поэтому его дополняют линиями и штрихами. При удалении поверхности различные оттенки сливаются в один общий цвет, который получают механическим смешиванием красок, наносимых заливкой.

Живописное решение перспективы поверхностей требует воспроизведения обусловленного цвета, который накладывается небольшими мазками разных оттенков.

Растительный покров (демонстрация слайда 24 презентации).

Растительный покров земной поверхности привлекает живописцев многообразием и богатством форм, цветов, оттенков.

Перспективно правильно изобразить растения, расположенные на разных планах, выявить особенности формы и строения, характерные движения стеблей, листьев и цветов помогает этюд, т. е. работа художника непосредственно с натуры.

Травяная растительность бывает кудрявой, пушистой, жесткой, остролистной, короткой и высокой, однородной и смешанной, частой и редкой. Для передачи такого разнообразия форм и характерных особенностей травяного покрова требуется тщательный отбор средств и приемов изображения. Часто травяной массив условно передают белым фоном бумаги, а редкими штрихами и точками обозначают отдельные растения; жесткую траву рисуют короткими раздельными штрихами, а остролистную осоку – штрихами длинными и параллельными. Длинные и зигзагообразные линии в сочетании с короткими разнонаправленными штрихами помогают художнику изобразить мшистую лесную зелень, а длинные разнонаправленные штрихи – высокое разнотравье; мягкая высокая трава передается длинными штрихами в сочетании с тушеванным тоном, тогда как придорожная травка – короткими зигзагами и штрихами. Этими средствами показываются не только фактурные качества травяного покрова, но и его светлота.

Кустарники, деревья (демонстрация слайда 25 презентации).

При выполнении различных частей дерева: корней, ствола, ветвей, листьев, цветов или плодов нужно помнить, что они имеют определенную форму. Чтобы добиться реалистически правдивого изображения формы дерева, следует учитывать функциональную взаимосвязь его частей.

На первом этапе рисования схематически передают облик дерева: отмечают его высоту, положение ствола и массу кроны. На втором – выявляют наиболее типичные для данной породы дерева признаки: показывают изменение толщины ствола от основания дерева к его вершине, рисуют крупные ветви, отмечая их длину, характер и направление движения выделяют в кроне линиями, а затем и тоном форму всей массы листвы крупных ветвей. На третьем этапе выявляют индивидуальные особенности в строении дерева, прорисовывают мелкие ветви, передают фактуру ствола и кроны, моделируя их объемную форму штрихами и тоном. На последнем этапе, сравнив все части и детали, подчиняют их большой форме. Рисунок ветвей и кустарников выполняется в такой же последовательности.

Вода (демонстрация слайда 26 презентации).

Известно, какую красоту придают пейзажу река, озеро, зарастающий пруд, болотце или лужица среди дороги. Вода, отражая многоцветный предметный мир, как бы удваивает его, усиливает эмоциональное звучание природы.

Спокойная вода почти как зеркало отражает на своей поверхности окружающую среду. Цвет чистой воды – синий, изменяющийся в зависимости от освещения, точки зрения наблюдателя, качества воды, цвета неба и среды, населенности водоема.

Небо (демонстрация слайда 27 презентации).

Голубое днем небо утром и вечером меняет свою окраску: приобретает желтые, оранжевые и красные цвета вблизи солнца и зеленоватые, синие, серо-синие, темные оттенки в зените. В рисунке ясное небо условно обозначают цветом бумаги и плавным с осветлением тоном, нанесенным штриховкой, тушевкой или заливкой. Облачное небо рисуют легкими редкими или частыми линиями и штрихами в зависимости от его светлоты. Часто детально прорабатывают форму облаков, особенно на первом плане, показывают их особенности и движения. Декоративное изображение облачного неба отличается уплощенностью форм и условного цвета.

Поэтапное выполнение и объяснение эскиза пейзажа вместе с преподавателем

Преподаватель: Перед началом работы в карандаше (выполнения наброска) предлагаю вам отдохнуть и выполнить зарядку для глаз.

Преподаватель проводит физминутку в течение 4 мин. Учащиеся выполняют упражнения для глаз.

Этапы выполнения эскиза пейзажа (приложение 3)

I. *Композиционный поиск (эскиз)*: начальный этап, включающий наброски, определение формата листа, линии горизонта, расположения основных элементов и планов (переднего, среднего, дальнего).

II. *Линейный рисунок (построение)*: детальная прорисовка основных контуров на акварельной бумаге карандашом без использования ластика, чтобы не повредить поверхность.

III. *Первоначальная заливка (подмалевок, лессировка)*: нанесение первых, самых светлых и прозрачных слоев краски, проработка больших цветовых и тональных отношений, неба, общих фонов (часто выполняется в технике «по-сырому»).

IV. *Работа с планами/Пропуска деталей*: постепенное добавление средних и темных тонов, проработка конкретных элементов (деревьев, воды, строений) с учетом воздушной перспективы (дальний план – холодные и светлые оттенки, передний – теплые и насыщенные).

V. *Обобщение (финальные акценты)*: завершающий этап, на котором расставляются последние темные или яркие акценты, подчеркивается главное, смягчаются ненужные контуры, работа приводится к единому целому.

Выполнение задания в карандаше (будущий рисунок)

- 1) обдумать сюжет;
- 2) тонкими линиями наметить линию горизонта;
- 3) наметить предметы на листе общими линиями;
- 4) прорисовать, начиная с главного предмета, с переднего плана. В работе соблюдать правила перспективы, соразмерность предметов, передавать характерные особенности разных пород деревьев;
- 5) прорисовка деталей;
- 6) проверка рисунка.

(демонстрация слайда 28 презентации «Выполнение задания в карандаше (будущий рисунок)»).

Занятие № 2. Выполнение практической работы, беседа (повторение) + работа акварелью (3 акад. час.)

Порядок выполнения работы в цвете

- 1) определить время года и цветовые характеристики предметов;
- 2) покрыть небо большой кисточкой, крупными мазками;

3) покрыть плоскость земли. Ближе к линии горизонта рисовать траву более светлыми красками;

4) прописать задний, средний и ближний план последовательно, применяя законы воздушной перспективы. Необходимо помнить об освещении и градиациях светотени;

5) прорисовать более четко предметы на переднем плане: стволы деревьев, траву, цветы.

Во время самостоятельной работы звучит цикл «Времена года» П. И. Чайковского (приложение 2) (демонстрация слайда 29 презентации «Порядок выполнения работы в цвете»).

Целевые обходы

- проверка организации учащимися рабочего места;
- наблюдение за правильностью выполнения приемов работы;
- оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения;
- контроль над объемом и качеством выполненной работы;
- контроль и самоконтроль выполнения задания.

Заключительная часть. Подведение итогов занятия (фронтальная беседа)

Рефлексия деятельности

По завершению практической работы над пейзажем проходит обязательный просмотр работ всех обучающихся в группе. Просмотр работ – это форма аттестации учащихся по предметам учебного плана, являющаяся обязательной частью учебного процесса в детской школе искусств. На просмотре учащиеся демонстрируют выполнение учебной работы, как результат своей учебной деятельности. Коллективно обсуждаются качество и степень готовности учебных работ. На просмотре устанавливается фактический уровень теоретических и практических знаний учащихся по учебному предмету «Станковая композиция», их умений и навыков. По результатам просмотра выставляются оценки за работы. Результаты, полученные учащимся по итогам занятий, продемонстрированы в приложении 4.

Преподаватель: Посмотрите, какие пейзажи у вас получились!

Преподаватель приглашает учащихся прикрепить выполненные работы на мольберт.

Подводим итоги, анализируем проделанную работу, отвечаем на вопросы:

1. Как колорит влияет на настроение картины?
2. В какой работе самое необычное настроение?
3. В какой работе лучше передано пространство?
4. В какой работе наиболее удачное композиционное решение?
5. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении работы?
6. Что было самым трудным при выполнении работы?
7. Все ли получилось из задуманного? Изменился ли цвет вашего настроения?

(демонстрация слайда 30 презентации «Итог урока»).

Критерии успешности выполнения практической работы

1. Грамотное композиционное решение и линейный рисунок.
2. Верное цветовое и тональное решение с учетом правил воздушной перспективы.
3. Достижение колористического единства.
4. Степень эмоциональной выразительности, настроения пейзажа.

Преподаватель: Спасибо вам за урок. Мне понравилось, как вы отвечали, как работали. В заключении хотелось сказать: природа в картинах талантливых художников, поэтов, композиторов открывает нам новый мир, волнует своей неповторимостью, своим напоминанием – не губите красоту вокруг себя.

Уборка рабочего места.

Заключение

Главным в своей работе я считаю возможность помочь каждому ребенку раскрыть творческий потенциал, самореализоваться в творчестве, почувствовать уверенность в собственных силах. Для того, чтобы занятие получилось ярким, интересным и в то же время обучающим, воспитывающим и развивающим, я постаралась использовать в работе комплексный подход, сочетающий классические методики с современными интерактивными техниками.

Занятие соответствует учебному плану программы учебного предмета «Станковая композиция». Данное занятие знакомит с творчеством великих русских художников-пейзажистов и знаменитого русского композитора, воспевающих и прославляющих в своих художественных произведениях красоту природы, любовь ко всему живому и прекрасному.

На занятиях царил оживленный и творческий обстановку, ребята получили удовольствие, самостоятельно принимали решения, реализовали свою способность к творчеству. Было легко вести занятие, учащиеся быстро включались в работу, между нами чувствовалось взаимопонимание. Цели и задачи занятия были достигнуты, план-конспект выполнен, материал учащимися усвоен.

Список литературы

1. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства : учебное пособие для художественно-графических факультетов педагогических институтов / Г. В. Беда. – Москва : Просвещение, 1977. – 188 с.
2. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 классы / Б. М. Неменский. – Москва : Просвещение, 1990. – 144 с.
3. Неменский Б. М. Мудрость красоты : о проблемах эстетического воспитания : книга для учителя / Б. М. Неменский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Просвещение, 1987. – 253 с.
4. Программа изобразительное искусство (1-9 классы) / под редакцией В. С. Кузина. – Москва : Просвещение, 1994. – 160 с.
5. Развитие творческих способностей на занятиях изобразительного искусства : межвузовский сборник научных трудов / Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев. – Москва : Просвещение, 1987. – 176 с.
6. Робертсон Б. Как научиться рисовать пейзаж : пособие по рисованию / Б. Робинсон ; [перевод с английского: И. Гилярова]. – Тула : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 63 с.
7. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : учебное пособие для художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1974. – 244 с.
8. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство.: учебник для учащихся 5-8 классов. В 4 частях. Часть 4. Краткий словарь художественных терминов / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1998. – 80 с.
9. Щербаков В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество : проблемы руководства изобразительным творчеством детей / В. С. Щербаков. – Москва : Просвещение, 1969. – 272 с.

Презентация «Колорит и настроение в пейзаже»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/y09VcumR3BNnnQ>

Цикл П. И. Чайковского «Времена года»

Доступ по ссылке:
<https://www.classic-music.ru/mp3-tchaikovsky-piano.html>

Поэтапное выполнение эскиза пейзажа. Наглядные материалы

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/oQdHGOR0JULJ0Q>

**Примеры готовых работ учащихся по теме
«Колорит и настроение в пейзаже»**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/jfPoY4oQqyI6eA>

Тренировка руки для улучшения навыка владения карандашом

Введение

Академический рисунок составляет основу профессиональной подготовки будущих художников, архитекторов и дизайнеров. Он учит не просто срисовывать, а анализировать форму, понимать ее структуру и законы ее изображения в пространстве.

Первые годы обучения в детской художественной школе являются фундаментальными для формирования будущего художника. Именно в этом возрасте закладываются не только основы художественного вкуса и творческого мышления, но и базовые технические навыки. Одной из ключевых дисциплин, определяющих успех в изобразительном искусстве, является академический рисунок.

У современных детей слабо развита мелкая моторика, что приводит к скованности и нечеткости линий, неспособности контролировать нажим карандаша. Без целенаправленной тренировки руки ребенок не может полноценно воплотить свой творческий замысел на бумаге, что создает разрыв между «вижу» и «могу нарисовать». Это является серьезным препятствием для дальнейшего профессионального роста, поэтому система специальных упражнений, направленных на развитие моторных навыков и мышечной памяти, представляется не просто полезной, а необходимой составляющей учебного процесса.

Молодому специалисту бывает сложно оптимально подобрать формы и методы работы с детьми разного возраста, тем более, интересно и доступно подать тренировочный материал.

Цель методической разработки – систематизация комплекса специальных упражнений, направленных на развитие свободы руки в работе над формированием правильного навыка владения карандашом.

Задачи:

- 1) продемонстрировать приемы, используемые на уроке академического рисунка для развития моторики рук;
- 2) распространить педагогический опыт.

Целевая аудитория – учащиеся младших классов художественного отделения детской школы искусств, в возрасте 7-10 лет.

Данная методическая разработка предлагает комплекс упражнений, построенных по принципу «от простого к сложному» и призвана стать практическим пособием для преподавателей, работающих с юными художниками на начальном этапе их профессионального становления.

Применяя данные упражнения на уроках, можно использовать разные формы подачи материала. При работе с детьми 7-8 лет, используя игровую форму, можно дать предложенное в сборнике либо придуманное самостоятельно «имя» (название) каждому упражнению. При работе с детьми 9-10 лет можно использовать данные упражнения в оригинальном виде без названий.

1. План урока

Образовательная программа: дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись» либо дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Предмет: «Рисунок».

Класс: 1-й класс по 5-летней образовательной программе либо 4-й класс по 8-летней образовательной программе.

Тема урока: «Тренировка руки для улучшения навыка владения карандашом».

Цель: научить учащихся использовать упражнения для развития свободы руки в работе над формированием правильного навыка владения карандашом.

Задачи урока:

1) образовательные:

- ознакомление с прямыми, косыми и эллипсообразными линиям;
- ознакомление с упражнениями для тренировки руки;
- обучение новым приемам владения карандашом.

2) развивающие:

- раскрепощение рук и корпуса;
- формирование свободных движений рук.

3) воспитательные:

- воспитание аккуратности;
- воспитание потребности к порядку на рабочем месте;
- воспитание толерантности и взаимовыручки.

Продолжительность урока: 45 мин.

Тип урока: повторение.

Форма работы: групповая.

Методы обучения:

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- интерактивный.

Оборудование:

1) для преподавателя:

- учебная доска;
- маркеры.

2) для учащихся:

- мольберт;
- планшет;
- бумага;
- карандаш;
- ластик.

Для выполнения упражнений используются мягкие карандаши от М до 6М и ватман формата А2. Рекомендуется приготовить несколько карандашей, чтобы во время тренировки не тратить время на их заточку.

Упражнения выполняются на вертикальной плоскости за мольбертом. Освещение используется естественное с левой стороны. Работать можно как сидя, так и стоя. Рука свободна, слегка согнута в локте. Линия наносится быстро, без давления. Во время работы корпус выпрямлен. Не допускаются боковые наклоны корпуса или повороты ватмана. При выполнении данных упражнений учитывается, что учащиеся уже умеют правильно держать карандаш в руке.

Структура урока:

1. Вступительная часть:

- приветствие;
- вступительное слово.

2. Основная часть:

- теоретический раздел (введение в тему урока);
- практическая работа (тренировка);
- творческий раздел (выполнение творческого задания).

3. Заключительная часть:

- выставка выполненных работ;
- подведение итогов.

2. Ход урока

2.1. Вступительная часть

Преподаватель: «Добрый день, дорогие коллеги! На сегодняшнем уроке вы познакомитесь с некоторыми методами работы, применяемыми на уроке академического рисунка с учащимися 1-го класса с целью развития свободы рук и корпуса, а также устранения психологической скованности. В ходе урока нами будут решаться определенные задачи, такие как: ознакомление с прямыми, косыми и эллипсообразными линиями и упражнениями для тренировки руки для нанесения этих линий, обучение новым приемам владения карандашом, раскрепощение рук и корпуса, а также формирование свободных движений рук. Решить эти задачи поможет цикл из девяти упражнений и небольшое творческое задание».

2.2. Основная часть (теоретический раздел)

Преподаватель: Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок мы начнем с тренировки. Кто знает, что такое тренировка?

Учащиеся: Утренняя зарядка, укрепление мышц.

Преподаватель: Тренировка – это многократное повторение упражнений, которые помогают развить какой-либо навык, умение, отработать какое-либо движение, укрепить мышцы и т. д. Сегодня мы будем тренировать руки и развивать навык свободного рисования разных линий. Какие линии вы знаете?

Учащиеся: Прямые, косые, вертикальные, горизонтальные и эллипсообразные.

Преподаватель изображает названные линии маркером на доске.

Преподаватель: Молодцы! Навык свободных движений рук очень важен при изображении различных предметов, ведь все предметы состоят из линий. Этот навык обязательно пригодится вам в будущем на уроках академического рисунка при выполнении построения предметов или штриховки фона. Давайте подумаем, какие фигуры можно нарисовать с помощью этих линий?

Учащиеся с помощью преподавателя называют геометрические фигуры: прямые линии – для построения куба, наклонные линии – для построения конуса, эллипсы – для построения цилиндра. Преподаватель изображает названные учащимися фигуры маркером на доске.

Преподаватель: Молодцы! Все правильно! Сегодня вам предстоит освоить девять упражнений, которые научат вас рисовать эти линии легко и свободно. Мы с вами уже поставили мольберты, прикрепили к ним листы ватмана и приготовили несколько простых карандашей. Проверьте, все ли карандаши заточены?

Учащиеся: Да!

Преподаватель: Хорошо! Ваша задача выполнять упражнения стоя, линии наносить быстро, без давления. Во время работы корпус выпрямлен, рука также выпрямлена и слегка согнута в локте. Наклоняться или поворачивать ватман нельзя. Все линии нужно наносить на один лист ватмана, постепенно заполняя пространство. Приступаем!

2.3. Основная часть (практический раздел)

Каждое упражнение (приложение 1) преподаватель показывает маркером на доске сначала медленно, проговаривая, как правильно делать движение, потом повторяет быстро. При выполнении упражнений учащимися, преподаватель следит за движением рук детей и, при необходимости, корректирует их.

Упражнение № 1 «Дождь на стекле». Рисуем вертикальные линии. Бросаем руку сверху вниз. Имитируем капли дождя, падающие на оконное стекло во время ливня.

Упражнение № 2 «Дворник». Рисуем горизонтальные линии. Бросаем руку справа налево. Имитируем движения метлы, которой работает дворник.

Упражнение № 3 «Боковой ветер (справа)». Рисуем диагональные линии справа налево. Бросаем руку с правого верхнего угла в левый нижний угол. Имитируем порывы ветра.

Упражнение № 4 «Боковой ветер (слева)». Рисуем диагональные линии слева направо. Бросаем руку с левого верхнего угла в правый нижний угол. Ветер подул в другую сторону.

Преподаватель: Мы с вами потренировались выполнять прямые линии в разном направлении. Все молодцы! Но теперь вас ждет задание более сложное. Это изображение эллипса. Эллипсы нам необходимы в построении круглых цилиндрических предметов. Ведь эллипс – это перспективное изображение окружности. Предлагаю попробовать нарисовать эллипсы разного размера. И, прошу обратить внимание, что линии, которые находятся на переднем плане нужно сделать четче, сильнее нажимая на карандаш, а на заднем плане слабее, нажимая на карандаш легче.

Упражнение № 5 «Вьюга». Круговыми движениями рисуем горизонтальный эллипс. Рука делает эллипсовидные движения справа через верх налево и возвращается через низ вправо. Ветер завьюжил, превратился в торнадо.

Упражнение № 6 «Колесо покатилося». Плавными движениями рисуем вертикальный эллипс. Рука делает эллипсовидные движения сверху через левую сторону вниз и возвращается через правую сторону вверх. Имитируем движение колеса.

Упражнение № 7 «Колесо повернуло влево». Плавными движениями рисуем диагональный эллипс слева направо. Рука делает эллипсовидные движения с левого верхнего угла через левую сторону в нижний правый угол и возвращается через правую сторону в верхний левый угол.

Упражнение № 8 «Колесо повернуло вправо». Плавными движениями рисуем диагональный эллипс справа налево. Рука делает эллипсовидные движения с правого верхнего угла через левую сторону в нижний левый угол и возвращается через правую сторону в верхний правый угол.

Упражнение № 9 «Катаемся на карусели». Плавными движениями рисуем круг. Рука делает круговые движения сверху через левую сторону вниз и возвращается через правую сторону вверх. Имитируем движение карусели или аттракциона «Колесо обозрения».

Преподаватель: Тренировка окончена! Все справились! Молодцы! А теперь еще раз вспомним, какие фигуры можно изобразить с помощью данных линий. Прямые и косые (диагональные) линии?

Учащиеся: Куб

Преподаватель: Эллипсы и прямые линии?

Учащиеся: Цилиндр.

Преподаватель: А если верх боковых линий сходит в одну точку? Что это за фигура?

Учащиеся: конус.

Преподаватель: Правильно! Молодцы!

2.4. Основная часть (творческий раздел)

Преподаватель: Теперь предлагаю выполнить творческое задание. Немного отойдите от своих мольбертов, внимательно посмотрите на ваше «творение» двумя

глазами, одним левым или одним правым глазом, и попробуйте превратить все нанесенные на ватман линии в какую-либо фигуру или предмет.

Учащиеся выполняют задание.

2.5. Заключительная часть

Преподаватель: Предлагаю сделать выставку ваших работ и показать всем, что получилось.

Учащиеся расставляют мольберты в ряд.

Преподаватель: Здорово! Какое интересное видение у каждого из вас. А теперь подведем итог».

Преподаватель задает вопрос, учащиеся отвечают.

Итоговые вопросы:

- Для чего нужно тренировать руку?
- Что нужно, чтобы линии были прямыми?
- Какие особенности построения эллипса?

Преподаватель: Теперь предлагаю посмотреть на свои работы и дать им оценку.

Учащиеся оценивают работы.

Преподаватель: Домашнее задание: сделать наброски бытовых предметов на альбомном листе и в блокноте, обращая внимание на то, какие линии вы используете. Урок окончен, всем спасибо за работу!

Заключение

Работа, проведенная по созданию комплекса упражнений для тренировки руки, подтвердила свою актуальность и необходимость. Ключевым его принципом, конечно же, является последовательность и регулярность.

Регулярно используя данный цикл упражнений на уроках академического рисунка, можно решить не одну, а несколько педагогических задач.

Основная задача – тренировка руки, развитие свободы движений при работе с карандашом или другим художественным материалом. При этом данный цикл способствует комплексному развитию мелкой моторики, зрительно-моторной координации и произвольного внимания, а также косвенно влияет на развитие речи, внимания, пространственного мышления и усидчивости.

Вторая задача – это еще и психологический тренинг. Во время тренировки снимается напряжение руки и всего корпуса в целом, уходит страх при нанесении различных линий. Впоследствии, все отработанные линии используются учащимся при построении тел: прямые линии – для построения куба, наклонные линии – для построения конуса, эллипсы – при построении цилиндра. Психологическая свобода и отсутствие страха, позволяет учащемуся раскрепоститься и подойти к выполнению работы более творчески. Рисунок раскованных, раскрепощенных учащихся получается более «живым».

Когда в конце тренировки учащиеся выполняют творческое задание, превращая все нанесенные на ватман линии в какую-либо фигуру или предмет, решается третья задача – это развитие воображения и фантазии обучающихся.

Разработанный комплекс упражнений может быть использован в практике работы художественных школ, дошкольных образовательных учреждений, центров раннего развития и в условиях семейного воспитания. В перспективе для дальнейшей работы – интеграция предложенных упражнений с элементами арт-терапии и адаптация методики для детей с ОВЗ.

Список литературы

1. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка : учебник – Москва : Эксмо, 2005 – 480 с.
2. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Санкт-Петербург : 4арт, 2024 – 72 с.

3. Неменская Л. А. Изобразительное искусство : учебник / Л. А. Неменская. – Москва : Просвещение, 2023 – 127 с.
4. Сокольникова М. Н. Изобразительное искусство. Основы рисунка : учебник / М. Н. Сокольникова – Москва : Московские учебники, 1998 – 96 с.
5. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – Москва : Эксмо, 2013 – 648 с.

Приложение 1

**Комплекс упражнений на развитие свободы руки в работе
над формированием правильного навыка владения карандашом.
Наглядные материалы**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/UWHqK0Ak1jaXUQ>

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»
Стерницкая Александра Владимировна,
преподаватель*

Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения

Введение

Данная методическая разработка представляет собой цикл занятий по учебному предмету: «Основы дизайн-проектирования» (табл. 1). В 1-ом классе ребята изучают цветовой круг, выполняют различные упражнения по композиции, осваивают контраст, нюанс, растяжки цвета. Первой темой в начале 2-го класса стала тема «Ассоциативная композиция», в рамках изучения которой ребята выполняли эскизы, соответствующие эмоциям: грусть, печаль, тоска, радость, страх, боль. Второй темой 2-го класса стала тема «Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения». Каждое занятие сопровождается презентационными материалами. использование презентаций в ходе реализации учебного процесса обеспечивает наглядность и повышает уровень заинтересованности учеников к изучаемому материалу.

Табл. 1.
Цикл занятий по предмету «Основы дизайн-проектирования»:

Класс	Тема	Количество часов
1	«Цветоведение. Цветовой круг. Тон. Ахроматические цвета»	9
1	«Основы композиции. Упражнения»	6
1	«Понятие „контраст“. „Понятие нюанс“»	6
2	«Ассоциативная композиция»	9
2	«Цветографическая композиция на контрастные	15

Изучение темы «Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения» способствует пониманию пространственного воздействия цвета и взаимодействия его с формой предмета.

Через построение цветографической композиции ученик способен передать личное восприятие реального и даже нереального мира посредством определенного художественного образа.

Таким образом, освоение данной темы – это поэтапный процесс, который способствует формированию красочного, объемного образа, развивает ассоциативное мышление и графические способности ребенка.

В данной разработке систематизирован и представлен опыт работы с учащимися 2-го класса по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного «Дизайн», осваивающими тему «Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения объектов».

Цели цикла занятий:

1. Формирование «глобального» цветового мышления.
2. Развитие индивидуальных и творческих возможностей каждого ученика.
3. Развитие профессиональных навыков работы с цветом в сочетании с любой формой и любым пространством, закономерностями цветовой композиции.

Задачи:

- 1) развить у учеников способности выражать творческий замысел с помощью условного языка цвета;
- 2) научить учеников самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества.

В результате изучения темы ученик должен:

1) *знать:*

- основы психологии зрительного восприятия цвета;
- особенности оптического и механического смешения цветов;
- типы цветовых контрастов;
- теорию цветовых впечатлений.

2) *уметь:*

- использовать семантику цвета в творческой практике;
- составлять цветовые схемы к колористическим композициям;
- находить колористические решения, учитывая область назначения, ассоциативный ряд, символику цвета, целевую аудиторию, сложившиеся традиции, физиологическое воздействие цвета, национальные предпочтения и культурно-религиозные связи.

3) *владеть:*

- терминологией, используемой в работе с цветом;
- методом анализа произведений изобразительного искусства и дизайна.

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств, реализующих учебные предметы «Основы дизайн-проектирования», «Рисунок», «Композиция прикладная» дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Дизайн». Предложенный в методической разработке алгоритм помогает закрепить знания о цвете, смешивании цветов, а также преодолеть страх учащихся в нахождении нужных цветов. Это способствует развитию умения и создания цветовых композиций. Применяя ассоциации цвета к эмоциональным состояниям и вкусам, дети учатся лучше понимать свои чувства и эмоции, а также эмоции других людей. Учащиеся развивают креативные способности, учатся нестандартно подходить к решению задач, что важно не только в искусстве, но и в жизни.

Занятие развивает у детей способность находить слова для описания своих ощущений и эмоций, а также развитию навыка передачи своих мыслей через художественные формы и абстракции.

1. Основная часть

1.1. Основные виды цветовых контрастов

Контраст цветовых сочетаний предполагает использование трех ярких цветов, создающих впечатление пестроты и силы. Например, сочетание желтого, красного и синего является классическим примером контраста.

Основные типы цветовых контрастов:

1. Контраст светлого и темного – важен для создания глубины и объема в композиции. Светлые оттенки на темном фоне и наоборот усиливают восприятие формы.

2. Контраст холодного и теплого – влияет на восприятие расстояния и перспективы, где теплые цвета кажутся ближе, а холодные – дальше.

4. Контраст дополнительных цветов – создает сильные визуальные эффекты при смешивании цветов, расположенных напротив друг друга на цветовом круге (например, желтого и фиолетового цветов).

5. Симультанный контраст – проявляется в восприятии цвета в зависимости от соседних цветов, что может изменить общее впечатление от композиции;

6. Контраст цветового насыщения – создает динамику в восприятии при сравнении насыщенных и менее насыщенных цветов.

1.2. Теория цвета

Теория цвета – основа цветографической композиции. Она включает в себя понимание цветового круга, цветовых гармоний (монохромные, комплементарные, триадные и т. д.), а также психологического воздействия отдельных цветов и их сочетаний.

Например, теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией и теплом, в то время как холодные (синий, зеленый, фиолетовый) – со спокойствием и умиротворением.

Важно учитывать контекст: цвет, воспринимаемый положительно в одном случае, может быть неприемлем в другом. К примеру, яркий красный может быть идеален для пиццерии, но неуместен для магазина здорового питания.

После изучения теоретической основы, ученикам предлагается перейти к практической части урока.

1.3. Ознакомление учащихся с понятийным аппаратом

– «Ассоциативно-образное мышление»;

– «Ассоциация»;

– «Ассоциативная композиция»;

– «Цветографическая композиция».

Ассоциативно-образное мышление – это мышление, построенное на ассоциации, на восприятии и представлении в образах. Это генетически обусловленный, универсальный механизм целостного восприятия и отражения объектов познания посредством художественных образов, связанных между собой по принципу ассоциирования (соотнесения, сопоставления, уподобления и прочее) и несущих определенную смысловую нагрузку.

Ассоциация – это возникновение в сознании некого образа.

Для нахождения ассоциаций можно выделить несколько способов построения ассоциативных связей между любыми объектами:

1) смежность во времени или пространстве: стол и стул, зима и снег;

2) сходство (подобие): земля и шар, лампа и груша;

3) контраст (противоположность): добро и зло, черное и белое;

4) причинно-следственные связи: гром и молния, лампа и свет;

- 5) обобщение: помидор и овощ, собака и животное;
- 6) подчинение: овощ и огурец, животное и кошка;
- 7) соподчинение одному объекту: автомобиль и мотоцикл;
- 8) часть и целое: секунды и минута, автомобиль и двигатель;
- 9) дополнение: зубная паста и зубная щетка.

Ассоциативная композиция – это художественный метод, основанный на создании взаимосвязей между элементами произведения, которые вызывают у зрителя определенные эмоциональные реакции или ассоциации.

В ассоциативной композиции роль цвета выходит за рамки простой эстетики: он становится языком, который сообщает информацию о продукте, влияет на его восприятие и создает образы, ведущие к определенным эмоциям и действиям. В этом контексте анализ сочетания цвета и продукта может дать ценные решения как для маркетологов, так и для дизайнеров, стремящихся создать успешные визуальные коммуникации.

В отличие от иллюстративного подхода, ассоциативная композиция не требует буквального объяснения, а стремится к эстетической формальности и глубине восприятия

Ассоциативность является важнейшей стороной художественного мышления. Если рассматривать ассоциативное мышление именно с точки зрения его связи с творческим мышлением, то можно выделить общие аспекты их взаимосвязи, которые, тем или иным образом, являются их составляющими: опыт, воображение, эмоциональная сфера.

Цветографическая композиция – это продуманное сочетание цветов, создающее гармоничное или контрастное восприятие. Правильно подобранная цветовая гамма может усилить ощущение, создать определенное настроение и повысить привлекательность предмета.

1.4. Практические упражнения

Задача: создать цветографическую композицию на контрастное восприятие человека с применением чистых и смешанных цветов (один-два основных цвета, два дополнительных) используя психологические ассоциации к конкретному человеку, вызываемые различными цветами и их сочетаниями, символику цвета. Описать человека пятью-шестью прилагательными (приложение 1).

Этапы выполнения работы:

1. Сбор материала.
2. Определение цвета.
3. Составление ассоциативной композиции.

После сбора материала и определения цвета, ученик составляет несколько композиций на формате 10x10 см., по типу того, как лично он воспринимает выбранного им человека (это может быть сосед по парте, друг, подруга, родственник). Ученик начинается поиск композиции: при помощи линий показывает характер (плавные линии, мягкие, острые, ломанные), затем добавляет различные геометрические фигуры, опираясь на свою собственную ассоциацию и приступает к работе в цвете.

1.5. Этап эскизирования. Поиск цветовых решений. Цветовые палитры. Практические упражнения

Для закрепления понимания ассоциативной композиции на контрастных вкусовых ощущениях ученикам дается ряд заданий:

- 1) выбрать два продукта для дальнейших зарисовок с применением ассоциативной композиции;
- 2) выбрать цветовую палитру;
- 3) создать клаузуры по выбранным продуктам (15-30 шт. в формате 10x10 см.);

4) исследовать цветовые сочетания для каждого продукта, создавая абстрактные изображения с описанием продукта;

5) оформить работы в единую композицию из лучших клаузур.

Каждому ученику выдается по два продукта, например, аджика острая, кетчуп сладкий, кофе ароматный, виноград желтый, киви сладкое, киви кислое и т. д.

Детям демонстрируется презентация с иллюстрациями примеров объектов исследования. Насмотренность – немало важная часть задания. На иллюстрациях в презентации можно наблюдать различные приемы и техники исполнения. Увидеть, как используют материалы и цвета в других вкусовых ощущениях.

Изучив всю теорию, мы приступаем к практике. Для начала нужно обязательно описать продукт, при помощи прилагательных, ответив на вопросы «какой?» или «какие?». Например, острый, темный, терпкий, спелый, крупный, мелкий и т. д.

Ход работы на примере двух продуктов: виноград желтый и аджика красная (рис. 1; рис. 2).

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №1: виноград желтый

прилагательные: круглый, сладкий, сочный, водянистый, упругий

Рис. 1. Пример описания продукта (виноград желтый)

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ №2: аджика красная

прилагательные: острая, резкая, красная, густая, жгучая

Рис. 2. Пример описания продукта (аджика красная)

После подбора прилагательных обязательно составляется цветовая карта с цветами присущи каждому продукту. (рис. 3; рис. 4).

Рис. 3. Пример цветовой карты (виноград желтый)

Рис. 4. Пример цветовой карты (аджика красная)

Далее необходимо описать каждый предмет по критериям: форма, характер формы, масштаб, положение, техника. Это нужно для того, чтобы более точно описать свою ассоциацию и передать ее на бумагу (рис. 5; рис. 6).

форма	характер формы	масштаб	положение	техника
пятно	круглый	маленький	занимает все пространство	акварель, пастозная живопись
линия	текучая, переходящая	мало линий	на весь лист	живопись

Рис. 5. Пример описания предмета
(виноград желтый)

форма	характер формы	масштаб	положение	техника
пятно	неоформленное в фигуру	одно большое	занимает все пространство	наложение цвета, гуашь, живопись, томпование
линия	протянутая, острая	мало линий	в центре композиции	тампование

Рис. 6. Пример описания предмета
(аджика красная)

На формате 10х10 см. при помощи гуаши, акварели, туши, карандашей, маркеров создается контрастная цветографическая композиция по выбранному продукту. Вспомогательными инструментами для создания композиций может быть что угодно: бумага, салфетки, циркуль, сухие кисти, пальцы рук, различные штампы (рис. 7; рис. 9; рис. 10).

Возможное использование техник при создании композиций:

- наложение цвета;
- томпование;
- аппликация;
- различные штампы;
- пастозная;
- живопись, акварель, гуашь;
- граттаж;
- монотипия;
- акватипия;
- графика;
- трафарет;
- губка, салфетка и т. д.

Рис. 7. Пример выполнения клаузур
(виноград желтый)

Рис. 8. Пример выполненных клазур
(аджика красная)

Рис. 9. Процесс работы учеников с клазурами и ассоциациями

Приведенные выше задания помогают развивать навыки ассоциативного мышления и понимания взаимосвязей между визуальными элементами и эмоциональным восприятием.

2. Использование полученных знаний

2.1. Работа в материале. Оформление работы

В работе используется объяснительно-иллюстративный метод. Ребятам демонстрируется несколько аналогичных работ для понимания оформления задания (приложение 2).

На основе изученного материала, объединяем сразу три темы:

1. «Ассоциативная композиция».
2. «Развертка куба».
4. «Цветографическая композиция на контрастные вкусовые ощущения».

Последним этапом в оформлении итоговой работы является:

- 1) сбор всего изученного материала;
- 2) изготовление макета куба с применением цветографических композиций;
- 3) оформление подрамника из лучших клазур.

Для оформления куба используем лучшие контрастные цветографические клазуры, создавая свой арт-объект.

Для оформления подрамника используем формат А2, при помощи клея карандаша приклеиваем все клазуры на расстоянии 5 мм. друг от друга. Справа размещаем информацию о проекте, описываем свои продукты, добавляем цель и задачу задания. Обязательным этапом является размещения цветовой таблицы по технике цветового исполнения. Такая таблица покажет цветовую контрастность выбранного продукта (приложение 3).

Заключение

В процессе реализации данного комплекса занятий учащиеся с легкостью освоили способы смешивания цветов, с увлечением и кропотливостью подбирали цвета.

Подобные упражнения дают неограниченные возможности для развития цветовых и колористических способностей обучающихся, совершенствуют их творческий потенциал, который проявляется посредством самостоятельного осознания художественного произведения, отражающего их личностное мироощущение.

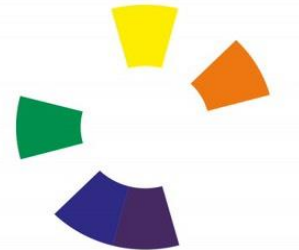
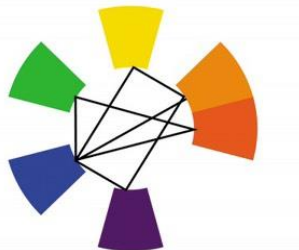
Несомненно, необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, кроме того, важно поощрять применение нетрадиционных техник рисования. Данное занятие не только помогает развивать ассоциативно-образное мышление, но закрепляет полученные знания на практике. Каждая мини-композиция наполнена целым спектром цветов, которые ассоциируются у обучающегося с определенной тематикой.

При работе в тандеме происходит использование потенциала нескольких дисциплин учебного процесса, открываются дополнительные возможности для решения учебных задач, осуществляется закрепление, повторение и реализация ранее полученных знаний по колористике и цветоведению.

Список используемой литературы

1. Алиева, Н. З. Физика цвета и психология зрительного восприятия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» / Н. З. Алиева. – Москва : Академия, 2008. – 208 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм ; [перевод с английского В. Н. Самохина] ; общая редакция и вступительная статья В. П. Шестакова. – Москва : Прогресс», 1974. – 392 с.
3. Дерибере М. Цвет в деятельности человека / М. Дерибере ; [перевод с французского А. М. Григорьева] ; предисловие А. Щипанова. – Москва : Стройиздат, 1964. – 183 с.
4. Миронова Л. Н. Цветоведение : учебное пособие для студентов / Л. Н. Миронова. – Минск : Высшая школа, 1984 г. – 286 с.
5. Михайлов С. М. Основы дизайна : учебник для вузов / С. М. Михайлов, Л. М. Кулеева ; под редакцией С. М. Михайлова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Союз Дизайнеров, 2002. – 236 с.
6. Панова Н. Г. Плоскостная колористическая композиция : учебное пособие / Н. Г. Панова. – Москва : БуксМАрт, 2016. – 141 с. – (Библиотека дизайна архитектурной среды).
7. Паранюшкин Р. В. Цветоведение для художников: колористика : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 96 с.
8. Савахата Л. Гармония цвета : справочник : сборник упражнений по созданию цветовых комбинаций : [перевод с английского И. А. Бочкова] ; Л. Савахата. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 184 с.
9. Сурина М. О. Цвети символ в искусстве, дизайне и архитектуре : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по художественным специальностям и дизайну / М. О. Сурина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 151 с.
10. Яцюк О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий : справочное руководство / О. Г. Яцюк. – Санкт-Петербург : БХВ-петербург, 2004. – 231 с.

Примеры клаузур, выполненных по ассоциации человека

		цветовые гармонии	3
		ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Екатерина Крохина прилагательные: Веселая Задорная Коммуникабельная Сдержанная	
			
		ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Анна Винтур прилагательные: трудолюбивая спокойная холодная закрытая влиятельная скрытная	
			

**Примеры
слайдов презентаций, показанных детям
в процессе теоретических объяснений и выдачи заданий.
Процесс работы с клазурами и ассоциациями**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/cN0KZg6xm7nWlg>

Приложение 3

**Изготовления макета куба с применением клазур.
Оформление итоговой работы**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/oxm549RpBx0k0A>

*Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» города Иркутска
Таюрская Светлана Дмитриевна,
преподаватель*

Наброски фигуры человека

Введение

Актуальность методической разработки занятия «Наброски фигуры человека» заключается в необходимости развития и совершенствования у учащихся художественно-практических навыков активного, смелого, убедительного и уверенного рисования фигуры человека с натуры и по памяти.

Умение выполнять наброски с натуры является основой для последующего воспитания и формирования у учащихся художественного мышления. Благодаря качественному освоению умения выполнять наброски фигуры человека учащиеся добиваются больших результатов в освоении учебного предмета «Композиция станковая». Легкое и беглое изображение человека при помощи набросков помогает гораздо смелее сочинять и притворять в жизнь более сложные и интересные композиционные сюжеты.

Методическая разработка занятия «Наброски фигуры человека» адресована преподавателям детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств в качестве вспомогательной литературы при подготовке занятий по учебным предметам «Рисунок», «Композиция станковая», «Пленэр».

Раздел 1. Теоретическая часть

Рисунок – это основа изобразительного искусства и всех его видов. В системе художественного образования «Рисунок» является основным учебным предметом.

Набросок – это быстрый рисунок, выступает как фиксация происходящего события. Сиюминутность композиционного построения объема или тела в пространстве выявляет умение видеть движение и соотношение пропорций деталей, передающих движение фигуры, характер, определенную эмоцию или настроение.

В зависимости от поставленных задач можно выполнять как краткосрочные (от 5 до 15 мин.), так и длительные (от 20 до 40 мин.) наброски.

Выполнение набросков развивает зрительную память и объемно-пространственное мышление, помогает целно видеть предметы и выявлять их особенности, воспринимать действительность во всем ее многообразии и внутренней связанности.

Существует несколько видов набросков:

Линейные наброски могут выполняться карандашом, тушью, гелевой ручкой, маркером, сепией, углем или любым другим графическим материалом, который дает красивую, выразительную линию. При выполнении линейного наброска основное внимание уделяется красоте линии, ее живости. Эти наброски самые быстрые. Цель – показать силуэт, характерные детали «живой» линией.

Наброски «от пятна» могут выполняться тушью, акварелью (берется один темный цвет – оттенки черного или коричневого). Здесь главную роль играет пятно. Цель – через пятно передать силуэт изображаемого, его характерные особенности, форму, объем и светотеневые соотношения, при этом избегая мелких деталей.

Линейно-конструктивные наброски могут выполняться карандашом, тушью, гелевой ручкой, маркером, сепией, углем или любым другим графическим материалом. Работа над такими набросками направлена на изучение конструкции предмета. Это самые длительные из всех видов наброски, но самые эффективные. Цель – научиться понимать, анализировать, передавать конструкцию изображаемого.

Существует также такой вид набросков как *смешанные наброски*, при выполнении которых применяется и линия, и пятно, и конструктивное рисование.

Перед тем как приступить к наброскам фигуры человека, следует подготовиться и ознакомиться с графическими материалами, их техническими особенностями и выразительными свойствами, а также изучить базовые пропорции фигуры человека.

1.1. Базовые пропорции

Изучение базовых пропорций фигуры человека является важным предварительным элементом в рисовании набросков. Важно учитывать базовые пропорции для убедительности и большей реалистичности наброска.

Базовые пропорции фигуры человека – это усредненные идеализированные соотношения размеров частей тела, которые помогают правильно изображать фигуру.

Некоторые из них:

Голова – в восемь раз меньше роста высокого человека ($1/8$), среднего роста – в семь раз ($1/7$), у подростка – в шесть раз ($1/6$), у ребенка 4-5 лет – в четыре или пять раз ($1/4$ или $1/5$).

Ширина плеч – в два раза больше ширины головы.

Длина рук – рука человека заканчивается на середине бедра.

Длина ног – составляет половину высоты фигуры, а колено расположено посередине ноги.

Длина ступни – равняется высоте головы.

Шея – это четвертая часть общей высоты головы (вместе с шеей).

Важно: пропорции варьируются: например, в росте конкретного взрослого человека может помещаться семь, а не восемь голов. Также пропорции отличаются у мужчин и женщин: у женщин плечи уже, бедра шире, талия чуть выше.

1.2. Пластика фигуры

В наброске человека важно выразить пластику фигуры. Жест, действие, движение или ритм – эти слова взаимозаменяемы и означают соотношение движения, пластику, пластичность. Это не контур, форма или тон, а действие, соединяющее их. Это легко понять, но сложно применить на практике, когда изображается фигура человека.

Быстрые наброски – распространенное упражнение, которое предполагает рисование модели с натуры за несколько минут. Необходимо наблюдать за позой и анализировать движение, главное – передать ощущение, а не вид.

Не нужно делать множество лишних линий в одном месте. Лучше вести одну четкую «живую» линию с разной степенью нажатия на карандаш. В случае отсутствия уверенности первые линии лучше делать светлыми едва заметными, а после проводить финальную видимую линию с разным нажимом на карандаш.

Набросок лучше начинать с поиска самой длинной линии движения тела. Нужно попробовать найти кривую, которая могла бы соединить голову с пальцами ног. Не все позы можно эффективно описать одной длинной линией от головы до пят, но всегда есть одна основная линия, которая показывает направление движения позы. Она называется «*линией действия*».

Упрощайте фигуру так, чтобы успеть нарисовать ее за данное вам время. По мере того, как количество времени уменьшается, просто «отфильтруйте» наименее важные моменты (рис. 1).

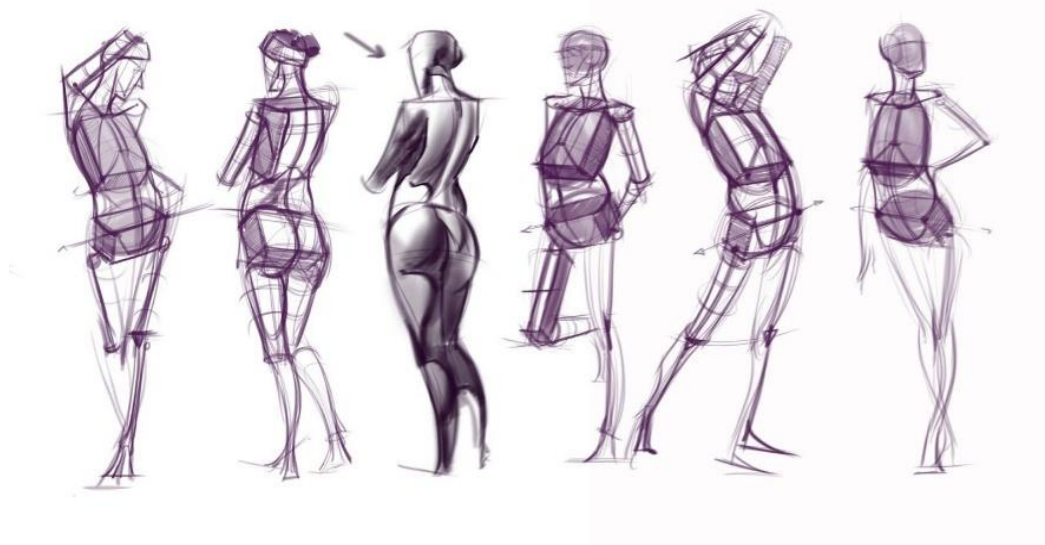

Рис. 1. Наброски фигуры человека

1.3. Линия

Линия – это одно из основных средств художественной выразительности. Она идеальна для передачи движения и характера.

У учащегося нет уверенности в том, что он делает – он напряжен, как психологически, так и физически (руки и плечи зажаты). В итоге линии получаются жесткими, плотными и однородными, что только ухудшает качество получаемого наброска.

Сразу правильно и хорошо нарисовать просто не получится и дело не в отсутствии опыта – многие опытные художники не рисуют «сразу и хорошо». Нужно не бояться вспомогательных линий и работать быстро и динамично. А чтобы

набросок выглядел живее, необходимо пытаться работать длинными линиями с неоднородным нажимом на рабочий инструмент (рис. 2; рис. 3).

Рис. 2. Набросок фигуры человека.
Работа с линиями

Рис. 3. Набросок фигуры человека.
Работа с линиями

1.4. Штрих

Штрихи – это короткие линии, расположенные очень близко друг к другу так, чтобы получилось пятно. Штрихи бывают разные – тонкие, толстые, пересекающиеся, прямые, с разной степенью нажима. Штрих помогает создать ощущение, объема изображаемого, пространства вокруг.

Стоит помнить о том, что линия в наброске уточняет действие, характер. Не стоит делать большую плоскость штрихом темнее линий и стараться избегать слишком хаотичных штрихов, которые могут начать «спорить» между собой, ломая объемы (рис. 4; рис. 5; рис. 6).

Рис. 4. Набросок фигуры человека.
Работа со штрихами

Рис. 5. Набросок фигуры человека.
Работа со штрихами

Рис. 6. набросок фигуры человека.
Работа со штрихами

1.5. Пятно

Пятно — один из важнейших элементов в изобразительном искусстве. Это абрис, закрашенный черным или любым другим тоном.

Тональное пятно имеет большое значение как в набросках и зарисовках, так и в работе над эскизами для композиции.

Необходимость применения тонального пятна в качестве графического средства возникает главным образом при решении следующих задач:

- 1) для выявления или подчеркивания объемности формы;
- 2) для передачи освещенности формы;
- 3) для показа силы тона в окраске формы, фактуры ее поверхности;
- 4) для передачи глубины пространства, окружающего объемную форму.

Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности.

В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, а затем уже уточняется контур формы (рис. 7; рис. 8; рис. 9; рис. 10).

Рис. 7. набросок фигуры человека.
Работа с пятном

Рис. 8. набросок фигуры человека.
Работа с пятном

Рис. 9. набросок фигуры человека.
Работа с пятном

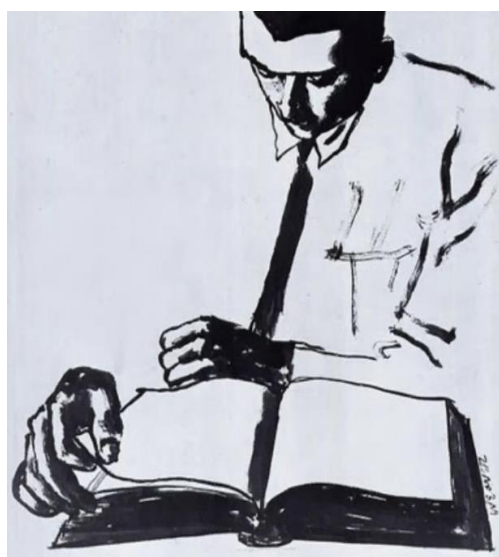

Рис. 10. набросок фигуры человека.
Работа с пятном

1.6. наброски мастеров

Илья Ефимович Репин был превосходным рисовальщиком и свободно работал в различных техниках (перо, карандаш, уголь, мел, кисть), часто сочетая их при создании одного рисунка. Так, например, «Три этюда Льва Толстого» к картине «Л. Н. Толстой босой» (рис. 11) выполнены углем и мелом, а рисунок «Максим Горький читает в Пенатах свою драму «Дети солнца» (рис. 12) – карандашом и пастелью. Репину принадлежит целый ряд прекрасных акварелей и гравюр. Его рисунки разнообразны. Среди них встречаются как беглые наброски, так и тщательно проработанные произведения (рис. 13; рис. 14; рис. 15).

Рис. 12. И. Е. Репин
«Максим Горький читает в Пенатах свою драму „Дети солнца“»
28х49,5 см., бумага, акварель, сангина, прессованный уголь, 1905 г.

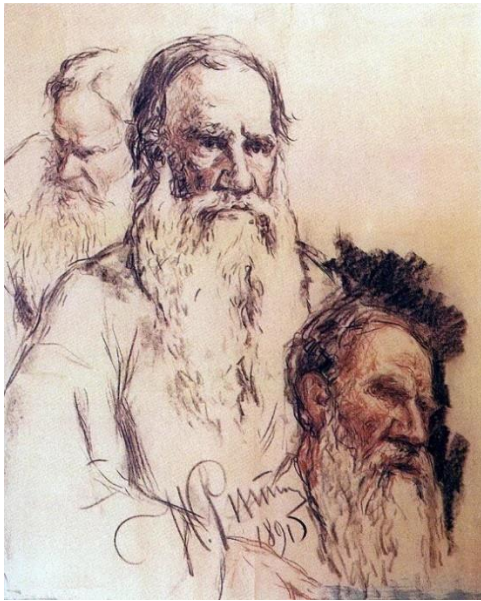

Рис. 11. И. Е. Репин
«Три этюда Льва Толстого»
бумага, мел, уголь, 1891 г.

Рис. 13. И. Е. Репин
«Отдых»
32x23 см., бумага, карандаш, 1882 г.

Рис. 14. И. Е. Репин
«Толстой Л. Н.
за работой в Ясной Поляне»
1891 г.

Рис. 15. И. Е. Репин
«Рубенштейн,
набросок к большому портрету»
24x31 см., 1881 г.

Валентин Александрович Серов – человек удивительного таланта, выдающийся мастер живописи и рисунка, наставник многих известных художников, член Императорской Академии Художеств, член совета Третьяковской галереи, один из ключевых художников в русском искусстве на стыке XIX и XX вв.

Валентин Серов создавал множество набросков, в которых мастерски отрабатывал, доводил до совершенства будущий образ и композицию.

Рис. 16. В. А. Серов
«Портрет балерины А. П. Павловой»
34,3 x 21,3 см., бумага, карандаш, 1909
г.

Рис. 17. В. А. Серов
«Портрет балерины Т. П. Карсави-
ной»
46x26 см., бумага, карандаш, 1909 г.

Раздел 2. Практические задания

2.1. Порядок работы над наброском

Оборудование:

1) для преподавателя:

- презентация с примерами набросков;
- репродукции работ художников;
- бумага;
- простой карандаш;
- тушь;
- кисти разных размеров.

2) для учащихся:

- бумага (формат А5);
- тушь;
- маркеры (толстый, тонкий);
- гелевые черные ручки;
- кисть (тонкая и толстая);
- мягкий карандаш (например, 5В или 8В).

Последовательность выполнения наброска:

1. Быстро осмотрите объект, попытайтесь ухватить его самые основные и характерные черты.

2. Мысленно прикиньте композицию на листе и отметьте примерные крайние точки объекта относительно центра.

3. Легкими штрихами наметьте основные пропорции и переходите к уточняющему рисунку. Не старайтесь отразить на бумаге все, что видите на натуре. Учитывая ограниченное количество времени и риск изменения позы модели в любую секунду, сосредоточьтесь на главном.

В наброске важно передать главные качества натуры (пропорции, форму, характер, движение) и отбросить детали, мешающие воспринимать их.

Линия, тон и пропорции – основные ингредиенты приготовления набросков.

Некоторые советы:

1. Ведите работу над наброском ведите от общего к частному: сначала наметьте пластику фигуры, а уже после добавляйте детали.

2. Результат набросков зависит от количества времени, уделенного практике.

4. Часто изображение создается быстро, без длительной подготовительной разметки.

5. Набросок нужно выполнять свободно, непринужденно, особенно не стараясь детально передать натуру в изображении

6. Лекость, свежесть, раскованность – отличительная черта работы над наброском

2.2. Наброски карандашом на время с натуры

Упражнение «Рисунок вслепую» (3-4 раунда по 1 мин.)

Преподаватель показывает примеры работ, выполненных, не глядя на рабочий лист.

Преподаватель: Первое упражнение – самое смелое.

Преподаватель собирает вокруг себя учащихся и демонстрирует приемы работы мягким карандашом.

Преподаватель: Возьмите *мягкий карандаш*. Рисуем, *не глядя на лист*. Смотрим только на натуру. Старайтесь чувствовать линию, меняйте нажим и положение карандаша в руке. Если рука сорвалась, и вы подсмотрели – не страшно, просто отложите этот лист и возьмите новый.

Упражнение «Наброски на длительность» (выполняются наброски в течение 30 сек., 1 мин., 2 мин., 5 мин.).

Цель: узнать, как будут отличаться наброски более длительные от коротких и как ребята справятся с пластикой в наброске и ведением линии.

2.3. Наброски тушью на время с натуры

Упражнение «Силуэт» (3-4 раунда по 2-3 мин.).

Преподаватель показывает примеры работ, выполненные с помощью силуэта.

Преподаватель: Рисуем не линией, а *пятном* и *силуэтом*. Закрашиваем фигуру, стараясь передать ее общую форму.

Заключение

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

1. Наброски являются важной частью обучения рисованию в детской школе искусств. Они помогают развивать наблюдательность, глазомер, чувство пропорций и форм, а также учат использовать различные графические материалы не только в длительных, но и краткосрочных заданиях.

2. Совершенствование техники выполнения набросков позволяет ученикам обрести уверенность в изображении человека.

3. Проведение методической работы по рисованию набросков в детской художественной школе позволяет улучшить качество обучения и повысить интерес обучающихся к наблюдению и изображению натуры.

Результаты методической работы показывают, что рисование набросков может быть эффективным инструментом для развития творческих способностей учащихся и повышения качества их изобразительного мастерства.

Список литературы

1 Барчаи Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. – Москва : Эксмо, 2001 – 344 с. – (Серия «Классическая библиотека художника»).

2 Большая советская энциклопедия. В 30 томах Т. 17. Моршин-Никиш / главный редактор: А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – Москва : Советская энциклопедия, 1974. – 615 с.

3 Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. Москва : Эксмо, 2003 – 480 с. – (Классическая библиотека художника).

4 Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5-8 классов. В 4 частях. Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск : Титул, 1996 – 80 с.

5 Bammes G. Sehen und verstehen. Volk and Wissen / G. Bammes. – Berlin : Volk and Wissen, 1985. – 261 p.

*Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
«Объединенная детская школа искусств № 3»
муниципального образования города Братска
Тимофеева Марина Антоновна,
преподаватель*

Фортепианный ансамбль – одна из форм развития музыкальных способностей начинающего музыканта

Введение

В существующей учебной практике такая важная форма как ансамблевое музицирование часто оказывается отодвинутой на второй план. В педагогической среде распространено мнение, что игра в ансамбле, по сравнению с сольным видом, это более легкий вид инструментального исполнительства, поэтому хорошо играющий соло ученик автоматически должен хорошо играть в ансамбле. Более оправданной представляется другая точка зрения: игра в ансамбле во многом отличающийся от сольного вид музицирования, имеющий свои особенности. При этом нужно говорить не о снижении мастерства сольного исполнительства, а о его повышении и обогащении целым рядом навыков.

Ансамблевое музицирование издавна известно не только как разновидность исполнительской деятельности, но и как вид и форма обучения музыке. Совместное исполнение вызывает у учащихся неподдельный интерес, что, в свою очередь, является мощным стимулом в работе. Так, ансамблевое исполнительство в детской музыкальной школе способно значительно повысить заинтересованность учащихся, помогает установлению благоприятной психологической атмосферы на занятиях и создает ситуации успешного исполнения музыкальных произведений. Испытав радость удачных выступлений в ансамбле, учащийся начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве солиста. Фортепианный ансамбль, как одна из форм совместного музицирования, несет огромную пользу для стимулирования музыкального развития ученика.

Фортепианный ансамбль – это оптимальная форма музицирования для людей с хрупкой, неустойчивой психикой. «Чувство локтя» значительно снижает уровень сценического стресса и в некоторых случаях является единственной возможностью публичных выступлений. Что особенно важно, игра в четыре руки может начинаться уже с первых шагов игры на фортепиано, с донотного периода.

Настоящая методическая работа посвящается выявлению возможных путей совершенствования музыкально-исполнительских навыков, музыкальных способностей учащихся в процессе ансамблевого музицирования в классе фортепиано.

Из истории фортепианного ансамбля

Ансамбль (от франц. «*ensemble*» «вместе», «сразу») – это вид совместного музицирования, которым занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне владения инструментом.

Фортепианный ансамбль как жанр имеет длительную историю. Со времен своего возникновения во второй половине XVIII в. он развивался в пределах трех сфер:

1. Домашнего музицирования.
2. Концертного исполнительства.
3. Музыкальной педагогики.

Наиболее популярным этот жанр стал в XIX в., что обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, клавишные инструменты, такие как клавесин и клавикорд, не имели таких динамических возможностей, как фортепиано. Звук у этих инструментов был сравнительно небольшим и существенно не зависел от количества играемых нот. Кроме того, инструменты XVI – первой половины XVIII столетия имели маленькую клавиатуру, поэтому за ней не могли разместиться два исполнителя. Во-вторых, огромную роль при исполнении клавирной музыки играло искусство импровизации. Поэтому утонченный контрапунктический стиль клавирных произведений не нуждался более чем в одном исполнителе.

При появлении фортепиано с расширенным диапазоном, педалью, новыми регистрами и динамическими красками возникли особые возможности у пианистов. При игре на фортепиано двух пианистов возрастала полнота и сила звучания фортепиано, открывались новые регистровые краски (а новый гомофонный стиль музыки в этом нуждался).

Развитие молодого вида ансамбля шло стремительными темпами: к началу XIX в. он располагал уже обширным репертуаром и утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования. Возникла богатая и очень разнообразная литература: музыку для фортепиано в четыре руки писали почти все композиторы XIX столетия. Известно, что такие процессы музыкальной жизни, как распространение домашнего музицирования, неотделимы от распространения фортепиано, ставшего любимым и необходимым инструментом. Позже было открыто новое свойство фортепианного дуэта, сделавшего его еще более популярным: 4-х ручная фактура оказалась способной к воспроизведению оркестровых эффектов. Вскоре вошло в обычай издавать симфонические, камерно-ансамблевые, а затем и оперные произведения одновременно с их четырехручными переложениями.

Четырехручный дуэт – единственный род ансамбля, в котором два человека музицируют на одном инструменте. Особенности игры в четыре руки лучше выявляются при сравнении ее с игрой на двух инструментах. Различия между этими ансамблями очень велики и касаются их принципиальных стилевых основ. Два инструмента дают исполнителям гораздо большую свободу, независимость в исполнении регистров, педалей и пр., в то время как близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству и сопереживанию.

Крайне интересно, что после Первой мировой войны «мода» на фортепианные дуэты прошла, композиторы больше не писали для фортепианных ансамблей. И лишь после Второй мировой войны, когда вырос интерес к искусству эпохи барокко, возродился жанр камерного музицирования.

В последние десятилетия жанр фортепианного ансамбля переживает необычайный взрыв популярности во всем мире. Все чаще известные пианисты-солисты объединяются в ансамбли, появляются постоянные составы фортепианных дуэтов, увеличивается число международных и всероссийских конкурсов.

Роль ансамбля в развитии музыкальных способностей учащихся

Фортепианный ансамбль как одна из форм совместного музицирования включает в себе огромную пользу для стимулирования и развития музыкальных способностей учащихся.

Во-первых, ансамблевое исполнительство способствует развитию всех видов музыкального слуха: звуковысотного, гармонического, полифонического, тембродинамического. Гармонический слух нередко отстает от мелодического. Исполнение же ансамблевого многоголосия, аккордовой вертикали, подбор гармонического сопровождения к различным мелодиям – необходимые условия для его развития. Воспитание полифонического слуха – одна из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального образования.

Во-вторых, совместная игра способствует решению одной из важнейших задач фортепианной педагогики – воспитанию чувства ритма. Ритм в музыке категории не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно-смысловая. «Чувство ровности движения приобретается всякой совместной игрой» – писал Н. А. Римский-Корсаков в работе «О музыкальном образовании», имея в виду ритмически дисциплинирующее, свободно корректирующее воздействие ансамблевого музицирования на каждого из участников ансамбля. Играя вместе с партнером, ученик находится в определенных метроритмических рамках, что помогает избежать различных темповых отклонений. Таким образом, в условиях занятий возникают благоприятные возможности для исправления индивидуальных погрешностей исполнения.

В-третьих, ансамблевое исполнительство открывает благоприятные возможности для развития двигательного-моторных (технических) способностей ученика – в ансамблевом музицировании он обогащает свой опыт пианиста, овладевая различными типами фактур (особенно это касается партий сопровождения). На первый взгляд двигательные навыки при игре в ансамбле развиваются достаточно традиционно. Однако практика показывает, что развитие протекает значительно интенсивнее, и полученные навыки закрепляются прочнее, т. к. получают мощную поддержку со стороны слуха исполнителя.

В-четвертых, ансамблевое исполнительство открывает пути для развития аналитической, логической, рациональной памяти. Работа в ансамбле имеет свою специфику запоминания произведения. Прежде чем перейти к заучиванию ансамбля наизусть, партнеры должны понять музыкальную форму в целом, осознать ее как некое структурное единство, затем переходить к дифференцированному усвоению составляющих ее частей, к работе над фразировкой, динамическим планом и т. д. Так процесс выучивания наизусть превращается из «механического» процесса в творческий.

Таким образом, игра в ансамбле способствует развитию всего комплекса профессиональных музыкально-исполнительских способностей учащихся: музыкального слуха, ритмического чувства, памяти, двигательного-моторных навыков.

Первые уроки фортепианного ансамбля

Желание научиться играть на фортепиано возникает у детей уже в 5-летнем возрасте. К сожалению, «живое» общение заменяется перепиской в социальных сетях, поэтому особенно важно показать ребенку, как можно взаимодействовать друг с другом посредством музыки, при этом получая огромное удовольствие от совместной деятельности. Ансамблевое музицирование позволяет уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами.

Начальный период обучения тесно связан с ансамблевым музицированием в дуэте: преподаватель – обучающийся. Как правило, длительный начальный период, связанный с постановкой рук и исполнением преимущественно одноголосных мелодий, не позволяет ребенку сразу исполнять пьесы с гармоническим сопровождением. Здесь ансамблевая форма игры оказывается целесообразной и

необходимой. За счет насыщенного, богатого мелодическими и гармоническими красками сопровождения исполнение становится более красочным и живым. Это позволяет обучающемуся с первых же уроков участвовать в исполнении многоголосной музыки. Развитие гармонического слуха будет идти параллельно с мелодическим, т. е. ребенок будет воспринимать вертикаль полностью.

Даже играя одну ноту, обучающийся знакомится с названием клавиш, с диапазоном фортепиано, осваивает ритмические закономерности, элементарную динамику, а также первоначальные игровые движения.

Вот что писал Г. Нейгауз по поводу этого метода работы: «С самого первого занятия ученик вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но уже имеющие художественное значение пьесы. Дети сразу ощущают радость непосредственного восприятия, хотя и крупницы, но искусства. То, что ученики играют музыку, которая у них на слуху, несомненно будет побуждать их как можно лучше выполнять свои первые музыкальные обязанности. А это и есть начало работы над художественным образом, работа, которая должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на фортепиано».

На первоначальном этапе пьесы начинают с игры одного звука одной рукой. В учебном пособии И. Королькова «Первые шаги маленького пианиста» есть ряд ансамблей, где ученик играет на одной клавише, а преподаватель аккомпанирует ему (рис. 1). Такого рода совместная игра закладывает основы для воспитания слухового внимания и ритмической дисциплины. К тому же предоставляется возможность использовать партию ученика для знакомства с нотной грамотой и для формирования первых навыков звукоизвлечения.

Рис. 1. Песенка ноты «До».
Фрагмент из учебного пособия И. Королькова
«Первые шаги маленького пианиста»

Казалось, самая простая вещь – начать играть вместе. Но точно одновременно взять два звука – не так легко, это требует тренировки и взаимопонимания.

В данном случае может быть применен существующий прием дирижерского замаха, *ауфтакта* – взятия дыхания рукой. Одновременно с этим жестом обоим исполнителям можно взять дыхание (в самом прямом смысле – сделать вдох). Это сделает начало исполнения естественным, органичным, снимет сковывающее напряжение.

Необходимо приучать ученика видеть и дослушивать длинные ноты, детям обычно лень об этом подумать. Ансамблевая игра хорошо позволяет это услышать.

Следующий этап – игра двумя руками. Предельная простота ансамблей в учебном пособии А. Артоболевской «Первая встреча с музыкой» обеспечивает удобство и естественность прикосновения ученика к инструменту. Распределение мелодии между двумя руками, из которых каждая берет только один звук, снимает напряжение, помогает использовать руки, добиваясь опертости и глубины звучания. Шутливый «Вальс собачек» представляет собой образец простоты и удобства для постановки рук, а также приучает к ритмической точности (рис. 2). Мелодия звучит одинаковыми длительностями. Вырабатывается свободное погружение веса руки в клавишу с опорой на третий палец. Эта пьеса доступна детскому восприятию, ею дети заинтересовываются с первой минуты.

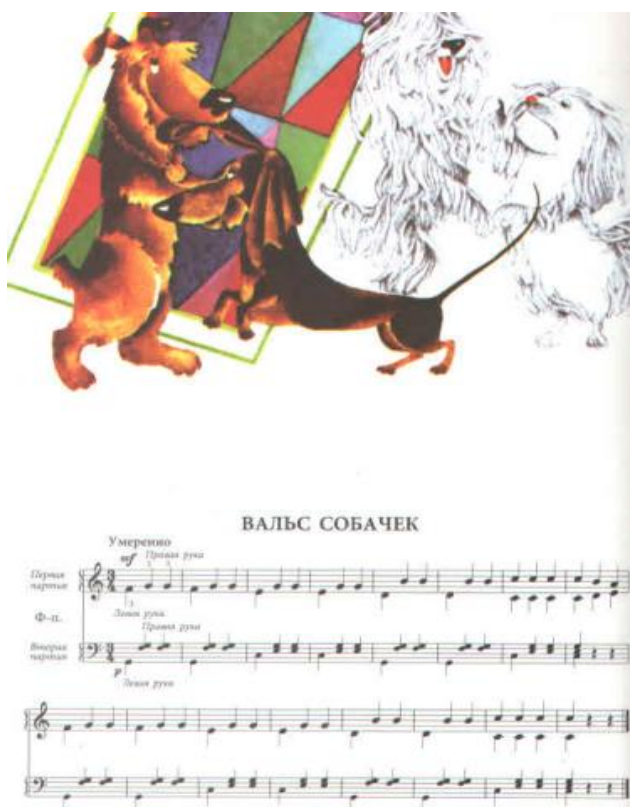

Рис. 2. «Вальс собачек».
Фрагмент из учебного пособия А. Артоболевской
«Первая встреча с музыкой»

После того, как дети начнут играть по нотам двумя руками, партия обучающегося постепенно усложняется. Благодаря ансамблю на начальном этапе легко и безболезненно происходит организация игрового аппарата ребенка, осваиваются основные приемы звукоизвлечения, происходит ознакомление с различными типами фактур.

На первый взгляд двигательные навыки при игре в ансамбле развиваются достаточно традиционно: то же постепенное охватывание звукоряда, введение все новых и новых ритмов и т. д. Но только на первый взгляд. Практика показала, что двигательные навыки развиваются при ансамблевой игре значительно интенсивнее

и закрепляются прочнее, так как получают мощную поддержку со стороны слуха ученика.

Ансамблевая игра положительно сказывается на воспитании образного мышления ученика. Наиболее доступным является введение в музыкальную ткань программно-изобразительных элементов: в партии педагога можно услышать жужжание жука, трели соловья, шум дождя и другие звукоподражания. Определенную роль играют и внемузыкальные ассоциации – звучание далекое и близкое, тяжелое и легкое и т. д.

Большую роль в создании того или иного художественного образа оказывает словесный текст, который несет и воспитательную функцию. Роль текста в этот период обучения трудно переоценить. Им определяется естественность дыхания, ясность фразировки, выразительность мелодии. Осмысленность речевой интонации переносится в интонацию музыкальную, помогая найти нужную окраску звука и отсюда – способ звукоизвлечения. При этом методическом приеме, связанная с текстом мелодия ярче воспринимается и лучше запоминается, а потому легче переходит в область внутреннего слуха, активизируя его и становясь тем стержнем, на котором строится логика формообразования. Особенно хочется выделить в этом плане сборник Н. Соколовой «Ребенок за роялем» (рис. 3).

1. ОСЕНЬ
Вот настала осень,
целый день дождя...
Будет, будет лето,
Только подожди.

Спокойно, грустно (♩ = 40)

2. БАБА-ЯГА
Баба страшная Яга,
Вместо носа — козерга!
Ходит, бродит здесь и там
По болотам, по лесам!

Тяжело (♩ = 84)

Рис. 3. Мелодии «Осень» и «Баба-Яга».
Фрагмент из сборника Н. Соколовой
«Ребенок за роялем»

Игра в ансамбле на начальном этапе позволяет успешно вести работу по развитию ритмического чувства. Ритм – один из центральных элементов музыки. Формирование чувства ритма – важнейшая задача преподавателя. Играя вместе с педагогом, ребенок находится в определенных метроритмических рамках. Не секрет, что иногда обучающиеся исполняют пьесы со значительными темповыми отклонениями, что может деформировать верное ощущение первоначального движения.

Ансамблевая игра не только дает учителю возможность диктовать правильный темп, но и формирует у обучающегося верное ощущение темпа.

Одной из наиболее эффективных форм, развивающей весь комплекс музыкальных способностей, является игра с листа в ансамбле. Пьеса должна быть для ученика настолько легкой (как мелодически, так и технически), чтобы после первого проигрывания стала понятной, а после второго – доставила удовольствие, как хорошая музыка. *Для этой цели рекомендуется систематически играть легкие пьесы в четыре руки.* Усложнение задач должно быть постепенным, почти не заметным для ученика. При чтении ансамбля с листа нельзя поправляться, останавливаться в трудных местах, т. к. это приводит к нарушению контакта с партнером, слишком частые остановки портят радость от игры с листа. Желательно, чтобы один из играющих не прекращал игру при остановке другого. Это научит второго исполнителя быстро ориентироваться и вновь включаться в игру.

Сотрудничество педагога и учащегося в музыкальной педагогике понимается как сотворчество. В совместном процессе работы над художественным произведением возникают условия для осуществления основных идей педагогики сотрудничества: изменения отношений между преподавателем и обучающимся, принципов постановки целей и творческого воспитания. Для установления взаимного творческого контакта между преподавателем и обучающимся совместное ансамблевое музицирование – идеальное средство. С самого начала обучения ребенка игре на инструменте появляется масса задач: посадка, постановка рук, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения, ноты, счет, паузы, ключи и т. д. Но среди обилия решаемых задач важно не упустить основную: не только сохранить любовь к музыке в этот ответственный период, но и развить интерес к музыкальным занятиям. Это зависит от многих условий, среди которых немаловажную роль играет личность преподавателя и его контакт с учеником. Ведь в течение какого-то времени педагог становится олицетворением идеального музыканта и человека. Исполняя самую простую песенку, преподаватель воодушевляется ее настроением и ему легче передать это настроение воодушевленному ученику. Такое совместное переживание музыки – наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для успеха ученика.

Методические приемы обучения в ансамбле (ученик-ученик)

Конечно, игра с педагогом очень нравится учащимся, но большей внимательности, концентрации внимания, ответственности, умению слушать себя и другого дети учатся при игре в ансамбле друг с другом (т. е. ученик-ученик). Одной из важных задач является подбор участников ансамбля. По возможности партнерами выбираются дети одного возраста, равные по своей музыкальной подготовке и уровню владения инструментом, с учетом психологической совместимости (даже смена в школе имеет значение). Необходимо учитывать внутренний и внешний мир детей (интроверт-экстраверт), подвижность-инертность, силу-слабость нервной системы, эмоциональную устойчивость поведения. Это важно, поскольку в неравной паре слабый тормозит сильного, а сильный наносит травму слабому. Так же следует учитывать межличностные отношения участников ансамбля. Если партнеры уважают и ценят друг друга, то занятия проходят более результативно, дети чаще встречаются, интенсивнее репетируют.

В ансамблевой игре главное – умение слушать не только то, что играешь сам, но общее звучание обеих партий – это основа совместного исполнительства во всех его видах. А. Готлиб писал: «Пианист-солист привык слушать себя и только себя. Все находящееся за пределами создаваемого им звучания, он сознательно выключает из сферы своего внимания, как отвлекающий и враждебный его искусству шум. Пианист-ансамблист должен отказаться от привычной для солиста фокусировки слуха. Слушать себя, слушать партнера – это проявление различной

настроенности внимания. Ансамблист должен обладать необходимой сноровкой в быстрой смене фокусировки слуха, но еще более важно умение слушать ансамбль в целом и, лишь в пределах необходимого контроля – себя в ансамбле, партнера в ансамбле».

Игра в ансамбле благотворно действует на учащихся, воспитывает чувство товарищества, взаимответственности, дает уверенность в своих силах. К первым этапам в овладении «ансамблевой техникой» можно выделить следующие приемы обучения:

- особенности посадки и педализации при четырехручном исполнении на одном инструменте;
- синхронность при взятии и снятии звука;
- равновесие звучания в удвоениях и аккордах;
- сбалансированное соотношение нескольких голосов, исполняемых разными партнерами;
- передача голоса от партнера к партнеру;
- согласование приемов звукоизвлечения;
- соблюдение общности ритмического и динамического пульса.

По мере усложнения художественных целей расширяются и технические задачи совместной игры: преодоление трудностей полиритмии, использования особых тембровых возможностей фортепианного дуэта и т. д. Рассмотрим подробнее некоторые из названных приемов.

При четырехручной игре на одном инструменте отличия от сольного исполнительства начинаются с самой посадки, так как каждый пианист имеет в распоряжении только половину инструмента. Партнеры должны уметь «поделить» клавиатуру и держать локти так, чтобы не мешать друг другу, особенно при сближающемся или перекрещивающемся голосоведении (один локоть над другим).

Кто из партнеров четырехручного исполнения должен педализировать? Нужно объяснить детям, что педализует исполнитель партии *Secondo*, которая содержит гармонический бас и служит фундаментом мелодии, чаще проходящей в верхних регистрах. При этом необходимо очень внимательно следить за тем, что происходит в соседней партии и учитывать «исполнительские интересы». Полезно предложить учащемуся, исполняющему партию *Secondo*, ничего не играя, только педализировать во время исполнения другим пианистом партии *Primo*. При этом сразу потребуются особое внимание и придется вслушиваться в игру партнера. Затем следует на время поменять учеников партиями.

Если педагог делает замечание играющим в ансамбле, то нужно говорить: «Ты не слушаешь, что у вас вместе получается» (здесь должно быть не «я» или «он», а только «мы»).

Неумение слушать общее звучание нередко сказывается на самой позе пианиста-ансамблиста. «Уткнувшись» в клавиатуру, он внимательно следит за движением своих пальцев, корпус его склонен до предела, в певучих местах он поворачивает голову, как бы прислушиваясь одним ухом к звучанию мелодии. В такой позиции можно получить достаточно искаженное представление об ансамблевом исполнении, поэтому ее обязательно нужно корректировать.

Очень часто ученикам мешает неумение вовремя перевернуть страницу. Нужно учить детей всему, начиная с самого простого. Кому удобнее перевернуть страницу (у кого пауза или менее трудное место), тот и должен это сделать. Переворачивать страницу нужно той рукой, какая свободнее, другой же нужно продолжать игру. Если не оказывается свободной руки, следует определить, какой пропуск в нотном тексте окажется наименьшей потерей. Делать это надо ловко, быстро и в нужный момент.

А. Готлиб писал: «Синхронность является первым техническим требованием совместной игры. Нужно вместе взять и вместе снять звук или перейти к следующему, вместе выдержать паузу и т. д.». Под синхронностью ансамблевого звучания следует понимать точность совпадения во времени сильных и слабых долей каждого такта, предельную точность при исполнении мельчайших длительностей всеми участниками ансамбля. При рассмотрении проблемы синхронного исполнения нужно выделить три момента: как начать вместе, как играть вместе и как закончить произведение вместе.

В ансамбле должен быть исполнитель, выполняющий функции дирижера, он обязан показывать вступление, снятие, замедления. Сигнал к вступлению – небольшой кивок головы, состоящий из двух моментов: едва заметного движения вверх (ауфтакт) и затем – четкого, довольно резкого движения вниз, или просчитывание перед началом пустого такта в нужном темпе. Также очень важно и одновременное «снятие» звука. Аккорды, в которых одни звуки длятся дольше других, производят очень неприятное впечатление и загрязняют паузу. Решить эту проблему поможет маленькая хитрость: вторая партия должна играть аккорды немного легче, а первая ярче. Тем самым создается впечатление синхронности. Также для достижения синхронности звучания, можно поиграть всем известные *упражнения Ганнона*, которые учащиеся играют сначала в унисон, затем первая партия продолжает играть шестнадцатыми, а вторая – восьмыми через ноту, и наоборот.

Если синхронность исполнения качество, необходимое в любом ансамбле, то в еще большей степени оно необходимо в такой его разновидности как *унисон*. Ведь в унисоне партии не дополняют друг друга, а дублируют, правда, иногда в разных октавах, что не меняет сути дела. Поэтому недостатки ансамбля в нем еще более заметны. Исполнение в унисон требует абсолютного единства – в метро- ритме, динамике, штрихах, фразировки. С этой точки зрения унисон является самой сложной формой ансамбля. Между тем в унисоне формируются прочные навыки ансамбля, к тому же он интересен зрительно и в сценическом отношении.

Необходимо добиваться равновесия звучания. Задача усложняется, когда правильного баланса нужно достичь не в отдельном аккорде, а в параллельно проходящих голосах (при октавном изложении мелодии в разных партиях). С первых же тактов исполнение в ансамбле требует от участников полной договоренности о приемах звукоизвлечения. К общей цели они должны идти общими путями.

Технические затруднения возникают не только в материале каждой партии, но и при элементарной координации исполнения участников ансамбля. Разделение нотного материала на две части обычно облегчает исполнение, но иногда и усложняет его. Возникает специфическая трудность: то, что может быть сыгранно без всяких затруднений двумя руками одного пианиста, иной раз становится технически более сложным, если играется двумя руками двух исполнителей. Каждый из них ощущает при этом непривычную неловкость. Учащиеся должны уметь передавать «из рук в руки» пассажи, мелодии, аккомпанементы, не разрывая фразу. Начать эту работу можно с коротких арпеджио, которые ученики будут передавать друг другу. Эта работа усложняется перекрещиванием рук. Случаев «перекрещивания» в ансамблевой музыке намного больше, чем в сольном исполнении, поэтому нужно заранее подготовить учащихся к этому виду техники.

Следует обратить особое внимание на динамику. Наиболее распространенный недостаток ученического исполнения – *динамическое однообразие* (от *mf* до *f*). Редко можно услышать *piano*, о *pianissimo* и говорить не приходится. Нужно разъяснить ансамблистам, что динамический диапазон не уже, а шире, чем при сольной игре. Наличие двух исполнителей позволяет полнее использовать клавиатуру, строить объемные, плотные, тяжелые аккорды. Для достижения яркого эффекта нужно

равномерно использовать силы обоих участников и отрабатывать в ансамблевом звучании все градации от *ppp* до *fff*.

Общность понимания характера произведения и чувство темпа – одно из первых условий ансамбля. Музыка начинается уже в ауфтакте и даже в короткие мгновения, ему предшествующие. Здесь также можно рекомендовать просчитать «пустой такт» перед началом игры, чтобы определить характер и темп.

В работе над ансамблем вопросы, связанные с ритмом, занимают важное место. Мало заметные в некоторых случаях в сольной игре ритмические недочеты в ансамбле могут резко нарушать целостность впечатлений и быть причиной «аварий» при публичном выступлении. Ансамбль требует от участников уверенного, безупречного ритма, в ансамбле ритм должен обладать особым качеством: он должен быть коллективным, но при этом быть вполне естественным и органичным для каждого участника ансамбля.

Воспитание в учениках чувство ритма – одна из важных задач ансамблевой работы. Наиболее распространенными недостатками учащихся являются отсутствие четкости ритма и его устойчивости. Исправляя такого рода ошибку, возникающую лишь в одной партии, полезно привлечь к ней внимание не только ученика, допустившего ошибку, но и его товарища. Задача усложняется, если ритмическая неточность распространяется на обе партии. В таких случаях педагог должен отрабатывать исправление ошибок поэтапно с каждым из учеников и в ансамбле. Отсутствие ритмической устойчивости часто связано с тенденцией к ускорениям. Эта тенденция может сказаться в постепенном общем изменении темпа пьесы. При объединении в ансамбль двух учеников, страдающих таким недостатком, проблема удваивается. Каждый из пианистов ускоряет движение, возникшее *accelerando* развивается подобно цепной реакции и приводит партнеров к неизбежной катастрофе. Но свойственный обоим недостаток в совместной игре становится очевидным, и это облегчает задачу педагогу. Если этим недостатком страдает только один из участников ансамбля, то второй становится верным союзником и помощником преподавателя.

В процессе систематической работы нужно прийти к общему знаменателю, то есть выработать общее ощущение ритма. А начать следует с воспитания чувства точного, «метрономного» ритма. Он и станет объединяющим началом в общем коллективном ритме, который достигается путем настойчивого изучения разнохарактерных в ритмическом и фактурном отношении произведений и систематического развития всестороннего контакта учеников в процессе исполнения.

Заключение

Ансамблевая культура – очень важная сторона развития музыкальных способностей и наиболее перспективный путь общего музыкального развития учащихся. Приобретенные в младших классах знания, умения и навыки постоянно «шлифуются» в старших классах, что позволяет подготовить образованного и технически развитого исполнителя. Учет возрастных и психологических особенностей развития учащихся позволяет педагогу формировать различные виды ансамбля, в которых каждый ребенок может чувствовать себя комфортно, как при работе в классе, так и во время публичных выступлений.

Учащийся, который никогда не играл в ансамбле, многого лишает себя, так как польза от этого рода занятий очевидна. Известно, что игра в ансамбле как нельзя лучше дисциплинирует, совершенствует умение читать с листа, помогает ученику оттачивать технические навыки, а также доставляет ребенку огромное удовольствие и радость, по сравнению с сольным исполнением. Ансамблевое музицирование обладает огромными развивающими возможностями, учит слушать партнера. Ансамблевое музицирование – это искусство вести диалог с партнером, т. е. понимать друг друга, уметь вовремя подать реплики и вовремя уступить.

Игра в ансамбле позволяет развить весь комплекс способностей ученика (ритм, слух, память, игровые способности), развивает чувство коллективизма, возможность объединить усилия для достижения общей цели. Когда учащийся впервые получит удовлетворение от совместно выполненной работы, почувствует радость общего порыва, взаимной поддержки можно считать, что занятия в классе дали принципиально важный результат.

Список литературы

1. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой / А. Д. Артоболевская. – [2-е изд.] – Москва : Русское музыкальное издательство 2006. – 63 с.
2. Готлиб А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – Москва : Музыка, Москва, 1971. – 94 с.
3. Королькова И. С. Первые шаги маленького пианиста: ноты : учебно-методическое пособие для детей дошкольного возраста / И. С. Королькова. – [4-е изд.] – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 71 с. – (Мои первые ноты).
4. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 281 с.
5. Петрушин В. И. Музыкальная психология : для студентов средних и высших музыкальных учебных заведений / В. И. Петрушин. – [2-е из. испр. и доп]. – Москва : ВЛАДОС, 1997. – 383 с.
6. Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование : статьи и материалы / под редакцией С. Л. Гинзбурга ; Ленинградская ордена Ленина государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 327 с.
7. Соколова Н. С. Ребенок за роялем : хрестоматия для фортепиано в 2 и 4 руки с пением для младшего возраста. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 64 с.
8. Сорокина Е. Г. Фортепианный дуэт: история жанра / Е. Г. Сорокина. – Москва : Музыка, 1988. – 316 с.
9. Цыпин Г. М. Исполнитель и техника : учебное пособие для музыкально-педагогических факультетов и отделений высших и средних педагогических учебных заведений / Г. М. Цыпин. – Москва : Академия, 1999. – 185 с. – (Педагогическое образование).

*Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования города Тулуна
«Детская художественная школа»
Трифоновна Ольга Владимировна,
преподаватель*

Лепка сувенира «На коне» в технике «текстильная керамика»

Введение

Художественная керамика – эффективное средство всестороннего развития ребенка в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности. Работа с глиной объединяет творческий, познавательный и психофизиологический компоненты, создавая благоприятные условия для гармоничного формирования личности.

Занятия керамикой позволяют решать комплекс педагогических задач:

- 1) развитие мелкой моторики и координации движений (при лепке, декорировании, работе с мелкими элементами);

2) формирование пространственного мышления (осмысление объема, пропорций, симметрии);

3) стимулирование творческого воображения (создание оригинальных образов, экспериментирование с формами и фактурами);

4) освоение технических навыков (работа с инструментами, понимание свойств материала, последовательность этапов изготовления изделия).

Психолого-педагогические эффекты:

1) эмоционально-волевая сфера:

– развитие терпения и усидчивости (длительность процесса);

– формирование целеустремленности (постановка задачи, планирование этапов, достижение результата);

– снижение тревожности через тактильный контакт с материалом (глиной).

2) социальное развитие:

– навыки сотрудничества (обмен опытом, взаимопомощь в группе);

– уверенность в себе (презентация готовых работ на выставках);

– уважение к труду (осознание ценности ручного творчества).

3) познавательная активность:

– изучение исторических и культурных традиций через призму декоративно-прикладного искусства;

– понимание связей между природой, материалом и художественным образом.

Художественная керамика составляет обширную область декоративно-прикладного искусства. Пластические свойства глины и богатство керамического декора позволяют создавать разнообразную утварь, скульптуры, панно, вазы, игрушки, украшения и другие керамические изделия, что открывает широкие возможности для творчества. Создание керамического изделия – это захватывающий процесс, полный тайн и загадок, к которому предстоит прикоснуться учащимся в процессе увлекательной работы над созданием своего изделия.

Глина является самобытным материалом, доступным, податливым в обработке, обладающим широким спектром возможностей. Глина способна при смешении с водой образовывать пластичную массу, которая сохраняет придаваемую ей форму при лепке, а в результате просушки и обжига становится камнеподобной, керамической.

Самый распространенный способ изготовления художественной керамики – это лепка из глиняного пласта, именно этот способ предоставляет исполнителям возможность свободной импровизации, полета мысли и фантазии. Освоение техники «*текстильная керамика*» способствует раскрепощению личности, отхода его от реального представления образа к стилизованному, ведет к развитию образно-ассоциативного мышления, учит думать и выражать свои мысли в характерной только для этого человека форме.

Керамический мир искусства знакомит с удивительными волшебными свойствами природного материала – глины. В процессе формирования своими руками анималистического образа из глиняного пласта учащиеся раскрывают в себе новые способности и таланты, при этом осваивая технику текстильной керамики. Сложность выполняемой работы будет зависеть только от вашего опыта и творческих способностей. Конечно, ручная работа по созданию керамического «коня» – это кропотливый труд, но поверьте, когда ваше произведение радует взгляд, при этом не важно чей, ваш или ваших друзей, которым было подарено ваше керамическое изделие, это стоит усилий.

Полученный продукт творчества станет прекрасным сувениром, замечательным подарком, который добавит уют и тепло в домашнюю атмосферу. Энергетика,

вложенная в работу, сделанную своими руками, запустит бумеранг добра и любви, а процесс этот необратим.

Включение занятий, посвященных лепке сувенира «На коне» в технике «текстильная керамика», в образовательную деятельность по изобразительному или декоративно-прикладному искусству – это ответ на вызовы цифровой эпохи: в условиях тотальной цифровизации такие занятия дают «живой» сенсорный опыт (тактильность глины, сопротивление материала), тренируют концентрацию внимания без экранов, а также позволяют создать осязаемый результат труда – сувенир, который можно потрогать и подарить. Осознание ценности ручного труда уникально («Мой конь сделан своими руками, а не куплен в магазине»).

Главным этапом занятия является практическая часть, включающая в себя обучение новому, воплощение в соответствии с собственным замыслом керамического изделия и гордость за завершённый продукт (повышение самооценки учащихся).

Занятия по изготовлению сувенира в технике текстильной керамики позволят освоить конструктивный метод авторского подхода к исполнению перевода 2D-образа (картинки коня, как символа наступающего года) в 3D-форму посредством объемного моделирования.

План-конспект занятия

Тема занятия: Лепка сувенира «На коне», в технике «текстильная керамика».

Возрастная категория участников – от 13 лет и старше.

Цель – формирование у учащихся практических навыков работы с глиняным пластом, освоение учащимися базовых приемов конструирования объемных изделий.

Задачи:

1) обучить необходимым навыкам и приемам работы с пластическим художественным материалом – глиной;

2) развивать интерес, творческие способности, фантазию, умение работать с художественным материалом;

3) воспитывать интерес к ручному труду и созданию своими руками красивых интерьерных вещей.

Планируемые результаты:

– предметные: учащиеся освоят технологию создания изделия из глиняного пласта, научатся пользоваться инструментами для лепки и соблюдать последовательность операций;

– метапредметные: развитие у учащихся мелкой моторики и глазомера, а также умения планировать работу и контролировать качество ее исполнения;

– личностные: развитие у учащихся эстетического вкуса и уважения к ручному труду, формирование способности доводить работу до завершения.

Оборудование:

- скульптурная глина;
- стеки разных форм (плоские, заостренные, закругленные);
- рейки, скалка деревянная или пластиковый валик;
- шаблоны деталей сувенира из плотного картона;
- кисточки, губка;
- тканое полотно (требуется для раскатывания пласта);
- доска для лепки;
- клей-шликер (глиняная масса, разведенная до консистенции густой сметаны);
- дощечки;

- острый стек (канцелярский нож);
- штампы (приспособления для декорирования).

Наглядно-дидактическое сопровождение:

- образец работы;
- мультимедийная презентация.

Методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж);
- наглядный (показ приемов, демонстрация образцов изделий);
- практический (самостоятельная лепка).

Формы организации деятельности: комбинированная (фронтальная беседа + индивидуальная практическая работа).

Ход занятия:

1. Организационный момент

Приветствие. Проверка рабочих мест и готовности к занятию.

Преподаватель: Здравствуйте! Приглашаю всех сесть за наш круглый стол. Посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости!

Преподаватель демонстрирует заранее подготовленную глиняную фигурку коня.

Преподаватель: Это благородный конь – символ наступающего года. В восточном календаре каждый год связан с животным, 2026-й – год Красной Огненной Лошади. Как вы думаете, почему именно конь стал символом наступающего года? *(ответы учащихся).*

Преподаватель выслушивает ответы и поощряет учащихся за фантазию.

Преподаватель: Какие качества присущи лошади?

(ответы учащихся)

Преподаватель: Лошадь – это динамика, целеустремленность. Она не стоит на месте, а всегда идет вперед. А знаете ли вы, что давным-давно люди верили в то, что фигурка коня оберегает дом от невзгод и приносит удачу? На крышах северных изб до сих пор можно увидеть резные изображения коней – они словно стражи, охраняющие покой семей. Давайте вместе заглянем в удивительный мир народных промыслов. В России есть знаменитые глиняные игрушки: дымковские, каргопольские, филимоновские. Посмотрите, какие разные бывают кони у народных мастеров!

Демонстрация образцов или фотографий дымковских, каргопольских и филимоновских коней.

Преподаватель: У дымковских коней – пышные гривы и яркие узоры, у каргопольских – крепкие ноги и гордая осанка, у филимоновских – вытянутые шеи и изящные силуэты. Каждый мастер вкладывал в свою работу частичку души, поэтому все игрушки получаются неповторимыми. Сегодня и мы с вами станем настоящими мастерами-умельцами и создадим своего глиняного коня, творчески переосмыслим традиционные образы и освоим конструктивный метод авторского подхода исполнения в «текстильной керамике». И у вас тоже получится свой особенный конь – такой, какого еще никто никогда не лепил! Наш глиняный конь будет напоминать вам о сильных качествах, которые ассоциируются с ним испокон веков. Предлагаю не терять времени даром и приступить к практической части нашего занятия.

2. Практическая часть занятия: организация поэтапной практической деятельности с личным показом приемов лепки и декорирования

Подготавливаем рабочее место и оборудование к работе. Каждый художник самостоятельно подбирает для себя необходимые материалы, которые будут для него удобны, однако существует основной набор (рис. 1.). Для работы потребуются:

- глиняная масса;
- шаблон;
- стеки;
- жидкая глина (шликер);
- кисть (№ 3-6);
- скалка;
- направляющие рейки;
- тканое полотно;
- пульверизатор;
- губка.

Рис. 1. Набор материалов для лепки сувенира «На коне»

Массозаготовка

Глину необходимо хорошо размять. Готовая для работы глиняная масса похожа на тесто – она легко отстает от рук, если приложить к ней палец, получается четкий, не расплывающийся отпечаток. Природная глина очень интересна по своим характеристикам: в естественной среде она имеет вид глыбы, в сухом виде – рассыпчатая, но стоит ее размочить, как глина становится мягкой, пластичной и податливой для лепки. Она способна принимать самые разнообразные формы, за что ее и любят, а после высыхания опять становится твердой и прочной. После обжига в муфельной печи глина становится камнеподобной. Подготовка природной глины – процесс достаточно трудоемкий, требующий определенных знаний не только самого процесса, но и свойств глины. Рекомендуется приобрести глиняную массу в магазине, которая требует меньше усилий для подготовки к работе.

Для работы мы возьмем кусок глины и покатаем его между ладонями, придавая ему вытянутую форму. Затем размещаем глину на ткани и придавливая руками распределяем массу в соотношении с размером трафарета (рис. 2).

Рис. 2. Распределение глины в соотношении с размером трафарета

Следующий этап работы – раскатать получившийся ком через текстильное полотно в пласт толщиной 5-6 мм., используя направляющие рейки заданной толщины (рис. 3). Толщина пласта должна быть одинаковой по всему периметру.

Рис. 3. Формирование глиняного пласта

По шаблону выкраиваем прямоугольник для цилиндра и, накрутив его на скалку, устанавливаем вертикально. Соединяем боковые швы стык в стык при помощи насечек и шликера (рис. 4; рис. 5).

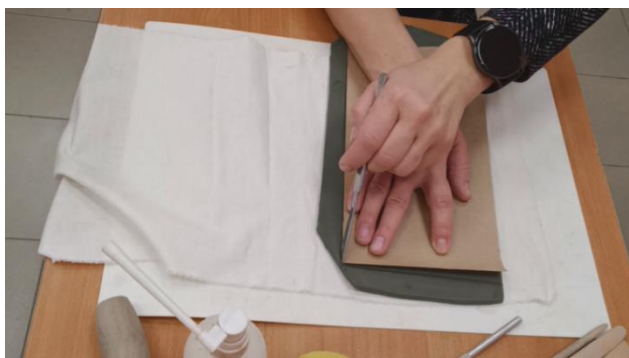

Рис. 4. Выкройка прямоугольника из глиняного пласта по шаблону

Рис. 5. Формирование цилиндра из глиняного пласта

Одну из окружностей цилиндра собираем таким образом, чтобы сформировать четыре конечности коня (рис. 6; рис. 7; рис. 8).

Поставив заготовку в исходное положение, резак делаем необходимые вырезы и приступаем к их соединению, тщательно скрепляя и формируя туловище, голову и хвост (рис. 9; рис. 10; рис. 11).

Рис. 6. Формирование конечностей глиняного коня

Рис. 7. Формирование конечностей глиняного коня

Рис. 8. Формирование конечностей глиняного коня

Рис. 9. Работа с заготовкой глиняного коня. Формирование вырезов

Рис. 10. Скрепление вырезов

Рис. 11. Формирование туловища, головы и хвоста глиняного коня

Оформляем голову с помощью раскатанного жгута, приклеиваем гриву, намечаем глазные контуры и выполняем сквозное отверстие для уздечки (и чтобы выпустить воздух из полученной камеры) (рис. 12; рис. 13).

Рис. 12. Формирование головы глиняного коня

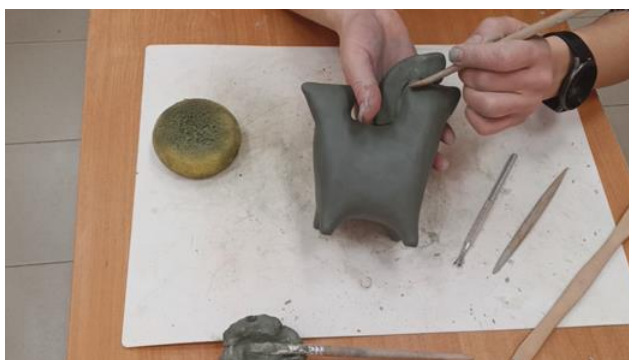

Рис. 13. Формирование головы глиняного коня

Можно доработать образ и придумать другие элементы оформления сувенира по авторскому замыслу (рис. 14; рис. 15).

Рис. 14. Оформление глиняного коня

Рис. 15. Оформление глиняного коня

Изделие готово. Остается высушить и обжечь сувенир в муфельной печи (рис. 16).

Рис. 16. Вариант готового сувенира «На коне»

3. Заключительная часть занятия (выставка и анализ работ, рефлексия)

Участники занятия отвечают на вопросы:

- 1) я научился(ась)...
- 2) мне понравилось...
- 3) я узнал(а)...
- 4) мне не понравилось...
- 5) другие варианты...

Преподаватель: Благодарю! Занятия окончено.

Заключение

Керамический промысел в наши дни, пользуется популярностью и спросом, а знакомство с текстильной керамикой на занятиях – это очень интересный творческий процесс, полный своих тайн и загадок, к которому может прикоснуться каждый в процессе увлекательной работы над созданием своего изделия.

В ходе предлагаемого занятия реализуется педагогическая задача по приобщению детей к декоративно-прикладному творчеству через освоение инновационной художественной доступной технологии.

1. Техника не требует сложных инструментов – достаточно базовых материалов (текстильные волокна, связующий состав, стеки, шаблоны);

2. Поэтапность работы (раскатка пласта → вырезание деталей → сборка) понятна даже младшим школьникам;

3. Возможность использовать шаблоны упрощает создание симметричных элементов (например, ноги и грива коня).

Занятие не просто учит лепить коня – оно соединяет прошлое и настоящее через народный символ, развивает комплекс навыков от моторики до критического мышления, а также дает ребенку опыт созидания и гордости за результат. Практическая направленность, акцент на создание законченного изделия (сувенира), повышает мотивацию обучающихся и дает осязаемый результат труда. Она сочетает традиционную народную эстетику с инновационной техникой, обеспечивая как художественное, так и технологическое развитие обучающихся.

Представленные методические материалы могут быть применены в учреждениях дополнительного образования, творческих мастерских, в рамках проведения культурно-просветительских мероприятий.

Список литературы

1. Буббико Дж. Керамика: техники, материалы, изделия / Дж. Буббико, Х. Крус. – Москва : Ниола-Пресс», 2006. – 128 с.

2. Долорс Р. Керамика: техника, приемы, изделия / Р. Долорс ; перевод с немецкого Ю. О. Бем. – Москва : АСТ-Пресс книга, 2003 – 144 с.

3. Дорошенко Т. Н. Изделия из керамики / Т. Н. Дорошенко. – Харьков : Фолио, 2007 – 221 с. – (Мастер-класс).

4. Рос и Фригола М. Д. Художественная керамика / М. Д. Рос и Фригола. – Москва : ООО «Издательский Дом "Художественная школа"», 2011. – 160 с.

5. Рубцова Е. С. Фантазии из глины / Е. С. Рубцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 64 с.

6. Сентенс Б. Керамика: путеводитель по традиционным техникам мира / Б. Сентенс ; перевод с англ. Л. В. Вахуркиной, А. В. Нефедова, Д. А. Перовой. – Москва : Астрель : АСТ, 2005. – 216 с.

7. Эткин Дж. Керамика для начинающих: создание, декорирование и обжиг изделий из глины / Дж. Эткин ; перевод с английского Е. В. Петровой, Ю. В. Устиновой. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2006 – 128 с.

Давайте учиться петь!

*В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.*

В. А. Сухомлинский

Введение

Пение – наиболее доступный исполнительский вид музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Среди видов музыкальной деятельности детей именно пение занимает ведущее место. Дети любят петь: поют охотно, с удовольствием, что способствует развитию у них активного восприятия музыки, умения искренне, глубоко выразить свои чувства и переживания.

Хорошая детская песня развлекает и успокаивает ребенка, развивает его и воспитывает. Василий Александрович Сухомлинский утверждал, что пение как бы открывает человеку глаза на красоту. Песня сопровождает жизнь человека с самого раннего детства: она воздействует на его чувства, занимает досуг, в яркой, образной, занимательной форме углубляет имеющиеся представления об окружающей действительности. Встреча с песней, общение с ней окрашиваются для детей светлой радостью, вызывают положительные эмоции. У ребенка появляется заинтересованное отношение к музыке, эмоциональная отзывчивость на нее. Пение развивает у детей музыкальные способности, музыкально-слуховые представления, ладовое и музыкально-ритмическое чувство, расширяет общий музыкальный кругозор, приучает детей к совместным действиям, объединяя их общим настроением.

В возрасте 6-7 лет дети воспринимают музыку по-особому, и именно пение обладает большей массой эмоционального воздействия, так как в нем сочетается и слово, и музыка. Пение способствует умственному развитию ребенка, раскрывает перед ним целый мир представлений и чувств. Оно расширяет детский кругозор, увеличивает объем знаний об окружающей жизни, событиях, явлениях природы.

Пение следует рассматривать как средство укрепления организма детей-дошкольников. Оно формирует правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. По мнению врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики. Певческая деятельность способствует формированию правильной осанки. Занятия пением помогают организовать, объединить детский коллектив.

Методическая разработка учебного занятия (далее – урока) «Давайте учиться петь!» направлена:

- на формирование у детей дошкольного возраста певческих навыков и умений;
- на обучение детей исполнению песен с помощью педагога и самостоятельно;
- на развитие музыкального слуха, развитие певческого голоса, укрепление и расширение диапазона.

Урок проводится с учетом возрастных особенностей, в процессе игры (один из основных видов деятельности детей), пения преподаватель находит отклик у детей на каждое вокальное упражнение, песню.

План-конспект урока

Учебный предмет: «Хор».

Состав хора: учащиеся подготовительного класса (возраст 6-7 лет).

Место проведения: хоровой класс МБУДО «ДШИ» (г. Железногорск-Илимский).

Продолжительность урока: 30 мин.

Тип занятия: урок формирования навыков и умений.

Форма занятия: открытый урок.

Форма организации работы: групповая.

Тема занятия: «Давайте учиться петь!» (развитие вокально-хоровых навыков на уроке хора с учащимися подготовительного класса детской школы искусств в игровой форме).

Цель урока: создание условий для формирования навыков развития певческого хорового голоса, точного интонирования, четкой артикуляции и дикции в игровой форме в процессе вокально-хоровой работы у детей дошкольного возраста (5-6 лет).

Задачи:

1) обучающие:

– способствовать развитию вокально-хоровых навыков, музыкального восприятия;

– улучшать артикуляцию, дикцию;

– активизировать слуховое внимание, улучшать навык точного интонирования;

– воспитывать творческую активность, воображение, музыкальную культуру посредством изучаемого репертуара.

2) развивающие:

– развить творческую инициативу и внимание обучающихся;

– развить музыкальные способности: слух, память, ритм, музыкальность, артистизм;

– развить эмоциональную сферу.

3) воспитательные:

– воспитать чувство сопереживания, ответственности за общее дело;

– формировать умение работать в коллективе;

– способствовать выработке внимательности, способности к самовыражению.

Применение педагогических технологий:

1. Технология коллективной творческой деятельности, позволяющая включить каждого в совместное творческое сотрудничество учащихся и преподавателя, вселяя радость и пользу от совместной деятельности. Технология способствует проявлению у детей интереса к реализации своих способностей, стимулирует потребность в коммуникации учащихся, развивает объективное и критическое мышление.

2. Здоровьесберегающие технологии, применение которых заключается:

– в использовании на уроке смены видов деятельности в режиме здоровьесбережения;

– в выработке правильной осанки, посадки;

– в выполнении дыхательных упражнений.

Важной частью использования указанных технологий является создание положительного эмоционального фона, который влияет на здоровье детей: включение в процесс урока ритмотерапии (выполнение несложных движений и жестов под музыку), музыкально-эмоциональной психотерапии (расширение спектра доступных учащемуся переживаний на звучащую музыку).

3. Личностно-ориентированная технология обучения, нацеленная на развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных особенностей развития. При

применении данной технологии педагог подбирает стиль и методы обучения, которые отвечают познавательным способностям, возможностям и интересам ребенка.

4. Метод стимулирования, имеющий целенаправленное воздействие на мотивацию учащихся, побуждающее их к определенной деятельности, подкрепленной соответствующим эмоциональным настроением и зарядом. Указанный метод направлен на достижение цели учебно-воспитательной деятельности.

Методы обучения:

- наглядный (слуховой и зрительный);
- словесный (обсуждение характера музыки, образные сравнения, словесная оценка исполнения);
- индуктивный;
- дедуктивный;
- проблемно-поисковый;
- объяснительно-иллюстративный в сочетании с репродуктивным (вокальные иллюстрации голосом учителя и воспроизведение услышанного детьми).

Методические приемы:

- 1) творческие задания и вопросы, стимулирующие мыслительную деятельность и создающие поисковые ситуации;
- 2) образные сравнения как прием связи с жизненным опытом и образным мышлением дошкольников;
- 3) побуждение детей к самоконтролю и самооценке в процессе пения;
- 4) сопоставление упражнений и песен, различных по характеру и образу;
- 5) вокализация песен на слог;
- 6) юмор, одобрение, поощрение успехов учащихся с целью стимуляции их интереса к занятиям, как способ вызвать положительные эмоции, повышающие работоспособность детей.

Планируемые результаты занятия:

1. Предметные:
 - развитие и закрепление навыков вокально-хоровой работы;
 - применение навыков в исполнении хоровых произведений.
2. Метапредметные:
 - проявление индивидуальных творческих способностей при выполнении упражнений и заданий;
 - умение анализировать, сравнивать, различать высоту и направленность вокальной интонации.
3. Коммуникативные:
 - способность испытывать чувство ответственности за выполнение задания;
 - способность испытывать чувство общности коллектива;
4. Личностные:
 - стремление выполнять задания качественно;
 - проявление активности, внимательности и собранности при выполнении заданий.

Оборудование урока:

- фортепиано (рояль);
- хоровые ноты;
- партитуры;
- подставки для хорового пения.

Структура урока:

1. Начало урока. Организационный этап (3 мин.):
 - приветствие;
 - сообщение темы урока.

2. Основная часть (23 мин.):

– речевые упражнения, работа над развитием артикуляционного аппарата (5 мин.);

– вокально-хоровые упражнения – разработка Татьяны Вячеславовны Рыбкиной и Татьяны Григорьевны Шеверевой (7 мин.);

– работа над произведением Аркадия Филиппенко «Чудеса» (работа над интонационными и дикционными трудностями, художественным образом) (11 мин.).

3. Заключение (4 мин.):

– домашнее задание;

– конец урока.

Ход урока:

1. Начало урока. Организационный момент

Расстановка детей в кассе по кругу. Подготовка к уроку и выполнению упражнений. Приветствие.

Преподаватель: Здравствуйте, ребята! (*пропевает*).

Учащиеся: Здравствуйте! (*пропевают*).

Преподаватель: Вспомним, как нужно правильно встать, чтобы красиво петь.

Закрепление понятий постановки корпуса во время пения.

Преподаватель: Вспоминаем наш стишок-помощник:

Если хочешь стоя петь –
Головою не вертеть,
Встань красиво, подтянись
И спокойно улыбнись.

Руки, плечи – все свободно,
Петь приятно и удобно.

(В. Степанов «Петь приятно и удобно» Фрагмент)

Преподаватель: Какие все молодцы! Все готовы к нашему уроку.

Сообщение темы урока «Давайте учиться петь!».

2. Основная часть урока

Речевые упражнения, работа над развитием артикуляционного аппарата

Преподаватель: Ребята, мы сегодня с вами немного пофантазируем и поиграем. Давайте вспомним нашу маленькую сказку про красавицу-Лошадку (табл. 1).

Дети работают стоя в кругу.

Табл. 1. Упражнение-сказка «Лошадка»

Сказка	Упражнения-разминка
Жила-была Лошадка. Она очень любила бегать. Вот так	Дети быстро «щелкают» языком (высоко)
Когда Лошадка уставала, то ходила медленно, высоко поднимая свои ножки	Дети медленно «щелкают» языком, вытянув губы вперед хорошо открывая рот
Наша Лошадка была просто красotka и очень этим гордилась, часто она виляла хвостиком	Дети чередуют щелкание языком с открытым круглым ртом, вытянутым на улыбке, при этом следят, как меняется звук
И очень часто лошадка любила прибегать на полянку и бегать там на	Дети поочередно «щелкают» языком, быстро медленно, высоко низко

перегонки с друзьями	
На полянке она слышала множество разных звуков: вот кто-то зашипел	Дети произносят на выдохе длинный звук «Ш»
Это была огромная змея, которая ползла по дереву. Она очень напугала лошадку	Дети произносят на выдохе три коротких звука: «ш-ш-ш»
Рядом с лошадкой пробежал «фыркающий» ежик	Дети произносят на выдохе звук «ф-ф-ф»
Мимо пролетел огромный жук	Дети произносят продолжительный звук «Ж»
В траве застрекотали кузнечики	Дети произносят на выдохе звук «ц-ц-ц»
Где-то запищали комарики	Дети произносят на выдохе продолжительный звук «З»
Лошадка долго слушала разные звуки, ей они очень нравились, но уже темно, становилось прохладно, и она замерзла	Дети произносят звуковое сочетание «брр» несколько раз
И побежала домой к маме	Дети «щелкают» высоко на полулыбке

Преподаватель: Хорошая получилась у нас сказка. Все справились с упражнением. А теперь будем продолжать – будем петь и играть.

Вокально-хоровые упражнения Т. В. Рыбкиной и Т. Г. Шеверевой «Давайте учиться петь...»

Используем часть упражнений (приложение 1) для работы с дикцией артикуляцией, а также для выработки певческого дыхания. Каждое из этих упражнений служит конкретной задаче в процессе формирования определенных певческих навыков: артикуляции, дикции, дыхания и звукообразования. Это укрепление лицевых мышц, подвижность языка, активность губ, укрепление мышц неба, формирование округлого и непрерывного звука, активность и равномерность дыхания, овладение различными его типами. Выполняем упражнения оставаясь в кругу, следим за тем, чтобы все ребята делали их активно, выразительно.

Упражнение «Тигр» служит укреплению мышц лица и всего тела. Движения должны быть сильными, но пластичными (подражание тигру). Дети выполняют задание без слов, иллюстрируя текст, который произносит преподаватель.

Упражнение «Язычок» выполняется для укрепления мышц языка и тренировки его подвижности. Язычок должен быть сильным с острым кончиком. Дети выполняют задание без слов, иллюстрируя текст, который произносит преподаватель. При этом кистями рук они должны дублировать все движения языка. (руки активные, сильные).

Упражнение «Чайник» способствует активизации дыхания и формированию продолжительности выдоха.

Упражнение «Солнышко» способствует активизации дыхания и формированию продолжительности выдоха. Упражнение стимулирует формирование активного и легкого произнесения зубных согласных, вырабатывание подвижного звукообразования. Язычок должен «как искорки» отскакивать от зубов на словах: «дили-лили-лель».

Упражнение «Колокола» служит укреплению мышц губ, формированию ощущения «высокого» неба при звукообразовании, а также является тренировкой протяженного выдоха.

Упражнение «Дружная семья» развивает артикуляцию за счет

формирования активности произношения губных согласных. Знакомые сочетания слов помогают детям быстрее освоить это упражнение, доводя произношения до автоматизма, что очень важно при сильном ускорении темпа произношения.

Упражнение «Пес Барбос» способствует формированию активного дыхания с использованием мышц диафрагмы и живота.

Упражнение «Котенок» служит достижению двух целей: во-первых, выровнять гласные звуки в сочетании *«ми-а-о-у!»*. Гласные должны звучать, не отделяясь друг от друга на одном напоре дыхания, губы вначале приоткрываются, к концу сужаются в трубочку. Во-вторых, укрепить мышцы неба при произношении звуко сочетания: *«мьяу»*.

Преподаватель: Мы немножечко устали – очень долго мы стояли. Не пора ли нам присесть и красиво песню спеть?

Дети расслаживаются по своим местам. Следим, чтобы все правильно сидели – спинки ровные, плечики расправлены, ножки стоят устойчиво.

Работа над произведением А. Филиппенко «Чудеса»

Вспоминаем:

- о чем эта песня?
- кто в ней главные герои?
- что они задумали делать?

Повторяем мелодию, пропеваем ее на отдельный слог, например *«До»*. Вспоминаем текст песни, разученный на прошлых уроках – два куплета. Сначала проговариваем текст, декламируем его, при этом стараемся произносить слова четко, понятно, после – пропеваем, допевая все окончания слов и предложений. Пропевание каждого словосочетания должно быть выразительным, эмоциональным.

Пытаемся увидеть в произведении художественный образ и разыграть, как небольшую театральную сценку, где каждый ребенок – главный герой, режиссер или дирижер.

Итоговое, заключительное исполнение песни – все куплеты с сопровождением, без остановки, с выразительной подачей художественного образа.

3. Заключение. Подведение итогов работы на уроке

Преподаватель: Ну вот и подошел к концу наш урок.

Домашнее задание: повторение выученной песни А. Филиппенко «Чудеса».

Рефлексия

Преподаватель: Спасибо, ребята, вы замечательно сегодня работали. А вам понравился урок?

Учащиеся: Да, очень!

Преподаватель: До свидания! (*пропевает*).

Учащиеся: До свидания (*пропевают*).

Заключение

Данная методическая разработка предназначена для проведения занятий по учебному предмету «Хор» для учащихся подготовительного класса детской школы искусств.

Пение мы рассматриваем как вид музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Из этого можно сделать следующие выводы:

- именно в хоре, во время пения происходит развитие ребенка, его музыкальных способностей, мышления;
- благодаря пению формируется система оценок, восприятие становится целенаправленным;
- пение помогает овладеть начальными формами учебной деятельности, приводит к интересному развитию волевых и эмоциональных качеств личности;

– благодаря пению речь детей становится достаточно развитой, дети свободно высказывают свои суждения о содержании песен;

– у детей развивается музыкальный вкус и восприимчивость к оттенкам музыкальной выразительности;

– ребенок может различать направление движения мелодии, понижение и повышение звуков, звуки различные по высоте и длительности, смену темпов в пении.

В данной разработке представлены формы развития умений и навыков вокальной и вокально-хоровой работы с детьми дошкольного возраста. Разработка основывается на личном опыте, на приемах и методах применяемых в работе с подготовительным хором МБУДО "ДШИ" (г. Железнодорожск-Илимский). Представленные принципы работы с детьми-дошкольниками позволяют хору иметь неплохие результаты при исходном наборе детей в хор с усредненными музыкальными данными.

Цели и задачи данной работы воплощаются практически на всех важнейших этапах формирования детского хорового коллектива.

В заключении хотелось бы сказать: в работе с детьми необходимо помнить о том, что самый первый музыкальный инструмент каждого человека – это его собственный голос. Каждый ребенок талантлив, нет детей, абсолютно лишенных слуха.

Список литературы

1. Катанова С. В. Солнечные зайчики. Музыкальные сценки для голоса (хора) и фортепиано : сборник / С. В. Катанова. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2008. – 68 с.

2. Методика музыкального воспитания в детском саду : учебник для педагогических училищ по специальности «Дошкольное образование» / под редакцией Н. А. Ветлугиной. – Москва : Просвещение, 1982. – 271 с.

3. Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей : популярное пособие для родителей и педагогов / М. А. Михайлова. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 238 с. – (Вместе учимся, играем).

4. Огороднова-Духанова Т. В. Музыкальные игры на уроках сольфеджио : учебное пособие для подготовительных групп и младших классов ДМШ / Т. Огороднова-Духанова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2008. – 24 с.

5. Орлова Т. М., Бекина С. И. Учите детей петь : песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет / Т. М. Орлова, С. И. Бекина. – Москва : Просвещение, 1987. – 144 с.

6. Осеннева М. С., Самарин В. А. Методика работы с детским хоровым коллективом : учебное пособие для студентов музыкально-педагогических отделений и факультетов средних и высших педагогических учебных заведений / М. С., Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. – Москва : Academia, 1990. – 221 с. – (Педагогическое образование).

7. Рачина Б. С. Петь в хоре может каждый / Б. С. Рачина // Воспитание музыкой / составители: Т. Е. Вендрова, Н.В. Пигарева. – Москва, 1991. – 76 с.

8. Рыбкина Т. В., Шеверева Т. Г. Давайте учиться петь... : методическое пособие / Т. В. Рыбкина, Т. Г. Шеверева. – Тула : Тульское музыкальное училище им. А. С. Даргомыжского, 1999. – 26 с.

9. Юдовина-Гальперина Т. Б. За роялем без слез, или я детский педагог / Т. Б. Юдовина-Гальперина. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2002. – 236 с.

Приложение 1

Упражнения для работы с дикцией артикуляцией

(вокально-хоровые упражнения Т. В. Рыбкиной и Т. Г. Шеверевой
«Давайте учиться петь...»)

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/6ZG6mnjgJKKRCw>

*Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств рабочего поселка Мишелевка»
Черткова Татьяна Владимировна,
преподаватель*

**Методическая разработка занятия
для людей с ограниченными возможностями
на тему: «Декоративный колокольчик»**

Введение

Мастер-класс – это особая форма обобщения и распространения педагогического опыта, эффективная форма передачи знаний и умений, обучения и воспитания. В ходе проведения мастер-класса происходит активное взаимодействие всех присутствующих на занятии, идет непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения педагогической проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны преподавателя-мастера.

Данная методическая разработка основывается на опыте работы Т. В. Чертовой, преподавателя первой квалификационной категории МБУДО «ДШИ р. п. Мишелевка». Работа включает конспект проведения мастер-класса на тему «Декоративный колокольчик», в ходе которого происходит обобщение и распространение опыта применения активных методов обучения на различных этапах занятия.

Методическая разработка может быть использована в качестве пособия для преподавателей детских школ искусств, учителей, а также для самостоятельного обучения изготовлению керамических изделий.

Мастер-класс апробирован на людях с ограниченными возможностями здоровья (возрастная категория 7-60 лет), не имеющих навыка и опыта работы с глиной. В данной методической разработке поэтапно представлена технология изготовления декоративного колокольчика «Домовенок», представляющая собой пособие по освоению приемов лепки для категории лиц, интересующихся декоративно-прикладным творчеством.

В современном мире становится все более актуальным обращение к народным истокам и традициям. Поселок Мишелевка славен фарфоровым заводом, который, к сожалению, прекратил свое существование, однако интерес к истории поселка, истории фарфорового завода и традициям декоративно прикладного творчества не угасает, а находит воплощение в творчестве.

Занятие декоративно-прикладным творчеством является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности в любом возрасте. Организуя такие мероприятия среди молодых людей, мы передаем из поколения в поколение частичку народного и профессионального творчества, отображающую сущность жизни человека на разных этапах его развития.

1. Структурные компоненты мастер-класса

Тема мастер-класса: «Декоративный колокольчик».

Цель мастер-класса – освоение технологии изготовления глиняного декоративного колокольчика способом ручной лепки.

Задачи:

1) обучающие:

- ознакомить с историей появления колокольчиков, их видами и функцией;
- изучить физические свойства глины;
- познакомить с техникой изготовления колокольчика, на примере декоративного колокольчика «Домовенок»;
- знакомство с видами декорирования колокольчиков.

2) развивающие:

- развить декоративно-прикладные умения по изготовлению колокольчика;
- развить воображение при создании образа и индивидуального характера декоративного колокольчика «Домовенок».

3) воспитывающие:

- воспитать интерес к декоративно-прикладному искусству;
- воспитать трудолюбие и аккуратность в процессе работы.

Ожидаемые результаты мастер-класса:

1. Практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, умений и приемов ручной лепки в процессе работы.

2. Создание декоративного колокольчика «Домовенок» (рис. 1) с проявлением творческой инициативы, фантазии, мышления.

Рис. 1. Декоративный колокольчик «Домовенок»

Оборудование:

1) для лепки:

- глина;
- стеки;
- чашечки со шликером (жидкая глиняная масса);
- доски для лепки;
- кисти;
- фартуки.

2) для обжига:

- муфельная печь (температура обжига 900°C в течении двух часов).

3) для последующей росписи:

- акриловые или гуашевые краски;

- кисти;
- стаканы с водой;
- акриловый бесцветный лак.

Материалы:

- презентация к мастер классу, выполненная в программе Microsoft PowerPoint «Веселый колокольчик»;
- выполненные преподавателем и учащимися образцы готовых работ;
- инструкционная карта (приложение 1).

Методы обучения:

- словесный;
- наглядный;
- репродуктивный;
- практический.

Целевая аудитория: возрастная категория от 7 до 60 лет. Технологический процесс позволяет обучающимся, не обладающим навыками лепки, легко справиться с заданием и получить удовольствие от работы. Основное требование - умение и желание заниматься.

2. Ход проведения мастер-класса

Глина – это материал, который дает вдохновение для творчества и фантазии. Сегодня я вам предлагаю изготовить декоративный колокольчик. Но что мы знаем о колокольчиках? Из чего их создавали? Давайте обратимся к истории.

В старину на Руси одной из главных забав детишек были глиняные игрушки. Глина находилась под ногами и являлась доступным материалом. Из красной или белой глины изготавливались невероятно причудливые колокольчики, мелодичные свистульки, обаятельные зверушки. Взгляните на экран! (*демонстрация презентации «Веселые колокольчики»*).

Эти предметы помимо развлекательной роли служили также оберегами — защищали от злых духов и разного рода напастей. Глина – очень послушный материал, она не только легко принимает необходимую форму, но и впитывает в себя положительные эмоции мастера.

Колокольчик, также как и любой другой предмет, должен быть «живым», согретым руками человека, наполненным частицей души изготовившего его мастера. Глиняных игрушек создавалось очень много, поэтому древние керамические изделия часто находят при раскопках. Среди находок присутствуют простые и оригинальные колокольчики, различные по размерам и формам (иногда встречаются редкие колокольчики).

Глиняные колокольчики создаются и сейчас современными, но не менее искусными мастерами. Яркие и замысловатые изделия, некоторые из которых выполнены в форме фигурок людей и зверей, радуют окружающих своим звучанием и красотой.

Колокола и колокольчики

Прообразом рукотворного колокольчика был, скорее всего, живой цветок – нежный и трепетный колокольчик, легко отзывающийся на малейшее дуновение ветерка. Колокольчики начали изготавливать около шести тысячелетий назад. Этот уникальный музыкальный инструмент не утратил своей популярности и в современном мире. Некоторые специалисты считают, что родиной колокольчиков является Китай. В 4 тыс. до н. э. в Китае и Японии начали изготавливать колокольчики и колокола. В Китае полагают, что дом без колокольчика – что солдат без винтовки. В этой стране колокольчики называют музыкой ветров и мелодиями простора, их используют в ритуалах очищения.

Обычай созывать монахов на богослужения возник в христианских монастырях Египта. Русские колокола с середины XVI в. превзошли по габаритам

европейские. России же были колокола весом до 600-1000 пудов. Колокола покрывали рельефными изображениями и историческими летописями.

Колокола изготавливают из латуни, бронзы, свинца, серебра, керамики, фарфора, хрусталя, стекла и других материалов.

Впервые фарфоровые колокольчики начали изготавливать в Китае. В Германии первые фарфоровые изделия, в том числе и колокольчики, производила известная Мейсенская мануфактура. Более двухсот лет эта фирма славится изготовлением фарфоровых колокольчиков, которые стали символом Рождества. Маленькие колокольчики, изготовленные из тончайшего белоснежного фарфора, часто сравнивают с цветками ландыша.

Как же получали и получают такую изысканную красоту? При изготовлении колокольчиков используются несколько технологий:

- 1) на гончарном круге;
- 2) на болванке;
- 4) способом шликерного литья (с использованием жидких керамических масс);
- 5) способом ручной лепки из пласта.

Оригинальность изделия достигается методом художественной росписи и декорирования. Чтобы создать действительно неповторимый колокольчик, нужно вложить в него частичку своей души, теплоты и радости. Такая вещь будет приносить людям счастье и удачу.

Для изготовления декоративного объемного колокольчика, его обжига и росписи необходим ряд инструментов и материалов: разобранные авторучки и другие профили для продавливания отверстий, стеки, губка. Для последующей росписи понадобятся акриловые, темперные или гуашевые краски, кисти для росписи, эскиз колокольчика. Чтобы изделие стало прочным, его необходимо обжечь в муфельной печи при температуре 900°C. Необходимо учесть, что за один подход колокольчик не сделать – потребуется неделя для того, чтобы просохла глина, затем следует обжечь колокольчик и уже после приступать к росписи изделия.

Сегодня самым главным инструментом в ходе лепки будут ваши руки. Руками можно лепить и приклеивать детали из глины (способ ручной лепки). В ходе нашего творческого процесса вам встретятся незнакомые слова, применяемые в области керамики, такие как:

- 1) **стеки** – это инструменты для проработки мелких деталей, нанесения на поверхность изделия украшений-штрихов, точек, волнистых линий;
- 2) **шликер** – это жидкая сметанообразная глина, применяется для склеивания деталей.

Перед вами на столе лежит глина, завернутая во влажную тряпичную салфетку. Салфетка защищает глину от высыхания. Прежде, чем приступить к работе, хочу рассказать о мерах безопасности при использовании инструментов и материалов в процессе изготовления изделия:

1. Работу желательно производить в спецодежде (фартук, сменная обувь, козырек).
2. При попадании глины в глаза нужно немедленно их промыть водой.
3. Острые и колкие инструменты следует использовать по назначению.
4. По окончании работы следует произвести уборку оборудования и инструментов.

Наша работа будет выполняться поэтапно.

3. Технологический процесс. Освоение темы урока через практическое задание

Итак, для начала наденьте фартуки, приберите волосы и удобно организуйте свое рабочее место. А теперь приступаем к работе. Возьмите комочек глины и

хорошо промните его. Вы почувствуете, как глина согревается от ваших рук и становится приятно-теплой и эластичной. Промывая ее, мы не только согреваем ее, но и удаляем воздушные пузырьки из глины. Они могут спровоцировать разрушение изделия при обжиге.

У каждого на столе лежит инструкционная карта по изготовлению керамического колокольчика «Домовенок» (приложение 1). Давайте рассмотрим ее.

Лепка декоративного колокольчика «Домовенок» состоит из следующих этапов:

1. Приготовление глины.
2. Изготовление основной формы колокольчика (туловище Домовенка).
3. Изготовление и прилепливание головы.
4. Изготовление и прилепливание носа.
5. Изготовление рук.
6. Налепливание частей головы и лица (уши, глаза, рот).
7. Изготовление ног.
8. Изготовление шляпы и приклеивание ее к голове.
9. Изготовление дополнительных деталей в виде ведра и подсолнуха.
10. Создание необходимых отверстий.

Далее вам в работе поможет инструкционная карта.

1. Для создания декоративного колокольчика в виде домовенка, которому вы сами впоследствии дадите имя, хорошо пробиваем глину с целью удаления воздушных пузырьков. Готовую глину разделим на четыре одинаковые части. Между двумя ладонями скатываем шар из глины размером с некрупное яблоко.

2. Кладем глиняный шар между ладонями, сложенными в виде треугольника, и скатываем форму в виде конуса.

3. Двумя большими пальцами делаем углубление с широкой стороны конуса и, вращая будущий колокольчик, равномерно углубляем пальцы расширяя конус и утончая стенки.

4. Теперь делаем голову. Из второго куса глины катаем шар, слегка его расплющиваем и приклеиваем в верхней части конуса, смазав места соединения шликером для хорошего сцепления.

5. Создаем нос. Катаем глину в виде капельки, приклеиваем на шликер и примазываем.

6. Из третьего куса раскатываем колбаску толщиной с палец и делим ее на две части – это будут руки домовенка. Присаживаем их на шликер и примазываем пальцем или стеклом к основе-туловищу. На концах колбаски чуть расплющиваем, это будут ладони домовенка.

7. Возвращаемся к голове. Раскатываем маленькие шарики, расплющиваем их и приклеиваем по двум сторонам головы – это уши. Двумя пальцами чуть продавливаем глину в месте будущих глаз. Раскатываем шарики, приклеиваем их на шликер. С помощью разобранной ручки делаем углубления, создавая впечатление зрачка. Стеком делаем надрез – это будет рот. Процарапываем бороду.

8. Из четвертого куса тоже раскатываем колбаску и делим ее на две части – это будут ноги домовенка. С одной стороны мы их чуть загибаем это будут ступни, а с другой стороны колбаски чуть приплющиваем и делаем сквозные отверстия. Ноги домовенка – как язычок колокольчика – они будут подвешиваться только после обжига.

9. Нашему домовенку нужна шляпа. Для этого катаем шар и расплющиваем его. Загибаем края. Смазываем шликером верхнюю часть головы и приклеиваем шляпу, слегка прижимая.

10. «Дадим» в руки домовенка ведро и подсолнух. Для создания ведра катаем шарик. Делаем пальцем отверстие и придаем форму ведра. Зубочисткой

прокалываем два отверстия друг напротив друга для дальнейшего подвешивания на руку. Подсолнух также выполняем из шарика, сплющиваем его с одной стороны. Делаем стеклом надрезы в виде лепестков, в центре рисуем круг и заполняем линиями крест-накрест.

11. Сделаем необходимые отверстия. Прокалываем заостренной палочкой голову сверху вниз насквозь. Отверстие нам нужно для дальнейшей сборки колокольчика и для подвешивания ног. Следующие отверстия делаем в руках, чтобы прикрепить в дальнейшем ведро и подсолнух.

Наш колокольчик на данном этапе готов. Но наши изделия пока еще на середине всего процесса изготовления керамического изделия. Сейчас изделия влажные, их необходимо высушить, обжечь в муфельной печи при температуре 900°C и задекорировать.

Заключение

Сегодня вы познакомились со способом ручной лепки, узнали интересную информацию о колокольчиках, их изготовлении и декорировании, а также самостоятельно слепили декоративный колокольчик в виде домовенка.

Поставьте все свои декоративные колокольчики на стол и постарайтесь объективно оценить все работы. Выберите понравившиеся. А теперь объясните, почему именно эти колокольчики вам понравились. У каждого домовенка получился свой характер. Попробуйте дать им соответствующие имена.

Список литературы

1. Акунова Л. Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирования художественных керамических изделий / Л. Ф. Акунова, В. А. Крапивин. – Москва : Высшая школа, 1984. – 207 с.

2. Акунова Л. Ф., Приблуда С. З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий : учебник для художественно-промышленных училищ / Л. Ф. Акунова, С. З. Приблуда. – Москва : Высшая школа, 1979. – 216 с.

3. Балкевич В. Л. Технология керамики : учебное пособие для вузов / В. Л. Балкевич. – [2-е изд.]. – Москва : Стройиздат, 1984. – 254 с.

4. Иванов И. А. Основы технологии изготовления художественной керамики / И. А. Иванов ; Министерство культуры РСФСР ; Заочный народный университет искусств. – Москва : ЗНУИ, 1986. – 47 с.

5. Маклашевский А. И. Технология художественной керамики : практическое руководство в учебных мастерских / А. И. Маклашевский. – Ленинград : Стройиздат (Ленинградское отделение), 1971. – 302 с.

6. Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы / О. С. Попова, Н. И. Каплан. – Москва : Знание, 1984. – 144 с. – (Народный университет. Факультет литературы и искусства).

7. Федотов Г. Я. Глина и керамика / Г. Я. Федотов. – Москва : Эксмо, 2004. – 160 с. – (Академия мастерства).

Приложение 1

Инструкционная карта

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/i/KiJybA7QnLDfxQ>

*Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования города Тулуна
«Детская музыкальная школа»
Швидко Елена Анатольевна,
преподаватель*

Вокально-интонационная работа с младшим хором. Формирование навыка двухголосного пения

Введение

Актуальность темы «Вокально-интонационная работа с младшим хор. Формирование навыка двухголосного пения» обусловлена тем, что искусство хорового пения предполагает пение хора на несколько голосов, что придает необыкновенную выразительность исполнению.

Работа над многоголосием должна вестись в определенной системе, включающей этап развития гармонического слуха. Двухголосная фактура представляет собой разнообразное сочетание двух мелодических линий, в которых голоса движутся либо самостоятельно, либо параллельно, что создает различные условия для пения детей в младшем возрасте.

Исполнение многоголосных произведений требует большой кропотливой работы и определенного уровня мастерства певцов. В младшем хоре это лишь начальный этап работы, но он крайне важен. Педагогу нужно придумать и применять простые упражнения, чтобы они были полезны, интересны, пробудили у детей интерес к работе в хоре, к многоголосному исполнению.

Все вокально-хоровые навыки находятся в тесной взаимосвязи, поэтому работа над ними проводится параллельно. Систематическая отработка вокально-технических приемов на специальных упражнениях приводит к ценному навыку – автоматизму их применения. Эти навыки мы впоследствии переносим на разучиваемые произведения. От качества нашего хорового унисона будет зависеть получится ли у нас закрепить навык и плавно перейти к многоголосному пению в младшем хоре.

План-конспект урока

Тема урока: «Вокально-интонационная работа с младшим хор. Формирование навыка двухголосного пения».

Цель урока – создание условий для формирования навыка точного интонирования в процессе вокально-хоровой работы с закреплением навыка пения двухголосия.

Задачи урока:

1) образовательные:

– вырабатывать у учащихся умение четко проводить свою партию при одновременном звучании другой с опорой на сольфеджирование;
– вырабатывать умение слышать сочетание голосов в их одновременном звучании.

2) развивающие:

– развивать вокально-певческие навыки учащихся: чистоту интонирования, певческую дикцию, артикуляцию, пение с опорой на дыхание;
– добиваться чистого унисона как основы для развития гармонического слуха.

3) воспитательные:

– воспитывать любовь к хоровому пению;

– воспитывать активность и эмоциональную отзывчивость на исполняемую музыку;

– воспитывать желание исполнять песни в самостоятельной деятельности.

Целевая аудитория: хор младших классов «Камертон», учащиеся 3-4 классов.

Тип урока: урок формирования умений и навыков.

Форма урока: коллективная.

Продолжительность урока: 60 мин.

Педагогическая технология, применяемая на уроке: технология коллективной творческой деятельности, работа в парах сменного состава.

Методы обучения:

1) методы организации и осуществления познавательной деятельности:

– практический: хоровое пение, постановка заданий (упражнений) и демонстрация хода выполнения задач;

– словесный (вербальный): пояснение, объяснения, побуждения, сравнения;

– наглядно-зрительный: использование проекций слайдов;

– наглядно-слуховой: показ преподавателя голосом.

2) специальные методы музыкального воспитания:

– музицирование (хоровое пение);

– сочетание пения и движения;

– обучение в форме игры;

– самоконтроль.

3) методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности:

– создание ситуаций успеха в обучении;

– разъяснение;

– поощрение обучающихся.

Репертуарный план урока:

1. Вокальные упражнения-распевки (одноголосные, двухголосные, пение ступеней гаммы).

2. Михаэль Ройтерштейн «Вечерины».

3. Канон на тему французской песни «Братец Яков».

4. «Голубой родничек» (муз. Якова Дубравина, сл. Вольта Суслова).

Содержание урока:

1. Организационный момент:

– приветствие;

– сообщение цели работы на уроке.

2. Разминка:

– дыхательные упражнения;

– артикуляционная гимнастика;

– скороговорки.

3. Распевание:

– пение распевок;

– работа с двухголосными упражнениями;

– работа с гаммами;

– пение ступеней по ручным знакам.

2. Работа с произведениями:

– работа над качеством унисона;

– работа над фразировкой;

– знакомство с каноном;

– пение по партиям, по парам, индивидуально;

– показ методов работы над двухголосным пением.

3. Заключение:

- подведение итогов урока;
- оценивание работы;
- рефлексия;
- домашнее задание.

Материально-техническое оснащение занятия:

- хоровой класс;
- стулья;
- рояль;
- ноты;
- слайд-проектор.

Ход урока:

1. Организационный момент

Преподаватель и учащиеся приветствуют друг друга стоя.

Преподаватель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас открытое занятие. Но для начала давайте вместе подумаем и ответим на вопрос: какой музыкальный инструмент самый совершенный в мире?

(ответы детей).

Преподаватель: Хотите, я расскажу вам про этот инструмент? Это ваш голос! А вам нравится ваш голос? Вы любите свой голос?

(ответы детей).

Преподаватель: А давайте сделаем ваш голос еще лучше!

2. Разминка. Дыхательные упражнения, артикуляционная гимнастика

Дыхательные упражнения позволяют собрать внимание детей, способствуют укреплению дыхательных мышц во время вдоха и выдоха. При этом нужно следить, чтобы вдох был незаметным, но глубоким и плечи при этом не поднимались, за одновременным совпадением вдоха с движениями рук. Предлагаемая гимнастика (приложение 1) позволяет научиться переключаться с одного вида дыхания на другой, способствует осознанному и успешному использованию приемов дыхания.

Преподаватель: Начнем разминку с дыхательных упражнений. Сейчас мы вместе будем делать дыхательные упражнения. Именно эти упражнения для вас новые, поэтому посмотрите внимательно, как я буду их делать, и повторяйте за мной.

Упражнение «Ладошки». Ладони сжимаем в кулак (делаем вдох), разжимаем – выдох со звуком «ха». Выполняется попеременно несколько раз.

Упражнение «Обними себя». Обнимаем плечи руками, делаем вдох и сразу активно выдох.

Упражнение «Сердитый ежик». Делаем вдох, короткую задержку дыхания. Затем делаем интенсивный, прерывистый выдох короткими толчками: «Ф! Ф! Ф! Ф!»

Упражнение «Паровозик». Делаем спокойный вдох животом так, чтобы почувствовать небольшое напряжение мышц. Небольшая задержка. Выдох делаем неторопливый на звук «Ч» прямой струей равномерно распределяя воздух (едем на паровозике).

Упражнение «Лифт». Глиссандо с поднятием вверх на «*тпру*», затем вниз. Ребята стараются внимательно слушать задание, выполняют сосредоточенно.

Артикуляционная гимнастика помогает выработке полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.

Упражнение «Улыбочка». Выполняем на звуках «и-у» (чистая квинта снизу вверх).

Упражнение «Солнышко». Рисуем собранными губами солнышко.

3. Распевание

Распевание способствует формированию вокально-хоровых навыков (дыхание, звукообразование, звуковедение, хоровой строй, хоровой ансамбль, дикционный ансамбль).

Упражнение № 1. Выполняем с закрытым ртом на звук «М», выстраивание унисона. Движение вверх по полутонам. Поется обязательно с контролем дыхания, слуховым контролем.

Упражнение № 2. Выполняем на одном звуке на слоги «ма-мэ-ми-мо- му». Это упражнение поется ровно, без «толчков», на равномерном непрерывном (цепном) дыхании, мягкие губы, не совсем плотно сомкнутые. Начало звука и его окончание должны быть определенными. В дальнейшем это упражнение можно петь с ослаблением и усилением звучности.

Упражнение № 3 «Филин». Поем на одном звуке на слог «У», короткие активные звуки. Упражнение помогает укреплению диафрагмы, выработке опорного, объемного звука.

Двухголосные упражнения. Пение ступеней по ручным знакам

«Дон-дон» на слова «Дон-дон, дон-дон, загорелся кошкин дом» (*А – на «до», С – на «соль-ля»*), в процессе меняемся партиями, двигаемся вверх по полутонам (приложение 2).

«На горе-то калина» (*А – на основном тоне, С – мелодию песни*), в процессе меняемся партиями (приложение 2).

Пение нотами ступеней по ручным знакам: *С (I-II-I), А (I-VII- I)* (приложение 2).

4. Работа с произведениями

М. Ройтерштейн «Вечерины»

Учащиеся просматривают видеозапись произведения. Нотный материал представлен в приложении 3.

- 1) пропеваем нижний голос отдельно всем хором;
- 2) поем вместе с видеозаписью, поем все только нижний голос;
- 3) работаем над двухголосием по партитуре;
- 4) меняем местами партии С и А.

Канон на тему французской народной песни «Братец Яков»

Каноны пелись на веселых праздниках, в семейном кругу, в церкви. Один из известных канонов – французская песня «Братец Яков». Преподаватель наглядно показывает один из многочисленных вариантов текста канона, который выписан так, как он звучит в исполнении (приложение 3).

Этапы разучивания канона:

1. Речевая декламация: предложить ребятам продекламировать первую строчку всем вместе, затем продекламировать еще раз, в то время как учитель декламирует канон. Разделить хор на две группы, вторая группа теперь вместо учителя. Таким же образом можно озвучить и 3-голосный вариант: разделить хор на три группы или выбрать одного из учеников декламировать третий голос.

2. Канон с движением: заключительный этап в работе над канонem – его исполнение по методике В. Жилина. Каждый голос (группа детей) встает в круг и поет мелодию, медленно двигаясь по кругу и взявшись за руки. Если канон 2-голосный – 2 круга, если 3-голосный – 3 круга. Первый кружок – небольшой, второй – чуть больше, а третий – больше второго. Каждый «круг» начинает двигаться только с началом пения своего голоса. Учитель помогает на моментах вступления каждому «кругу», напоминая ребятам о том, чтобы они слушали друг друга и двигались «в такт музыки». После освоения этой задачи «круги» объединяются

следующим образом: самый маленький круг окружает средний, а средний окружает большой. Начинает петь и одновременно двигаться маленький (внутренний) круг, затем каноном вступает средний, двигаясь в противоположном направлении, и, наконец, вступает большой круг.

«Голубой родничок» (муз. Дубравина Я., сл. Суслова В.)

1) выразительно читаем текст третьего куплета (приложение 3). Отмечаем различное настроение, обращаем внимание на пропевание согласных на стыках слов;

2) отрабатываем интонацию на скачках, а также обращаем внимание на исполнение фраз на одном дыхании. Окончание на длинной ноте исполняем высоко, направляя вверх и «круглым» звуком;

3) в припеве работаем над двухголосием в медленном темпе, работаем над длинным дыханием;

4) исполняем куплет с текстом и аккомпанементом.

5. Заключительная часть урока

Преподаватель: Ну что же, пора подвести итог нашей сегодняшней работы. За время урока мы проводили работу над таким сложным видом хорового исполнительства, как пение двухголосия. Цель нашего занятия успешно достигнута, со всеми задачами, поставленными на уроке, мы постарались справиться. На следующем уроке мы продолжим работу над каноном, над пением ступенек гаммы и над нашими произведениями. Вам понравился сегодняшний урок? Какое настроение у вас после урока?

Педагог оценивает работу учащихся на уроке с помощью смайлов. (приложение 4).

Домашнее задание: в песне «Голубой родничок» выучить партии. В каноне «Братец Яков» – придумать свое движение.

Заключение

Практическая значимость урока заключается в апробации теоретически проработанного материала в форме практического занятия, что в целом формирует у обучающихся знания, умения и навыки в области хорового исполнительства и способствует приобретению профессиональной компетенции. Применяемые методы обучения способствуют повышению качества исполнительства и развивают творческие способности детей на основе эмоционально-заинтересованного восприятия исполняемой музыки.

Список литературы

1. Поплянова Е. М. Игровые каноны на уроках музыки / Е. М. Поплянова; под редакцией И. Г. Лебедевой. – Москва : Владос, 2002. – 80 с. – (Библиотека детской музыкальной школы).

2. Поплянова Е. М. Уроки господина канона : веселые игры и всякая всячина для детей : учебное пособие / Е. М. Поплянова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 72 с.

3. Струве Г. А. Школьный хор: книга для учителя / Г. А. Струве. – Москва : Просвещение, 1981. – 191 с.

4. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой / М. Щетинин. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Метафора, 2007. – 127 с.

5. Жданова Т. А. Организация учебного процесса в детском хоре / Т. А. Жданова. – [2-е изд.]. – Москва : Издательство МХШ «Радость», 2011. – 95 с.

Приложение 1

Упражнения для дыхательной гимнастики

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/3x9Jt9Onq8VxXg>

Приложение 2

Двухголосные упражнения-попевки

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/nODMsOL2QekNFw>

Приложение 3

Ноты используемых на уроке произведений

**М. Ройтерштейн
«Вечерины»**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/FhbC7LiMGgL7Jw>

**«Братец Яков»
двухголосный канон**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/jBSNdhgRfKFwLA>

**муз. Я Дубравина
«Голубой родничек»**

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/BUGVA83zLjmMGA>

Приложение 4

Смайлы для оценки работы учащихся на уроке

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/oBNCYpZ56OhOHg>

Номинация «Методическая разработка творческого мероприятия»

*Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Железногорск-Илимский
Гоцман Наталья Васильевна,
преподаватель*

Образ будущего искусства: творческая мастерская выпускного вечера

Введение

Выпускной вечер в детской школе искусств – это не просто торжественная церемония прощания со школой, а значимый педагогический акт, завершающий многолетний путь творческого становления юного художника или музыканта.

В условиях реализации федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и национального проекта «Культура» особую значимость приобретают форматы, сочетающие традиции, инновации и личностно ориентированный подход.

Такое мероприятие выполняет целый комплекс воспитательных, образовательных и социокультурных функций: оно позволяет подвести итоги освоения образовательных программ, продемонстрировать результаты упорного труда учащихся и педагогов, укрепить связь между семьей, школой и обществом, а также сформировать у выпускников осознание себя как носителей культурной миссии.

В условиях стремительных социокультурных трансформаций особенно важно сохранять преемственность педагогических традиций, одновременно предлагая инновационные форматы, отвечающие духу времени и запросам современного поколения.

Современные подростки (12-17 лет) живут в эпоху цифровой трансформации, где искусство перестает быть статичным и становится междисциплинарной, проектируемой реальностью. Именно в этом возрасте, согласно концепции Льва Семеновича Выготского, происходит интенсивное формирование «зоны ближайшего развития», а по Эриксону – кризис идентичности vs ролевой дезориентации. Подростку необходимо пространство, где он может осмыслить достигнутое и спроектировать будущее.

Представленная методическая разработка реализует эту задачу через нестандартный художественно-педагогический подход: выпускной вечер построен вокруг метафоры «будущего», в рамках которой с легким юмором и фантазией раскрываются возможные сценарии развития искусств. Придуманные названия будущих профессий, жанров и технологий – такие как «галографись», «матрицусь» или «люди-оркестры» – не только создают атмосферу игры и воображения, но и служат педагогическим инструментом, стимулирующим рефлексию, креативное мышление и веру в значимость творческой профессии. Такой формат позволяет органично соединить уважение к прошлому, осмысление настоящего и проектирование будущего, делая выпускной событием не только эмоционально насыщенным, но и методически продуманным.

В работе использованы проектный, игровой, метафорический методы. Выбор метода проектов обоснован работами Джона Дьюи и Льва Семеновича Выготского, согласно которым творческое действие становится основой личностного роста.

Цель методической разработки – разработка и апробация формата выпускного вечера как целостного педагогического события, интегрирующего

образовательные, воспитательные и профориентационные функции через авторскую футуристическую метафору.

Мероприятие призвано транслировать концепцию детской школы искусств как «конструкторского бюро будущего», продемонстрировать возможность использования художественного вымысла и игровой метафоры как эффективного средства воспитательного и образовательного воздействия на заключительном этапе обучения в детской школе искусств.

Задачи:

1) образовательные:

- раскрыть художественные достижения учащихся через оригинальную концепцию мероприятия;
- разработать комплекс дидактических и мультимедийных материалов для тиражирования в других детских школах искусств Иркутской области;
- разработать сценарную модель мероприятия, основанную на сквозной метафоре «конструкторского бюро», где выпускники позиционируются как авторы индивидуальных образовательных и творческих проектов.

2) воспитательные:

- сформировать у выпускников чувство гордости за пройденный путь и уверенность в будущем;
- внедрить методические приемы, стимулирующие развитие креативного мышления и навыков публичной презентации у выпускников;
- раскрыть воспитательный потенциал мероприятия через акценты на упорство, любовь к искусству, ответственность и преемственность поколений;
- усилить мотивацию младших учащихся к продолжению занятий в сфере искусства.

3) развивающие:

- создать целостную, эмоционально и содержательно насыщенную программу выпускного вечера;
- обеспечить активное участие в мероприятии всех целевых групп: выпускников, родителей, педагогов, гостей.

Целевая аудитория: мероприятие рассчитано на разновозрастную аудиторию в лице выпускников детской школы искусств (12-17 лет), родители и законные представители выпускников, педагогический состав учреждения, представители местной администрации и учащиеся младших классов (в качестве мотивированной аудитории).

Формат мероприятия учитывает межвозрастное взаимодействие и соответствует региональной политике поддержки сельских талантов (Иркутская область, нацпроект «Культура»).

1. Концепция и подготовка мероприятия

1.1. Идея и сценарный ход

Мероприятие строится на авторской метафоре: детская школа искусств – конструкторское бюро будущего, где за 4–8 лет обучения были составлены «чертежи» индивидуальных творческих путей. Финальное событие – не просто вручение документов, а презентация этих «чертежей» в образе футуристического диалога о будущем искусства.

Концепция опирается на:

- 1) теорию зоны ближайшего развития (Л. С. Выготский): выпускной как пространство «высоких вызовов»;
- 2) концепцию идентичности (Э. Эриксон): проектирование будущего как путь к самопознанию;
- 3) метод проектов (Дж. Дьюи): создание коллажа «Искусство через 20 лет» как продукт коллективного мышления.

1.2. Этапы подготовки мероприятия

Подготовка мероприятия включает четыре этапа:

1. Подготовительный этап: разработка сценария, распределение ролей, подбор музыкального и визуального ряда.

2. Репетиционный этап: индивидуальные и групповые репетиции.

3. Оформительский этап: оформление зала в виде «портала будущего» (красная дорожка*, футуристические панно).

**Методический комментарий:* красная дорожка – это не декорация, это граница между обычным миром и пространством славы. Она как портал: переступив через неё, человек словно меняется – становится частью шоу, объектом обсуждения, героем момента. И неважно, кинофестиваль это в Каннах или выпускной бал в школе – эффект одинаков. Все внимание приковано к тем, кто идет по этому алому полотну.

4. Финальный этап (день мероприятия): генеральная репетиция и проведение выпускного.

1.3. Поэтапная модель проведения мероприятия (методическая таблица)

Этап	Время (мин.)	Действие/ педагогическая функция	Методический комментарий	Участники
Торжественное открытие	5	приветствие ведущих, исполнение гимна России/ воспитание патриотизма	данный этап задает эмоциональный и патриотический вектор, подчеркивает значимость события	ведущие и гости мероприятия
Введение в концепцию	5	«Детская школа искусств – конструкторское бюро будущего»/ развитие метафорического мышления	метафора создает игровое, но содержательное поле для восприятия.	ведущие мероприятия
Номинации (5 блоков)	60	вручение свидетельств по направлениям: «Отличники», «Живопись», «Вокал» (3 вида), «Инструментальная»/ раскрытие художественных достижений учащихся	каждая номинация содержит футуристическое описание, стимулирующее метафорическое мышление и расширяющее культурный кругозор	выпускники и вручающий свидетельству гость
Интерактив «Образ будущего»	15	заполнение карточек для коллажа	метод проектов в мини-формате развивает командную	выпускники

		«Искусство через 20 лет» (приложение 1), создание коллажа на ватмане/ развитие рефлексивных и проектировочных навыков	работу, рефлексию, визуальное мышление	
Ответные слова	40	выступления выпускников, родителей, педагогов + сольные номера; совместное исполнение песни «Пусть миром правит любовь» (слова и музыка Андрея Алексина*)/ формирование культуры благодарности	формирование культуры благодарности, публичной речи, эмоционального завершения	выпускники, родители, педагоги
Завершение	2	запуск шаров/ обеспечение активного участия всех участников мероприятия	символ единения, завершения эпохи, надежды на будущее	все участники

**Песня «Пусть миром правит любовь» используется в некоммерческих целях, в рамках статьи 1274 ГК РФ (свободное использование произведения в образовательных целях). Автор — А. Алексин.*

Полный текст сценария представлен в приложении 2.

2. Методические аспекты и педагогическая эффективность

2.1. Обоснование футуристической метафоры

Выбранные приемы соответствуют психологическим особенностям подросткового и раннего юношеского возраста (12-17 лет). Согласно Э. Эриксону, подростковый возраст – это время формирования идентичности, а по Выготскому – расцвета метафорического и абстрактного мышления. Проектирование будущего становится педагогически значимой стратегией, снижающей тревожность и стимулирующей само рефлексию.

Футуризм здесь – не эстетический выбор, а методический прием, позволяющий:

- 1) обобщить учебный опыт через метафору «проектирования будущего»;
- 2) учесть возрастные особенности обучающихся 12-17 лет – периода активного формирования личностной и профессиональной идентичности. В подростковом и юношеском возрасте особенно остро проявляется стремление к самоопределению, проектированию будущего и поиску смысла собственной деятельности. Метафорическое и футуристическое мышление, лежащее в основе сценария, не только соответствует когнитивным возможностям данного возраста, но и создает педагогически безопасное пространство для выражения амбиций, тревог и творческих устремлений, что делает формат выпускного максимально релевантным запросам современной молодежи.

- 3) формировать метапредметные связи между искусством, наукой, философией и технологиями;
- 4) создать единое эмоциональное поле для всех отделений детской школы искусств.

2.2. Воспитательный и культурный потенциал

Мероприятие способствует укреплению таких ценностей как:

- упорство (через подсчет: 1500 уроков, 300 концертов);
- благодарность (поздравления родителям и педагогам);
- преемственность (пример реального выпускника – Д. Бойко, которая, несмотря на географическую удаленность, завершила обучение и продолжила творческую деятельность).

2.3. Использование ИКТ и авторских материалов

- 1) мультимедийная презентация с футуристическими визуалами;
- 2) фоновая музыка, «Гимн России» (аудио);
- 3) запись мероприятия для родственников из отдаленных районов (все материалы дублируются в печатной и цифровой формах на случай технических сбоев);
- 4) футуристические значки «Галографись», «Матрицусь» (приложение 1) – авторские визуальные символы, созданные преподавателем с использованием ИИ-инструментов под педагогическим контролем. Они не заменяют творческий процесс, а усиливают его, демонстрируя синтез технологий и художественного воображения.

Заключение

В отличие от традиционных форм выпускных, основанного на ретроспективе, данный формат реализует проектирование будущего как педагогическую стратегию, что соответствует трендам XXI в.

Цель мероприятия – создание педагогически насыщенного, эмоционально наполненного и мотивирующего события была достигнута.

Представленная методическая разработка «Образ будущего искусства: творческая мастерская выпускного вечера» была апробирована в условиях МБУДО «ДШИ» (п. Новая Игирма) в мае 2018 г. Участие в мероприятии приняли 45 выпускников.

По итогам проведения мероприятия можно сделать следующие выводы:

- цель разработки достигнута в полном объеме: выпускной вечер стал не просто церемонией вручения свидетельств о завершении обучения по дополнительным программам в области искусств, а целостным педагогическим событием, интегрирующим образовательные, воспитательные и профориентационные функции;

- участники (выпускники 12-17 лет) не только продемонстрировали результаты многолетнего обучения, но и осмыслили свой творческий путь как проект, заложив основу для дальнейшего профессионального и личностного роста.

Формат получил высокую оценку всех групп участников:

90 % родителей отметили эмоциональную насыщенность и инновационность формата;

100 % младших учащихся выразили желание «тоже стать частью будущего» – что свидетельствует о высокой мотивационной эффективности;

Педагоги подчеркнули методическую продуманность мероприятия и возможность его тиражирования.

Выявленные проблемы (ограниченность технической базы, нехватка репетиционного времени у выпускников, совпадающая с периодом ГИА/ЕГЭ) не повлияли на качество мероприятия, но указывают на необходимость гибкости в реализации.

Практическая ценность разработки подтверждена:

- 1) наличием апробации и обратной связи;
- 2) готовностью всех материалов к использованию – от сценария до чек-листа (приложение 1);
- 3) адаптивностью формата: при минимальных ресурсах (1 проектор, 2 ведущих, 3 репетиции) мероприятие может быть реализовано в любой детской школе искусств Иркутской области, включая сельские филиалы.

Предложения по использованию результатов:

1. Использовать футуристическую метафору в рамках профориентационной недели для учащихся 8–9-х классов.
2. Адаптировать концепцию под квест-формат для младших школьников («Конструктор идей»).

Таким образом, данная методическая разработка обладает высокой педагогической эффективностью, практической значимостью и потенциалом широкого тиражирования, соответствует требованиям национального проекта «Культура» и региональной политике поддержки сельских талантов. Она может быть рекомендована к использованию в образовательной практике детских школ искусств Иркутской области и за ее пределами.

Список литературы

1. Гавдис С. И. Основы сценарного мастерства : учебное пособие для студентов по специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» / С. И. Гавдис. – Орел : ОГИИК, Полиграфическая фирма «Картуш», 2005. – 242 с.
2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал» : официальный сайт. – Иркутск, 2026. – URL: <https://umcki-baikal.ru/konkursy/> (дата обращения: 28.11.2025). – Текст. Изображение : электронные.
3. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. – Текст : электронный. – Москва : Смысл ; Эксмо, 2005. – 512 с. – (Библиотека всемирной психологии). – URL: <https://ds232.centerstart.ru/sites/ds232.centerstart.ru/files/archive/Выготский%20Л.С.%20Психология%20развития%20ребенка.pdf> (дата обращения: 09.02.2026).
4. Национальный проект «Культура» // Министерство культуры Иркутской области : официальный сайт. – URL: <https://irkobl.ru/sites/culture/govsupport/nacproekt/> (дата обращения: 09.02.2026). – Текст. Изображение : электронные.
5. Осмоловская И. М. Метод проектов / И. М. Осмоловская. – Текст : электронный // Большая российская энциклопедия. – URL: <https://old.bigenc.ru/education/text/2209077> (дата обращения: 09.02.2026).
6. Ткаченко Л. В. Развитие творческого потенциала учащихся ДМШ, ДШИ / Л. В. Ткаченко. – Текст : электронный // Академия педагогических проектов Российской Федерации : сайт. – 2023. – URL: <https://педпроект.рф/ткаченко-л-в-методическая-работа/> (дата обращения: 09.02.2026).
7. Эриксон Э. Э. Детство и общество : книга психолога, исследователя детства / Э. Э. Эриксон. – Санкт-Петербург : Питер, 2025. – 448 с.
8. Эриксон Э. Э. Идентичность: юность и кризис. / Э. Э. Эриксон; [перевод с английского, общая редакция и предисловие А. В. Толстых]. – [2-е изд.] – Москва : Флинта, 2006. – 341 с. – (Библиотека зарубежной психологии).
9. Ответное слово выпускников (полный текст со словами песен). – Текст : электронный // Telegram-канал Гоцман Н. В. : электронный ресурс. – URL: <https://t.me/+ROD9kM0zy1lhZmIy> (дата обращения: 29.11.2025).

Материалы для проведения выпускного в детской школе искусств

**Карточки
для коллажа**

**Футуристические
значки**

**Чек-лист
готовности**

Доступ по ссылке:
[https://disk.yandex.ru/
d/zHo8OQUL_XvIH
A](https://disk.yandex.ru/d/zHo8OQUL_XvIH_A)

Доступ по ссылке:
[https://disk.yandex.ru/i/cS
KOgrllxBHw6w](https://disk.yandex.ru/i/cSKOgrllxBHw6w)

Доступ по ссылке:
[https://disk.yandex.ru/i/zFXEq
7dN0cA21g](https://disk.yandex.ru/i/zFXEq7dN0cA21g)

Сценарий мероприятия с методическими комментариями

Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья!

Ведущий 2: Добрый вечер, уважаемые гости!

Ведущий 1: Детская школа искусств не услуга, не развлечение, а важнейшая ин-
ституция, играющая особую роль в поселке.

Ведущий 2: И именно поэтому от всей души поздравляем выпускников 2026
года.

Ведущий 1: Сегодня заканчивается длительный марафон.

Ведущий 2: Для кого-то он длился 5 лет.

Ведущий 1: Для кого-то 4 года, а для кого-то 8 лет.

Ведущий 2: Это более 50 конкурсов.

Ведущий 1: 300 концертов.

Ведущий 2: 1500 уроков.

Ведущий 1: Огромное спасибо всем, кто участвовал в этой колоссальной ра-
боте!

Ведущий 2: Вы все знаете как важна поддержка талантов.

Ведущий 1: За это спасибо родителям.

Ведущий 2: Вовремя заметить талант, вовлечь его в творческий процесс и
учиться вместе с ним.

Ведущий 1: За это спасибо учителям.

Ведущий 2: Но в этот вечер, самые главные герои – Выпускники.

Ведущий 1: Школа объединяет выпускников изобразительного и музыкаль-
ного искусства.

Вместе: Дорогие друзья!!! Мы начинаем Торжественную церемонию вруче-
ния свидетельств об окончании Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детской школы искусств» в п. Новая Игирма.

Методический комментарий: диалог ведущих создает эмоциональный
вектор, переводя церемонию из формального акта в пространство воображения.
Обращение к «будущему» сразу задает метапредметный, даже философский уро-
вень восприятия, что соответствует федеральным требованиям в части развития
критического и креативного мышления.

Звучит «Гимн России».

Методический комментарий: гимн России подчеркивает значимость, торжественность мероприятия.

Ведущий 1: Детская школа искусств – это конструкторское бюро, где делают чертежи будущего.

Ведущий 2: А, Ты думаешь у искусства есть будущее?

Ведущий 1: Да! В будущем люди будут свободны. И тратить все свое время будут на любимое искусство!

Ведущий 2: Будущее, это то, что мы представляем, и образ будущего всегда основан на настоящем.

Ведущий 1: Мы объявляем первую **номинацию «Отличники»**.

Ведущий 2: В будущем не будет оценочной системы в образовании. Все будут сознательными системами, берущими из матричных систем окружающего мира все самое лучшее.

Ведущий 1: И в будущем будут все, Отличники!!!

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Методический комментарий: метафора «отличников» трансформируется в описание самоорганизующейся личности, ориентированной на познание и культуру, что соответствует воспитательной задаче формирования ответственности и стремления к саморазвитию.

Ведущий 2: **Номинация «Живопись»**.

Ведущий 1: Живопись – это сочетание многих видов искусств.

Ведущий 2: В дальнейшем деление на легкие и тяжелые жанры исчезнет.

Ведущий 1: Появятся новые жанры: галографись, матрицусь.

Ведущий 2: Художники будут разделяться по внутреннему свечению на ультрофиолетовых, ультрокрасных и человеческий спектр.

Ведущий 1: Для вручения свидетельств приглашается Лариса Ивановна Дорош, художник, «Народный мастер Иркутской области».

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Методический комментарий: футуристическая лексика используется как педагогический инструмент для расширения художественного кругозора и стимулирования метафорического мышления, что особенно важно для учащихся детских школ искусств по изобразительному искусству.

Ведущий 2: Один из первоначальных видов человеческой деятельности является – вокал.

Ведущий 1: Это синтетический жанр, который проявляет себя во взаимодействии слов, музыки, и действия.

Ведущий 2: В школе он представлен в трех разных видах.

Ведущий 1: **Номинация «Вокал академический»**.

Ведущий 2: Вокал академический станет общемирозданческим языком.

Ведущий 1: На нем будут говорить о самых простых домашних делах, передавать информацию о мире и своих намерениях.

Ведущий 2: Для вручения свидетельств приглашается: Багнюк Ольга, меценат.

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Ведущий 1: **Номинация «Вокал народный»**.

Ведущий 2: Вокал народный перестанет быть «народным».

Ведущий 1: Он станет матрично-голографическим.

Ведущий 2: Потому, что народ как вид демоса исчезнет.

Ведущий 1: Появятся матрично-нейронные системы и голограммы.

Ведущий 2: Которые все свои действия будут сопровождать звуками.

Ведущий 1: Не требующими топографической записи.

Ведущий 2: В системе ценностей она будет относиться к категории ДЛЯ Себя и любимых

Ведущий 1: Для вручения свидетельств приглашается Ляхова Ольга Александровна.

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Ведущий 2: **Номинация «Вокал эстрадный».**

Ведущий 1: Большие изменения грядут в этом виде искусства.

Ведущий 2: В будущем совсем отсутствуют интриги. Только здоровая конкуренция.

Ведущий 1: Появятся новые встроенные нейросистемы, которые позволят петь, слушать, подтягивать не дотянутые ноты в соответствии с заданным музыкальным текстом.

Ведущий 2: Для вручения приглашается Ступина Наталья Викторовна, председатель Думы Новоигирминского городского поселения.

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Ведущий 1: **Номинация «Инструментальная».**

Ведущий 2: Это номинация одна из самых распространенных в наше время. В школе она представлена инструментами: фортепиано, аккордеон, баян.

Ведущий 1: В будущем появятся люди-оркестры. Это будут голографические системы с записью на внутриклеточной памяти всей музыки, звучащей когда либо, где либо, исполнявшейся кем-либо.

Ведущий 2: Для вручения приглашается: Бабкова Елена Юрьевна, представитель Администрации Новоигирминского городского поселения.

Выпускникам вручаются свидетельства. Ведущие произносят краткое поздравление.

Методический комментарий: в каждой номинации используется оригинальная прогностическая модель, которая не только вдохновляет, но и связывает традиционные жанры с современными трендами – цифровизация, нейро-технологии, экология сознания. Это усиливает культурологическую и общеобразовательную составляющую мероприятия.

Ведущий 1: Предлагаю заглянуть в будущее и продолжить фразу, которая у вас на карточке.

Ведущий 2: Карточку помещаем на стенд, где мы вместе прочитаем, что нас ждет через 20 лет.

Ведущий 1: И с каким багажом вы, ребята, отправитесь в этот интересный путь.

Вместе создаем коллаж на большом ватмане: «Искусство через 20 лет».

Методический комментарий: метод проектов в мини-формате развивает командную работу, коммуникативные навыки и творческое самовыражение. Визуальный результат фиксирует эмоциональный след мероприятия.

Ведущий 2: Слово предоставляется выпускникам.

Номинация «Ответное слово выпускников».

Методический комментарий: выпускники поздравляют учителей, родителей, каждый выступает с сольным концертным номером. Ответное слово выпускников на выпускном – это символ благодарности учителям, родителям и школе за знания, воспитание и поддержку. Оно подчеркивает значимость пройденного пути, позволяет выразить эмоции и поделиться воспоминаниями. Концерт становится

ярким финалом школьной эпохи, объединяя всех участников праздника в едином чувстве гордости и радости.

Ведущий 1: Слово предоставляется родителям.

Номинация «Ответное слово родителей».

Ведущий 2: Слово предоставляется преподавателям.

Номинация «Ответное слово преподавателей».

В завершение выступления преподавателей звучит песня «Пусть миром правит любовь» (сл., муз. А. Алексина). На финале песни выпускники допевают вместе с учителями, в конце запускают шары.

Методический комментарий: совместное исполнение и символический жест завершения создают эффект «эмоционального единения», что усиливает корпоративную культуру школы и чувство принадлежности.

*Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной»
Кобелева Елена Геннадьевна,
преподаватель*

Культурно-просветительский проект «Фортепиано и время»

Введение

Тема проекта это, с одной стороны, веление времени информационных технологий. С другой стороны, это отражение осознанной необходимости, ощущаемой работающим на протяжении последних лет в инновационном режиме педагогическим коллективом детской школы искусств школы.

Художественно-эстетическая ценность произведений современных композиторов не вызывает сомнений. Их восприятие и исполнение представляет для юных пианистов определенную трудность, которая обусловлена, прежде всего, новаторством музыкального содержания, необычностью музыкального языка и особой спецификой восприятия. Вместе с тем, современная музыка, отражающая действительность, выражающая настроения, чувства и мысли современных композиторов представляет собой качественно новый стилевой этап в развитии музыкального искусства. Восприятие и осознание современных произведений расширяет музыкальный опыт учащихся, помогает развить музыкальный кругозор и вкус, а также способствует всестороннему становлению профессионального музыканта.

Современная музыка со всеми ее особенностями должна полноправно входить в репертуар юного пианиста. Задача преподавателей заключается в том, чтобы с первых занятий на фортепиано приобщить ученика к произведениям, написанным в различных стилях. Современная музыка, если она по-настоящему образна и талантлива, воспринимается юными музыкантами не хуже, чем классика, несмотря на необычный, в некоторых случаях довольно сложный музыкальный язык.

Репертуар современного пианиста нельзя ограничивать лишь классической музыкой: в нем должны гармонично сосуществовать самые различные стили и направления, начиная от музыки барокко до современного авангарда. Современный пианист, воспитываясь на традициях классической, романтической и современной музыки, приобретает широкие исполнительские навыки, а также учится владеть различными видами исполнительских сочинений, интонационно близких

его слуховому восприятию и способствующих осознанному восприятию более сложных современных произведений.

Педагогический опыт показывает – чем раньше начинается приобщение юных пианистов к сочинениям современной музыки, тем выше эффективность музыкального обучения. Чем шире и глубже исполнители постигают закономерности музыкального искусства, тем интенсивнее развивается их музыкальное мышление. В исполнительской практике юного пианиста достойное место должны занимать все существующие музыкальные стили. Для этого следует начинать с постепенного восприятия и исполнения произведений современных композиторов.

На сегодняшний день в России работает много новых интересных композиторов, которые привносят в музыкальные произведения свежие идеи и инновации, что делает фортепианную литературу более разнообразной и увлекательной. Творчество современных отечественных композиторов не только продолжает традиции классической музыки, но и открывает новые возможности для исполнителей и слушателей. Произведения современных композиторов отличаются не только уникальностью, но и отвечают на запросы времени, отражая в себе современные темы.

Цель проекта – развитие интереса учащихся к современной фортепианной музыке на примерах творчества современных отечественных композиторов: Жанны Лазаревны Металлиди, Игоря Алексеевича Парфенова, Сергея Петровича Баневича, Александра Васильевича Квача, Сергея Михайловича Слонимского, Елены Михайловны Попляновой, Валентины Михайловны Золотницкой и др.

Задачи:

1) развить музыкально-исполнительские навыки, а также художественный и музыкальный вкус учащихся в процессе освоения современной фортепианной музыки;

2) совершенствовать исполнительское мастерство учащихся;

3) создать условия для развития самостоятельной творческой деятельности и исполнительской самореализации юных пианистов.

4. Описание проекта

Данный внутришкольный долгосрочный проект предусматривает организацию и проведение серии концертов-презентаций фортепианных альбомов современных композиторов. Проект «Фортепиано и время» реализуется учащимися класса фортепиано, а также преподавателями по классу фортепиано МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной».

Проект предоставляет возможность юным музыкантам познакомиться с творчеством современных композиторов, а также позволяет научиться разбираться в мире детской современной музыки и ее создателей, таких как Ж. Л. Металлиди, С. П. Баневич, И. А. Парфенов, Е. М. Поплянова, В. М. Золотницкая, которые живут и сочиняют в настоящее время.

Эти композиторы и их произведения стали героями концертов-презентаций, в целях реализации которых учащиеся готовят информацию и с удовольствием играют пьесы, сочиненные современными авторами. Дети не только с большим удовольствием разучивают современную музыку, но подбирают к произведениям стихи, рисуют музыку так, как они ее чувствуют.

Почему эта музыка так нравится детям? В музыке современных композиторов раскрывается мир детства – особый мир, близкий юным музыкантам, в котором нет места унынию, серости и будничности, где живут эмоциональная открытость, бесхитрость, мечтательность и детская непосредственность. «Йогурт для зверят», «Шествие одуванчиков», «Волшебный цветок», «Гавот Чебурашки и Бурадино», «Кот Василий» – такая музыка не приемлет скуки, а дети становятся ее подлинными соавторами.

По признанию петербургского композитора Антонины Ростовской, композиторов привлекает парадоксальность и свежесть детского мышления, преобладание в нем светлых образов. Собственное композиторское стремление преодолеть инерцию метра, ритма, мелодического движения Ростовская считает родственным специфике детского способа познания мира, детской психологии.

5. Этапы реализации проекта

Наименование этапа	Результат
Организационно-подготовительный	– подбор участников концерта, выбор ведущего (формирование проектной группы); – выбор преподавателями репертуара для участников концерта; – проведение организационной встречи с участниками проектной группы
Деятельностный	– разработка сценария концерта, создание презентации (подбор слайдов) в программе Microsoft Power Point; – проведение репетиций в концертном зале МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной»
Презентационный	– презентация концерта с использованием мультимедийного оборудования
Аналитический	– анализ деятельности по реализации проекта; – обсуждение преподавателями секции результатов реализации проекта

3. План-график реализации проекта

№	Наименование концерта-презентации	Сроки проведения концерта-презентации	Участники проекта	Ответственный
1.	Концерт-презентация фортепианного альбома А. Квача «Путешествие в лето»	ноябрь 2011 г.	учащиеся 3-7-х классов	Кобелева Е. Г.
2.	Концерт-презентация фортепианного альбома И. Парфенова «Альбом фортепианной музыки»	февраль 2012 г.	учащиеся 3-7-х классов	Кобелева Е. Г.
3.	Концерт-презентация фортепианного альбома С. Крупа-Шушариной «Музыкальный алфавит»	апрель 2012 г.	учащиеся 1-5-х классов	Кобелева Е. Г.
4.	Концерт-презентация фортепианного альбома Е. Попляновой	ноябрь 2012 г.	учащиеся 1-4-х классов	Кобелева Е. Г.

	«Наиграл сверчок» часть I			
5.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома Е. Попляновой «Наиграл сверчок» часть II	апрель 2013 г.	учащиеся 5-7-х классов	Стрелкова В. А.
6.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома У. Гиллока «Ли- рические прелюдии в романтическом стиле»	ноябрь 2013 г.	учащиеся 3-7-х классов	Стрелкова В. А.
7.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома А. Хевелева «Детский альбом»	ноябрь 2014 г.	учащиеся 3-7-х классов	Стрелкова В. А.
8.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома Н. Тороповой «Музыкальная страна»	ноябрь 2015 г.	учащиеся 3-7-х классов	Стрелкова В. А.
9.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома В. Жакович «Не- скучные пьесы для фортепиано»	ноябрь 2016г.	учащиеся 3-7 классов	Стрелкова В. А.
10.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома А. Квача «Сказки матушки зимы»	ноябрь 2017г.	учащиеся 3-7 классов	Квач А. В.
11.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома А. Квача «Весны звонящие напевы»	ноябрь 2018 г.	учащиеся 3-7 классов	Квач А.В.
12.	Концерт-презентация фортепианного аль- бома А. Квача «Эхо осенних мелодий»	ноябрь 2019 г.	учащиеся 3-7-х классов	Квач А. В.
13.	Юбилейный концерт- презентация фортепиан- ных альбомов Ж. Ме- таллиди «Дом с коло- кольчиком», «Лесная музыка», «Музыкаль- ный сюрприз» (прило- жение 1)	декабрь 2021 г.	учащиеся 3-7-х классов	Кобелева Е. Г.
14.	Концерт-презентация фортепианных альбо- мов С. Баневича, С. Бахорева «По сказкам Андесена»	декабрь 2022 г.	учащиеся 2-7-х классов	Квач А. В.
15.	Концерт-презентация фортепианных	ноябрь 2023 г.	учащиеся 3-7-х классов	Кобелева Е. Г.

	альбомов В. Золотницкой «Волшебный мир сказки», «Цветные фантазии»			
16.	Концерт-презентация фортепианных альбомов А. Калтуновой «Крошки из лукошка», «Музыкальные чудеса»	декабрь 2024 г.	учащиеся 2-7-х классов	Квач А. В
17.	Концерт-презентация фортепианных альбомов Ж. Металлиди «Иду, гляжу по сторонам», «Любимые сказки»	декабрь 2025 г.	учащиеся 2-7-х классов	Кобелева Е. Г.

4. Паспорт проекта

Паспорт проекта	
Типология проекта	концертно-просветительский проект
Название проекта	«Фортепиано и время»
Разработчик проекта	Кобелева Е. Г., преподаватель по классу фортепиано МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной»
Исполнители проекта	учащиеся и преподаватели музыкального отделения класса фортепиано МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной»
Целевая аудитория	учащиеся общеобразовательных учреждений, обучающиеся школы МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной», родители учащихся
Описание проекта и его обоснование	
Обоснование инициации проекта	внутришкольный долгосрочный проект предусматривает организацию и проведение серии концертов-презентаций фортепианных альбомов современных композиторов. Художественно-эстетическая ценность произведений современных композиторов не вызывает сомнений. Их восприятие и исполнение представляет для юных пианистов определенную трудность, которая обусловлена, прежде всего, новаторством музыкального содержания, необычностью музыкального языка и особой спецификой восприятия. Вместе с тем, современная музыка, отражающая действительность, выражающая настроения, чувства и мысли современных композиторов представляет собой качественно новый стилевой этап в развитии музыкального искусства. Ее восприятие и осознание расширяет музыкальный опыт учащихся, помогает развитию музыкального кругозора и вкуса, а также способствует всестороннему становлению профессионального музыканта.

	Многолетний опыт преподавателей музыкального отделения класса фортепиано МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной» показывает – чем раньше начинается приобщение юных пианистов к современным музыкальным сочинениям, тем выше эффективность музыкального обучения и интенсивнее развитие музыкального мышления
Цель проекта	знакомство и приобщение учащихся к современной фортепианной музыке на примере творчества современных отечественных композиторов
Задачи проекта	1) создать условия для развития самостоятельной творческой деятельности и исполнительской самореализации учащихся; 2) развить музыкально-исполнительские навыки и повысить исполнительский уровень учащихся; 3) сформировать учебную мотивацию к фортепиано-исполнительской деятельности
Результаты реализации проекта	проект предоставляет юным музыкантам возможность познакомиться с творчеством современных композиторов, а также позволяет научиться разбираться в мире детской современной музыки и ее создателей, таких как Ж. Металлиди, С. Баневич, В. Золотницкая, Е. Поплянова и других композиторов, которые живут и сочиняют музыкальные произведения в настоящее время

Заключение

Опыт реализации проекта на протяжении четырнадцати лет показывает -чем раньше начинается приобщение юных пианистов к сочинениям современных композиторов, тем выше эффективность музыкального обучения, тем шире и глубже постигают исполнители закономерности музыкального искусства в целом. Музыка, написанная современными композиторами, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Язык композиторов чрезвычайно демократичен, доступен самым маленьким участникам концертов и учащимся старших классов.

Работа над современным репертуаром развивает не только техническую беглость, но и комплекс важнейших музыкально-интеллектуальных качеств: ритмическую стабильность, тембровый слух, гармоническое мышление и способность к образной импровизации.

Проект способствует выявлению талантливых молодых исполнителей, совершенствованию их исполнительского мастерства, а также создает уникальную творческую среду для прямого диалога между композиторами, педагогами и учениками. Такой обмен идеями обогащает всех участников процесса, вдохновляя композиторов на создание новых сочинений, а юных музыкантов – на смелые исполнительские интерпретации.

Проект предоставляет юным исполнителям ценную возможность для сценической практики и профессионального роста. Участие в концертах современной музыки воспитывает в юных артистах смелость, артистизм и уверенность в себе.

Список литературы

1. Автор презентовал четвертый сборник детских пьес для фортепиано – Текст : электронный / Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной : сайт. – URL:

<https://art2-ilimsk.ru/avtor-prezentoval-chetyvortyj-sbornik-detskih-pes-dlya-fortepiano/> (дата обращения: 10.02.2026).

2. Баневич С. П. Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой : диалоги, воспоминания, очерки / С. П. Баневич. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2011. – 105 с.

3. Баневич С. П. По сказкам Ганса Христиана Андерсена : альбом для фортепиано : младшие и средние классы ДМШ / С. П. Баневич ; составление и переложение Л. А. Десятникова. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2019. – 44 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

4. Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / И. Гофман ; [перевод с английского Г. Павлова]. – Москва : Классика-XXI, 2003. – 188 с.

5. Золотницкая В. М. Волшебный мир сказки. Фортепианные миниатюры / В. М. Золотницкая. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2008. – 24 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

6. Квач А. В. Сказки матушки зимы: цикл фортепианных пьес : для начальных и средних классов ДМШ и ДШИ / А. В. Квач. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2018. – 33 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

7. Металлиди Ж. Л. Самый лучший день / Ж. Л. Металлиди. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2008. – 38 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

8. Металлиди Ж. Л. Фортепианные циклы для детских музыкальных школ / Ж. Л. Металлиди. – Санкт-Петербург : Композитор (Санкт-Петербург), 2014. – 36 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

9. Петербургский фортепианный дуэт: музыкально-исторические очерки : сборник статей / Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова ; [редакционный коллектив: Е. К. Сорокин (научный консультант), Н. Ю. Катанова (автор идеи, составитель, редактор), И. М. Тайманов]. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2007. – 374 с.

10. Поплянова Е. М. Наиграл сверчок: пьесы для чтения с листа и домашнего музицирования : для фортепиано : для учащихся младших и средних классов детских музыкальных школ. В 2 частях / Е. М. Поплянова. – Челябинск : МРИ, 2021. – 72 с. – Музыка (знаковая) : непосредственная.

11. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Ражников. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 136 с. – (Искусство учить искусству).

12. Хорошая музыка неподвластна времени. – Текст : электронный / Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 им. Т. Г. Сафиулиной : сайт. – URL: <https://art2-ilimsk.ru/horoshaya-muzyka-nepodvlastna-vremeni/> (дата обращения: 10.02.2026).

13. Юрова Т. Фортепианные произведения современных отечественных композиторов в педагогическом репертуаре / Т. Юрова. – Москва : Издательство музыка, 2023. – 144 с. – (Библиотека музыканта-педагога).

Приложение 1

**Сценарий
концерта-презентации фортепианных альбомов Ж. Металлиди
«Дом с колокольчиком», «Лесная музыка», «Музыкальный сюрприз»**

Составитель:

Кобелева Е. Г.

Ведущий:

Кобелева Е. Г.

Место проведения:
МБУ ДО ДШИ № 2 им. Т. Г. Сафиулиной
Дата проведения:
10.12.2021 г.

Добрый вечер, уважаемые слушатели!

Мы вновь рады встрече с вами на очередном концерте в рамках проекта «Фортепиано и время», который реализуется на фортепианном отделении нашей школы силами учеников (юных пианистов), преподавателей и, конечно, родителей, как слушателей, ценителей и любителей фортепианной музыки.

Целью данного проекта является знакомство юных пианистов с творчеством современных композиторов России, то есть композиторов, которые живут и сочиняют в настоящее время. С момента рождения этого проекта прошло ровно десять лет. Давайте вспомним, в этот юбилейный год, с творчеством каких композиторов мы с вами познакомились за эти прошедшие десять лет.

Итак, в 2011 г. состоялись презентации трех фортепианных альбомов: Александра Васильевича Квача «Путешествие в лето», Светланы Владимировны Крупы-Шушариной «Музыкальный алфавит» и Игоря Алексеевича Парфенова «Детский альбом». В следующие годы мы узнали и полюбили фортепианные произведения Елены Михайловны Попляновой, Алексея Александровича Хевилева, Натальи Михайловны Тороповой, Валентины Владимировны Жакович. Последние два года пианисты играли произведения из альбомов А. В. Квача «Весны щемящие напевы» и «Эхо осенних мелодий».

Сегодняшний концерт, в рамках проекта Фортепиано и время мы посвятим творчеству замечательного санкт-петербургского композитора Жанны Лазаревны Металлиди. К сожалению, в 2019 г. через неделю после своего 85-летнего юбилея, ушла из жизни Ж. Л. Металлиди.

Наш концерт, мы посвятим ее памяти.

Жанна Лазаревна Металлиди — советский и российский композитор, музыкальный педагог, которая нашла свое предназначение в творчестве для детей и юношества. В судьбе Жанны Лазаревны сочинение музыки и воспитание юных музыкантов переплетены неразрывно. Ее произведения для детей отличает впечатляющее жанровое многообразие: сольные и ансамблевые пьесы для разных инструментов, камерная вокальная и оркестровая музыка, сочинения для духового и симфонического оркестра, кантаты для хора, музыкальные спектакли. Мы с вами, конечно, сегодня будем говорить о фортепианной музыке этого композитора, о ее фортепианных альбомах и циклах.

Жанна Лазаревна родилась в 1934 г. в Ленинграде. Ее отец имел греческое происхождение. Ж. Л. Металлиди начала заниматься музыкой в дошкольном (раннем) возрасте и весной 1941 г. успешно сдала экзамены в специальной школе при консерватории для особо одаренных детей. Но учебе помешала война. В годы Великой Отечественной войны семья Металлиди пережила блокаду.

Подготовившись заново, уже после войны, она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории в класс Галины Ивановны Уствольской, а в 1960 г. окончила Ленинградскую консерваторию.

С 1963 г. и по наше время Ж. Л. Металлиди являлась знаменитым в Санкт-Петербурге преподавателем Детской музыкальной школы № 11.

Сочинения для фортепиано Жанны Металлиди прочно вошли в репертуар юных музыкантов, маленькие пианисты играют фортепианные миниатюры и ансамбли из сборников «Дом с колокольчиком», «Мчались лапки со всех ног», «Музыкальный сюрприз», «Лесная музыка». Становясь старше, ученики знакомятся с

циклами «Золотое кольцо России», «Эрмитажные зарисовки», ансамблями в четыре руки из сборников «Иду, гляжу по сторонам», «Любимые сказки».

Эти произведения давно стали неотъемлемой частью почти каждого детского фестиваля, концерта, конкурса. Произведения с успехом исполняются как в России, так и за рубежом.

Первым номером нашей программы прозвучит произведение из альбома «Дом с колокольчиком».

1. «За окном зима» (исполняет *Распутина К.*)

В «Доме с колокольчиком» собраны пьесы для начинающих пианистов. В основе большинства пьес – простой и запоминающийся тематизм, нередко «приправленный» пряными гармониями. К мелодиям пьес легко придумываются простые четверостишия, что очень помогает ученикам в процессе разучивания произведения. Кроме того, на этих пьесах осваиваются первоначальные навыки фортепианной игры. Например, остигатный бас в «Лесном чудище», легатная игра в «Лунной дорожке», отрывистое стаккато в пьесе «Вприпрыжку».

2. «Вприпрыжку» (исполняет *Лебедев М.*)

Сейчас мы посмотрим небольшой сюжет с Жанной Лазаревной, который записывался к 80-летию со дня ее рождения, мы услышим ее голос, послушаем ее рассказ о себе.

Следующим номером нашей программы прозвучит пьеса «Лунная дорожка». Сама композитор охарактеризовала эту пьесу как «импрессионизм для 6-7 летних детей».

3. «Лунная дорожка» (исполняет *Дробик С.*)

Жанна Металлиди была абсолютно гармоничной личностью: в ее характере соединялись мужество, и доброта, детская непосредственность и тонкая лирика.

Она была светлым, солнечным человеком, легким – качество редкое для композиторов. Таким же светом и оптимизмом наполнено все ее творчество. Ясность и простота музыкального языка, безукоризненная форма, образность, выраженная в самих названиях пьес, отличает композитора Жанну Металлиди. Она нашла прекрасную форму общения с миром детей и взрослых — небольшие по объему пьесы с очень интересными и запоминающимися названиями всегда пользуются неизменным спросом у детей, педагогов и с огромным интересом воспринимаются публикой.

Мы продолжаем слушать произведения из альбома «Дом с колокольчиком».

4. «Дождливая песенка» (исполняют *Акимкина Д. и Романова В.*)

Никто так щедро не выполнял «заказы» педагогов и учеников, как Жанна Лазаревна: если есть хорошие, увлеченные, способные дети, она была готова для них написать что угодно! А юные музыканты быстрее справляются с учебными заданиями, когда они им доступны, интересны, когда музыка пробуждает их воображение и рождает желание ее исполнить.

5. «Скачи, моя лошадка» (исполняет *Титова Н.*)

Из интервью Александра Захаровича Харьковского (А. Х.) с Жанной Металлиди (Ж. М.) «Жанна Металлиди. Фортепианные сборники и циклы для детей и юношества», опубликованном на интернет-портале издательства «Композитор Санкт-Петербург»:

А. Х.: Жанна Лазаревна, а названия Вы придумываете к уже готовой пьесе?

Ж. М.: Нет-нет. У меня сначала все-таки образ, название – а потом музыка. Для ребят нужно очень ясное содержание, и очень ясный тематизм, а уж потом можно все, что угодно, и гармонию современную, что хочется.

6. Пьеса под названием «Хнык» (исполняет *Столпенко С.*)

Сочиняя пьесы для своих сборников, композитор всегда учитывала интересы мальчиков и девочек. Пьесу «Игрушечная железная дорога» мальчик сыграет с удовольствием, а вот «Куклу Барби» он играть не будет.

7. «Игрушечная железная дорога» (исполняет Белов А.)

Из интервью Александра Харьковского (А. Х.) с Жанной Металлиди (Ж. М.) «Жанна Металлиди. Фортепианные сборники и циклы для детей и юношества», опубликованном на интернет-портале издательства «Композитор Санкт-Петербург»:

А. Х.: Жанна Лазаревна, хочу попросить Вас рассказать о детском репертуаре. Для самых маленьких, для тех, кто постарше, для самых старших. С чего Ваша работа для детей началась?

Ж. М.: Как получилось, что я все это стала делать? Сначала, когда окончила консерваторию, – мы же все думаем, что будем «большими» ... все пишем симфонии, серьезную музыку. А потом выясняется, что она вроде никому не нужна. Кроме того, это одноразовые исполнения. Один раз сыграли, и больше ничего. После консерватории я работала по распределению в Театральном институте, а параллельно меня пригласила в школу № 11 наш директор Софья Дмитриевна Позднеева. И вот она взяла меня за ручку, и повела, и познакомила с Софьей Самойловной Ляховицкой. И та меня сразу попросила написать ряд пьес – для её сборника, они сразу вышли в печати. До сих пор играют. Пьесы для самых маленьких. Вот с этого и началось. А потом я перешла в эту школу. И в школу пришел новый хормейстер – и тоже стал просить. Нет ли чего свеженького. – «Ну, напишу». – И я стала писать. Конечно, вначале было много фортепианных пьес. А потом скрипачи сказали: «Для фортепиано много, а мы-то что?» Труба попросила, гобой попросил, флейтисты. И я стала писать, писать, писать...

8. «Тихо падает снег» (исполняет Зарубина Ю.)

«Самый лучший день» – музыка этого альбома отражает внутренний мир современного ребенка – от увлеченности электронными игрушками до вековых радостей детства: семейных праздников, завораживающих картин природы, походов в зоопарк и общения с домашними питомцами, «подвижных развлечений на свежем воздухе». Почерк автора в этом альбоме легко узнаваем. Пьесы более легкие, как правило, очень мелодичны, вокальны – на них так и просятся слова, четверостишия, которые можно придумать на занятиях вместе с учеником.

9. «Тихое утро» (исполняет Такасева Л.)

Содержание сборника очень разнообразное – здесь собран и представлен целый звериный зоопарк: «Поющий бегемот» «Мне очень нравится жираф», «Павлиний хвост», «Гордый лебедь». Тут и там разбросаны «вкусные» гармонии – они украшают даже самые простые пьески.

Всем давным-давно известно:

В зоопарке интересно.

И туда на выходной

Мы поедем всей семьей.

10. Ура! Идем в зоопарк» (исполняет Домашенкин А.)

11. «Панда» (исполняет Соколова С.)

12. «Прокати, лошадка» (исполняет Островерх С.)

Всегда приятно находится в обществе своей любимой собаки. Через игры можно многое узнать о предпочтениях и характере своего питомца. Игры не только помогают укрепить дружеские связи между щенком и его хозяином, но и обеспечивают их обоих физической нагрузкой.

13. «Наперегонки со щенком» (исполняет Меренкова О.)

Все дети любят праздники, а особенно свой день рождения! Ведь именно в этот праздник вы получаете подарки, внимание окружающих, красивые наряды,

игры с друзьями, и большой вкусный торт. И, конечно, Жанна Металлиди не могла не написать пьесу с названием «День рождения».

14. «День рождения» (исполняет Панова В.)

Еще интересно название пьесы: «Когда я буду принцессой» – кто из девочек не мечтает в детстве стать принцессой и жить в замке? Каждая девочка хотела бы почувствовать себя волшебной феей.

«Все девочки мечтают в этом возрасте» – говорила Жанна Металлиди. Я с ними ведь уже полвека, все знаю, и чего им хочется, и что им интересно».

15. «Когда я буду принцессой» (исполняет Такасеева Т.)

Всем известно, что композиторы в своем творчестве часто обращаются к природе, природа – мощный источник вдохновения. Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала людей искусства на новые творческие поиски. Жанна Металлиди говорила о себе: «Я – лесной человек. Очень люблю замечательную природу Карельского перешейка, где летом живу в деревне Портовое. Лес дает мне силы, будит мою творческую фантазию. Надо только внимательно смотреть вокруг и слушать... И тогда услышишь в лесной музыке и песню старой сосны, и веселую песню дятла, и жужжание пчел на лесной поляне».

Произведение из цикла «Лесная музыка» исполнит Шевченко М.

16. «На лесной полянке» (исполняет Шевченко М.)

17. «Лесная тропинка» (исполняет Анучин М.)

Жанне Лазаревне довольно много удалось поехать по нашей стране. Иногда воспоминания и впечатления об этих поездках у композитора превращались в музыку.

Поездки очень много дают для сочинения. Были написаны фортепианные циклы «Золотое кольцо России», «Воспоминание о севере», «Морская сюита».

Под впечатлением от путешествий по крайнему северу, появилась сюита «Югра», которая входит в фортепианный цикл «С севера на юг». Югра – это замечательный природный заповедник хантов на Севере, Ханты-Мансийский заповедник, куда композитор ездила с коллегами из города Мегиона, с которыми её связывала длительная творческая дружба.

«И вот, мы едем, – вспоминала Жанна Лазаревна – уже стемнело – зима, темнеет рано – и красная луна. Я такой никогда не видела. Лес кругом, а над лесом стоит шар – красный, кровавый... Вот и пьеса. В ней гармонии интересные есть.

18. «Красная луна» (исполняют Штыркова Е., Бабкина В.)

Нашу юбилейную программу, как и положено, завершает гимническая песня, написанная Жанной Лазаревной для хора и оркестра. Эта песня сразу стала очень популярной, ее исполняют не только светские хоровые коллективы, но также она звучит в исполнении церковных хоров.

Песня «Колокольный звон России» прозвучит в исполнении сводного хора и молодежного симфонического оркестра «Васильевский остров» детской музыкальной школы № 11, в которой больше полувека работала и творила Ж. Л. Металлиди.

Звучит произведение Ж. Л. Металлиди «Колокольный звон России» в исполнении сводного хора и молодежного симфонического оркестра «Васильевский остров» СПб ГБУ ДО «СПБ ДМШ № 11».

До новых встреч, друзья!

Отчетный концерт класса учащихся музыкального отделения «От барокко до наших дней»

Введение

Методическая разработка представляет собой сценарий отчетного концерта класса учащихся музыкального отделения детской школы искусств. Отчетный концерт класса – это значимое событие, которое демонстрирует достижения учащихся и способствует их всестороннему развитию. Для учащихся выступление в рамках концерта – это возможность показать свои навыки и закрепить их на практике, развить сценическую свободу, повысить самооценку и мотивацию к дальнейшим занятиям. Для родителей концерт – это шанс увидеть успехи своих детей и осознать ценность музыкального образования, благодаря которому развиваются не только музыкальные способности, но и расширяется кругозор, улучшаются коммуникативные навыки и повышается мотивация к личностному росту.

Концерт «От барокко до наших дней» актуален для образования и культуры, поскольку позволяет познакомить аудиторию с различными музыкальными эпохами и стилями, проследить эволюцию музыкальных жанров от барокко до современности, понять взаимосвязь между разными эпохами и направлениями, углубить знания в области истории музыки и ее взаимосвязи с другими видами искусства (архитектурой, модой, литературой).

Цель методической разработки – демонстрация развития учащихся в процессе подготовки и проведения отчетного концерта, совершенствования их способности работать в команде и преодолевать сценический страх, показ того, как совместная деятельность влияет на музыкальные и личностные качества учащихся.

Задачи:

1) развивающие:

- развить музыкальные и творческие способности учащихся, любознательность и общий кругозор;
- улучшить навыки игры в ансамбле и концертмейстерской практики;
- развить умение интерпретировать музыкальные произведения и передавать их художественный образ;
- стимулировать любознательность и интерес к истории музыки.

2) воспитательные:

- приобщить учащихся к мировому и национальному культурному наследию;
- способствовать творческому и личностному развитию учащихся;
- воспитать у учащихся ответственность и чувство коллективизма.

3) обучающие:

- добиться уверенности и свободы на сцене;
- научить учащихся точно передавать стилистические особенности произведений разных эпох;
- сформировать у учащихся умение работать с разнообразным музыкальным материалом.

Методическая разработка предназначена для преподавателей детских школ искусств, которые планируют организовать отчетный концерт для своих учеников.

Она будет полезна как для педагогов предпрофессиональных, так и общеразвивающих программ, а также в качестве методического материала при проведении уроков, посвященных истории музыки и исполнительскому мастерству.

Посещение данного мероприятия будет полезно как для учащихся детской школы искусств, так и ученикам 1-8-х классов общеобразовательных школ.

Общая информация о мероприятии

Концерт «От барокко до наших дней» требовал тщательного подхода к формированию репертуара. Необходимо было подобрать произведения, которые не так часто звучат в рамках наших выступлений и при этом полностью соответствуют заявленной теме. Чтобы сделать мероприятие более увлекательным и познавательным для зрителей, мы с учениками решили сопроводить концерт презентацией. В презентации были представлены национальные костюмы и архитектурные достопримечательности стран, связанных с исполняемыми произведениями. Ученики активно участвовали в подготовке: искали информацию, выбирали стихотворения, а я занималась подбором изображений для презентации, следя за тем, чтобы подобранные материалы гармонично сочетались по стилю.

Подготовка к концерту была многообразной и включала в себя индивидуальные занятия, работу в ансамблях, сотрудничество с иллюстраторами и несколько репетиционных прогонов. Эти прогоны сыграли важную роль в воспитании у учащихся дисциплины, умения терпеливо ждать своего выхода на сцену, сдержанного поведения в зале и в то же время навыков уверенного и достойного выступления на сцене.

Программа концерта получилась насыщенной и разнообразной: в нее вошли произведения представителей эпохи барокко, классической и романтической музыки, а также сочинения современных композиторов. Ученики выступали как сольно, так и в составе ансамблей, кроме того, юные исполнители получили возможность выступить в роли концертмейстеров. Приглашенные иллюстраторы дополнили программу вокальными и инструментальными номерами.

Мероприятие состоялось в концертном зале детской школы искусств. В нем приняли участие ученики класса преподавателя Е. М. Кудрявцевой, ученики, осваивающие дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и «Хоровое пение», а также преподаватели и ученики-иллюстраторы. Среди зрителей присутствовали родители, родственники, друзья и одноклассники участников, а также другие ученики и педагоги детской школы искусств.

Для проведения концерта было использовано следующее оборудование:

- музыкальные инструменты (два рояля, цифровое фортепиано, флейта, виолончель);
- банкетки, стулья и подставки;
- канделябры со свечами;
- компьютер и экран для демонстрации презентации (приложение 1).

Сценарий отчетного концерта учащихся класса преподавателя Кудрявцевой Е. М. «От барокко до наших дней»

Ведущая: Кудрявцева Е. М.

В зале погашен свет, зажжены свечи (демонстрация слайда 1 презентации).

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем отчетном концерте класса. Как вы поняли по названию концерта, сегодня речь пойдет о разных эпохах. Итак, XVII в. (1600-1750 гг.), **эпоха барокко** (*демонстрация слайда 2 презентации*). Барокко в переводе с итальянского означает «причудливый», «странный», «склонный к излишествам». Стил

эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI – начале XVII вв. в итальянских городах Рима, Венеции, Флоренции.

Фоном звучит «Двухголосная инвенция соль-минор» И. С. Баха в исполнении Никиты Г. (цифровое фортепиано, регистр «орган»).

Ведущая: Архитектура барокко выделяется пышностью декора, лепных украшений (*демонстрация слайда 3 презентации*). Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах (*демонстрация слайда 4 презентации*). В России барокко появляется в XVIII в. в эпоху правления Петра I. Именно в этот период в Санкт-Петербурге получает развитие так называемое «петровское барокко» (*демонстрация слайда 5 презентации*).

Одежда этой эпохи очень красочна и живописна. Мужчины носили украшенные кружевами белые сорочки, камзол и галстуки в виде огромных бантов (*демонстрация слайда 7 презентации*). Узкие панталоны доходили до икр, где завязывались лентами (*демонстрация слайда 8 презентации*). На ноги надевали чулки с узорами, туфли на каблуках с бантами. Мужчины ходили в париках, которые пудрили. Женские костюмы отличались широкими юбками, пышными рукавами.

Музыка эпохи барокко зародилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала эпохе классицизма. Представители этого этапа всем известны: Антонио Вивальди, Иоганн Себастьян Бах, Доменико Скарлатти, Георг Фридрих Гендель. Барочная музыка стремилась к более высокому уровню эмоциональной наполненности, чем музыка Ренессанса. Сочинения барокко часто описывали какую-то одну, конкретную эмоцию (ликование, печаль, набожность и пр.)

Основной музыкальный инструмент – орган (*демонстрация слайдов 9-10 презентации*). Орган – это духовой клавишный инструмент, его возраст составляет 28 веков. Орган называют «королем инструментов». Музыканты барокко стремились вызвать у слушателя сильные эмоциональные переживания – для этого более всего подходил орган, так как грандиозность его звучания не имеет равных.

Трое великих мастеров барокко родились в 1685 г. Это И. С. Бах, Д. Скарлатти и Г. Ф. Гендель. Однажды во дворце кардинала Оттобони в Риме проходили соревнования исполнителей на инструментах. Великолепный клавесинист (*демонстрация слайда 11 презентации*). Скарлатти был признан лучше Генделя в игре на клавесине (*демонстрация слайда 12 презентации*), но хуже в игре на органе. Всю оставшуюся жизнь Скарлатти с благоговением говорил о мастерстве Генделя-органиста. (*демонстрация слайда 13 презентации*).

Звучит «Ария» Д. Скарлатти в исполнении Елизаветы К. (цифровое фортепиано, регистр «орган»).

Ведущая: Высшим выражением эпохи барокко в области музыки считают музыку И. С. Баха (*демонстрация слайда 14 презентации*), великого немецкого композитора. Прошло уже более двухсот пятидесяти лет со дня смерти Баха, а интерес к его музыке все возрастает.

«Мне дорог Бах...

Ну как бы вам сказать,

Не то чтоб нынче музыки не стало,

Но вот такого чистого кристалла

Еще нам не являлась благодать».

(Н. Н. Ушаков «Иоганн Себастьян Бах», 1967 г.)

Звучит «Полонез соль-минор» И. С. Баха в исполнении Дианы Ф. (цифровое фортепиано, регистр «клавесин») (демонстрация слайдов 15-16 презентации).

Ведущая: Сейчас прозвучит еще одно произведение И. С. Баха – «Танец французского происхождения». В старину на вечеринках люди любили

демонстрировать свои профессии в танцах. Французские дровосеки не были исключением. В качестве танцевальных па они демонстрировали особый тип прыжков, помогавшим им уминать хворост. Их танец называли бурре. Танец возник в XVI в. как народный танец, его танцевали в деревянных башмаках – сабо (*демонстрация слайда 17 презентации*). В XVII в. бурре стал придворным танцем.

Звучит «Бурре» И. С. Баха в исполнении Арсения Е. (демонстрация слайдов 18-19 презентации).

Ведущая: А мы с вами перемещаемся в следующую эпоху – эпоху **классицизма** (*демонстрация слайда 20 презентации*), что означает «образцовый» (*демонстрация слайдов 21-22 презентации*). Ясные гармонии, строгие формы, уравновешенные чувства.

Архитектуре эпохи классицизма характерны многочисленные колонны, строгая организованность.

Женский костюм эпохи классицизма: (*Демонстрация слайдов 23 презентации*) юбка, которая драпируется не по бокам, а сзади, такую юбку называют турнюр. Платья начинают подпоясывать поясом чуть выше талии. Волосы начинают завивать в локоны, в моду входят шляпы.

Мужской костюм эпохи классицизма (*Демонстрация слайда 24 презентации*) выглядел так: вместо кафтана – фрак. Манжеты на рубашках становятся уже. Обувью служили башмаки с большой металлической пряжкой. Волосы теперь зачесываются назад и собираются на затылке в пучок. Также в моду входят шляпы, галстуки.

Основные музыкальные жанры – опера, соната, симфония. В эпоху классицизма появились первые публичные концерты. Общественным развлечением для людей являлись балы. Одним из самых распространенных и популярных танцев на балу был менуэт (*демонстрация 25 презентации*).

«В партитурах нотных сложных
Вечно путались кларнеты,
Всевозможные вельможи
Замирали в менуэтах.

В канделябрах меркли свечи,
Лили звуки клавесины.
В старом замке каждый вечер
Свечи грустные носили».

(Л. Рубальская «Минуэт». Фрагмент)

(демонстрация слайда 26 презентации).

Звучит «Менуэт ре-минор» Л. А. Моцарта в исполнении Марии К. (демонстрация слайдов 27-29 презентации).

Ведущая: Высшим достижением эпохи классицизма в музыке стало творчество Франца Йозефа Гайдна, Вольфганга Амодея Моцарта, Людвиг ван Бетховена (*демонстрация слайда 30 презентации*). Венские классики вошли в мировую историю музыки как крупнейшие реформаторы музыкального жанра. Их сочинения заложили основу того, что в наше время принято считать классической музыкой.

Сценка «Гайдн и Моцарт»

Участники: Никита Г. и Владимир Ф.

Ведущая: Они вместе бродили, стараясь отодвинуть час разлуки (*демонстрация слайда 31 презентации*). Потом друзья завернули в маленькое кафе и уселись в уголке, стараясь остаться незамеченными. Гайдн был в приподнятом настроении.

Гайдн: Наконец-то я свободен! Могу ехать куда вздумается, делать, что вздумается... Тридцать лет я прислуживал, а теперь сам себе хозяин. Пенсия Эстергази позволяет жить безбедно. А каковы Ваши планы, Вольфганг? Если Вам не хватает денег на поездку, я готов поделиться – мои потребности очень скромны. И я получаю предложения со всех сторон – это так чудесно.

Ведущая: «А у меня их вовсе нет», – с горечью подумал Моцарт – «В чем я провинился? Почему так немилостива судьба? Я не считаю себя выше Гайдна. Но разве я ниже?». А вслух сказал:

Моцарт: Вы заслужили, папа Йосиф, это уважение и восхищение, эти предложения. Хорошо быть музыкантом и знать, что в тебе нуждаются!

Ведущая: Это была последняя в жизни встреча Гайдна с Моцартом. Гайдну тогда было 58 лет, Моцарту – 34.

«Ах, старый Гайдн,
Я так хочу,
Опять зажечь
Твою свечу,
Чтоб продолжалось волшебство
И не кончалось...
А свечи, словно звуков ряд,
Вновь зажигались все подряд,
И чтобы снова музыка звучала!»

Звучит «Менуэт Соль-мажор» Й. Гайдна в исполнении Елены Е. (демонстрация слайдов 32-34 презентации).

Ведущая: А сейчас мы с вами переместимся в **эпоху романтизма (XIX в.)**. Романтизм от слова роман – «*странное*», «*фантастическое*» (*демонстрация слайдов 35-36 презентации*). Посмотрите на здания этой эпох – вместо простоты архитектурной формы классицизма, романтизм предлагает сложный силуэт, богатство форм, свободу.

Мужской костюм состоит из рубашки более прилегающей (*демонстрация слайда 37 презентации*), со стоячим воротником, жилета (ярких или контрастных цветов), галстука длинных брюк (светлых тонов), узких туфель и цилиндра. Верхней одеждой служило пальто или длинный плащ.

Женская мода (*демонстрация слайдов 38-39 презентации*): талия у платьев спускается на свое естественное место, рукава расширяются. Возвращается корсет. Изменились и дамские прически, они стали более сложными. Туфли носили без каблуков или на очень низком каблуке. Обязательным дополнением дамского костюма были перчатки, зонтик, веер.

Композиторы-романтики старались с помощью музыкальных средств выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Музыкальные произведения, относящиеся к романтизму, воспринимаются слушателями как более пылкие и эмоционально выразительные. Яркие представители эпохи романтизма в музыке: Фридерик Шопен, Эдвард Григ, Камиль Сен-Санс, Роберт Шуман, Петр Ильич Чайковский, Михаил Иванович Глинка, Джон Фильд.

Дж. Фильд – ученик Муцио Клементи (1782-1837 гг.) (*демонстрация слайда 40 презентации*). Фильд стал основоположником нового музыкального жанра – ноктюрна, жанра, в котором чувство и мелодия обладают верховной властью».

Звучит «Ноктюрн Си-бемоль мажор» Дж. Фильда в исполнении Илоны Б. (демонстрация слайдов 41-43 презентации).

Ведущая: Ведущим жанром романтической музыки, связанным с бытовыми традициями, стала песня (романс). В 1840 г. в «Литературной газете» было впервые

напечатано стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «И скучно, и грустно...». Оно было написано очень простым языком, без малейших намеков на эпитеты. Проникновенные слова об одиночестве, полные безысходности, трагизма, отчаяния и беспросветной потери всех надежд, получили такой отклик в душах читателей, что стихотворение сразу приобрело известность. Уже после смерти великого поэта эти строчки положили на музыку многие композиторы, но самую большую известность приобрела мелодия, созданная Александром Львовичем Гурилевым (*демонстрация слайда 44 презентации*) А. Л. Гурилев был учеником Дж. Фильда.

Звучит муз. А. Л. Гурилева, сл. М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно...».
На сцене Кузовкова Е. В., концертмейстер – Анастасия А. (демонстрация слайда 45 презентации).

Ведущая: П. И. Чайковский – русский композитор, (*демонстрация слайда 46 презентации*), считающийся одним из величайших композиторов в истории музыки. Автор более восьмидесяти произведений, в том числе десяти опер и трех балетов. Его произведения представляют чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру. Чайковский очень любил детей, мог часами с ними возиться, играть. Свой детский альбом П. И. Чайковский написал для любимого племянника Володи Давыдова. Сейчас прозвучит пьеса из этого альбома.

Звучит «Старинная французская песенка» П. И. Чайковского в исполнении Георгия А. (демонстрация слайда 47 презентации).

Ведущая: Анатолий Константинович Лядов – выдающийся русский композитор России на рубеже XIX и XX столетий (*демонстрация слайда 48 презентации*). Он внес немалый вклад в развитие русской музыки. Именно А. К. Лядов первым утвердил в русской музыке жанр прелюдии.

Звучит «Прелюдия» А. К. Лядова в исполнении Кузовковой Е. В., концертмейстер – Софья С.

Ведущая: Сейчас прозвучит еще одна прелюдия именитого русского композитора, Александра Тихоновича Гречанинова (*демонстрация слайда 49 презентации*). Творчество Гречанинова относят к переходному этапу в истории русской музыки. Его ранние сочинения принадлежат романтической традиции, а в поздних произведениях проявляется влияние Игоря Федоровича Стравинского и Сергея Сергеевича Прокофьева.

Звучит «Прелюдия» А. Т. Гречанинова в исполнении Владимира Ф. (демонстрация слайда 50 презентации).

Ведущая: Рейнгольд Глиэр – один из последних представителей русской классической школы. Искренность и благородство стиля придают его музыке неувядаемую свежесть и привлекательность. «Передавать свои мрачные настроения в музыке считаю преступлением», – говорил композитор.

Звучит «Ариэтта» Р. Глиэра в исполнении Никиты Г.

Ведущая: Следующий одаренный музыкант конца XIX – начала XX в. (*демонстрация слайда 51 презентации*) был известен как автор целого ряда фортепианных пьес для детей и юношества. В частности, большую популярность завоевал его цикл фортепианных миниатюр «Бирюльки».

Звучит «Этюд» С. Майкапара в исполнении Евы П.

Ведущая: Как я уже говорила, в то время была очень популярна форма романса. В XX в. она перешла в инструментальную музыку. Такие романсы пишутся не только для фортепиано, но и для разных сольных инструментов с аккомпанементом. Послушаем «Романс» композитора Юрия Николаевича Должикова в исполнении Елизаветы Ш. (флейта) и Екатерины Ш. (фортепиано) (*демонстрация слайдов 52-54 презентации*). Еще один инструментальный романс для фортепиано

прозвучит в исполнении Анастасии Я. Михаил Павлович Зив «Романс» (*демонстрация слайдов 55-57 презентации*).

Ведущая: XX в. – время, когда технологии изменили мир. Музыка, как неотъемлемая часть человеческой жизни, также претерпела глобальные изменения. На смену романтизму пришло новое течение – **модернизм** (*демонстрация слайдов 58-59 презентации*).

Модернизм в музыке был в том, что впервые музыканты и слушатели поняли, что музыка не должна быть ограничена традиционными направлениями, а может быть совершенно различной и каждая имеет право на существование. Современные композиторы часто обращаются к созданию пьес-картинок, в названии которых уже раскрывается содержание.

Звучит «Прогулка» В. Ш. Азарашвили в исполнении Владислава Б. (*демонстрация слайдов 60-63 презентации*).

Ведущая: Мы сейчас услышим еще одну пьесу-картинку российского композитора.

Звучит «Весенний эскиз» В. В. Купревича в исполнении Екатерины Ш. (*демонстрация слайдов 64-67 презентации*).

Ведущая: В современном музыкальном мире широко известно имя Манфреда Шмитца, немецкого композитора и пианиста (*демонстрация слайда 68 презентации*). В нашей стране его имя стало популярным с появлением первого сборника с его произведениями.

Звучит «Оранжевые буги» М. Шмитца в исполнении Надежды К. и Кудрявцева Е. М. (*демонстрация слайдов 70-73 презентации*).

Ведущая: Экспромт – небольшое произведение, созданное в момент исполнения без подготовки. Композитор называет экспромтом ту пьесу, которую, импровизационно создав, он записал. Как правило экспромт отличается свободой музыкального развития, порывистостью.

И сердцем, и душою в строки вник,
Во мне и рифмы отозвались звонко;
Взволнованный, готов я в тот же миг
Осуществиться в искорке экспромта.

(Н. Бикметов «Строфа. Экспромты»)

Звучит «Экспромт для виолончели и фортепиано» А. Арутюняна в исполнении Кузовковой Е. В., концертмейстер – Анастасия Г. (*демонстрация слайда 74 презентации*).

Ведущая: Вальс из фильма Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» по мотивам повести Антона Павловича Чехова «Драма на охоте» признан «самым красивым вальсом о любви в мире». Самое популярное свое произведение композитор написал, импровизируя на съемочной площадке, за одну ночь. Вот уже много лет «Вальс о любви» Евгения Доги покоряет концертные залы мира.

Звучит «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» Е. Д. Доги. На сцене трио пианистов: Варвара Г., Никита Г., Илона Б. (*демонстрация слайдов 75-79 презентации*).

Ведущая: В заключении прозвучит «Менуэт» французского композитора, аранжировщика, дирижера Поля Мориа (*демонстрация слайда 80 презентации*). Оркестр под управлением П. Мориа был очень популярным в СССР, музыка в исполнении этого оркестра часто звучала на радио и телевидении. «Менуэт», который сейчас прозвучит, П. Мориа сочинил в 1975 г. в стиле барокко. Эта изысканная мелодия стала олицетворением его музыкального кредо.

Звучит «Менуэт» П. Мориа в исполнении квинтета: Никита Г, Екатерина Ш., Елизавета Ш., Илона Б., Анастасия Г. (демонстрация слайда 81 презентации).

Заключение

Отчетный концерт «От барокко до наших дней» стал ярким и запоминающимся событием, которое позволило продемонстрировать учащимся свои музыкальные достижения и познакомиться с разнообразием музыкальных стилей и эпох. Мероприятие способствовало развитию сценической свободы, уверенности в себе и творческого потенциала учащихся. Концерт укрепил чувство коллектива и взаимоподдержку в классе, а также привлек внимание родителей и других зрителей к миру музыки. Проведение таких концертов стимулирует интерес учащихся к обучению, помогает им лучше понять и полюбить музыку, а также осознать свою роль в сохранении и развитии культурного наследия.

Список литературы

1. Вэйс Д. Возвышенное и земное : роман о жизни Моцарта и его времени / Д. Вэйс ; автор послесловия и научный редактор И. Бэлза ; [перевод с английского Н. Ветошкиной и Э. Питерской]. – Москва : Прогресс, 1970. – 766 с.
2. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030700 Музыкальное образование / [Э. Б. Абдуллин и др.] ; под редакцией Г. М. Цыпина. – Москва : Academia, 2003. – 366 с.
3. От урока до концерта. Фортепианно-педагогический альманах. Выпуск 1. – Москва : Классика-XXI, 2009. – 80 с.
4. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г. М. Цыпин. – Москва : Музыка, 2011. – 124 с.

Приложение 1

Презентация концерта «От барокко до наших дней»

Доступ по ссылке:

<https://disk.yandex.ru/i/YCiQj-VC-qb0gQ>

Внеклассное занятие «Музыкальная копилка» как способ совершенствования исполнительского мастерства

Введение

Обучение фортепианной игре – сложный и многогранный процесс. Он включает в себя не только пианистическое, но и общее развитие учащихся. Закладывая творческие навыки, преподаватели проводят широкую воспитательную работу по нескольким основным направлениям: формированию эмоциональной сферы, совершенствованию мышления, воспитание воли и характера, эстетических вкусов и умения работать. Важное место в жизни детской музыкальной школы должны занимать классные собрания, на которых преподаватель может использовать эффективные формы коллективного воздействия на обучающегося. Тематика таких собраний разнообразна, к примеру, мной ежегодно проводятся классные часы «Музыкальная копилка», на которых ребята исполняют пьесы, разученные в прошлом учебном году, т. е. наряду с изучением нового повторяют старый репертуар.

Актуальность внеклассного занятия «Музыкальная копилка» заключается в том, что мероприятие дает возможность совершенствовать разные стороны начинающего музыканта. Это развитие, прежде всего, музыкальной памяти, умение обучающегося добиваться отточности пианистических навыков и техники исполнения на уже знакомых пьесах, а также умение исполнить пьесу цельно, в образе и характере, почувствовать себя артистом. На основе «музыкальных копилок» можно организовать сольный концерт учащегося. В моей практике учащиеся играли свой сольный концерт, в рамках которого звучали, в том числе произведения из уже накопленного репертуара (приложение 1).

Вместе с учащимися мы стремимся к тому, чтобы повторение не являлось простым повторением, а освещалось с новой точки зрения, чтобы углублялось понимание обучающимся повторяемого произведения. В целях раскрытия замысла композитора и понимания его стиля, нужно знать его художественные воззрения, эпоху, в которое было создано сочинение и т. п. Для этого музыкантам старшего возраста дается задание найти в интернете информацию о композиторе и исполняемой пьесе (исследовательская деятельность), в то время как дети младшего возраста делают рисунки, тем самым выражая свое внутреннее отношение к исполняемой музыке.

Внедрение данной методической разработки в образовательный процесс способствует повышению качества фортепианного обучения, расширению воспитательного пространства, активному участию учащихся в коллективной и сольной концертной деятельности, что является актуальным в современных условиях развития музыкального образования и воспитания.

План-конспект занятия

Тема мероприятия: «Музыкальная копилка».

Тип мероприятия: комбинированный (закрепление знаний, воспитание концертной выдержки).

Вид мероприятия: коллективный, лекционно-концертный.

Цель мероприятия – накопление опыта музыкального исполнительства, воспитание концертной выдержки, демонстрация на практике методов работы с

учащимися на занятиях по классу фортепиано, способствующих развитию музыкального мышления, самостоятельности, творческому подходу к повторяемому материалу и развитию мотивации к исполнительской деятельности, освоению пианистических навыков.

Задачи:

1) обучающие:

- проведение аналитической работы над произведением, связанной с его переосмыслением при повторном обращении к нему;
- развитие умения обобщать, связывая произведение с его стилистическими закономерностями;
- осмысление места и роли произведения в процессе конкретного урока или изучения конкретной темы, т. е. развитие навыков систематизации;
- развитие навыков использования технологий в области компьютера и интернета для накопления опыта музыкального исполнительства и расширения своего кругозора;
- приобретение исполнительских навыков.

2) развивающие:

- создание мотивации к получению знаний и навыков для достижения цели;
- развитие музыкальной памяти;
- развитие творческой активности;
- расширение музыкального кругозора.

3) воспитательные:

- формирование художественно-эстетического вкуса;
- воспитание устойчивого интереса к занятиям;
- воспитание любви к искусству;
- развитие мотивации к исполнительской деятельности;
- укрепление связи с преподавателем и родителями;
- воспитание самостоятельности;
- воспитание трудолюбия, самоконтроля исполнения.

Методы:

- метод повторения;
- метод сравнения, обобщения и сопоставления;
- словесный метод;
- иллюстративный метод;
- практический метод.

Методическая разработка «Музыкальная копилка» апробирована и на протяжении многих лет применяется в моей преподавательской практике. Работа представляет собой структурированный и обоснованный комплекс педагогических приемов, ориентированных на целенаправленное развитие музыкального творчества и слухового восприятия учащихся. В ходе практического применения методическая разработка подтвердила свою эффективность как инструмент повышения качества музыкального образования.

План внеклассного мероприятия составлен на основе анализа и результатов, полученных в ходе реализации мероприятия в 2022 г., что обеспечивает преемственность и учет накопленного педагогического опыта.

План мероприятия:

1. Сообщение преподавателя о важности повторений музыкальных произведений как условия освоения исполнительского репертуара обучающихся.
2. Концертное исполнение выученных пьес учениками класса.
3. Представление учениками старшего возраста информации о композиторе и исполняемой музыке.

4. Демонстрация учениками младшего возраста своих рисунков, служащих иллюстрациями к исполняемой музыке.

Дидактический материал:

- портреты композиторов;
- детские рисунки.

Оборудование:

- фортепиано;
- стулья.

Аудитория: учащиеся детской музыкальной школы, родители (законные представители) учащихся, преподаватели.

Используемый музыкальный материал:

1. Русская народная песня «Василек».
2. Украинский народный танец «Казачок».
3. Анна Даниловна Артоболевская «Вальс собачек».
4. Чешская народная песня «Аннушка».
5. Евгений Михайлович Ботяров «Танец».
6. Карл Рейнеке «Сонатина».
7. Самуил Моисеевич Майкапар «Детская пьеса» («Дождик»).
8. Роберт Шуман «Смелый наездник».
9. Георгий Васильевич Свиридов «Парень с гармошкой».
10. Эдвард Григ «Кобольд».
11. Людвиг ван Бетховен «Багатель».
12. Людвиг ван Бетховен «К Элизе».
13. Манфред Шмитц «Буги-вуги».

Класс: подготовительный (3-й, 4-й, 6-й, 8-й класс).

Ход классного часа:

Преподаватель: Добрый день уважаемые учителя, ученики и родители! Мы приветствуем вас на классном часе моих учеников фортепианного отделения, который называется «Музыкальная копилка».

Что можно накопить? Накопить можно богатство в виде денег и осуществить какую-то свою материальную мечту, но это не всегда приносит желаемую радость и может быстро исчезнуть. А вот такие культурные ценности как музыкальное исполнительство остаются с человеком навсегда и возвышают его в обществе. Но очень часто бывает, что дети, которые учатся в музыкальной школе или уже закончили ее, на предложение что-нибудь сыграть на музыкальном инструменте отвечают отказом. Оказавшись где-либо в гостях, где есть музыкальный инструмент, они не могут выполнить эту просьбу, т. к. новые произведения еще не выучили, а старые уже забыли.

Для того, чтобы ученик мог во время учебы и после нее исполнить что-то для публики и для себя, мы проводим внеклассное мероприятие так называемой «Музыкальной копилки», которая является необыкновенно полезным способом накопления репертуара. На основе таких «музыкальных копилок» можно организовать сольный концерт – мои ученики играли сольный концерт из 12-15 произведений, в том числе из накопленного репертуара.

Все ученики не только исполняют свои произведения, но и демонстрируют свою самостоятельную работу в дополнительном нахождении информации по композитору и пьесе. Старшие учащиеся расскажут об эпохе и стиле того времени, интересные факты из жизни музыкантов и истории создания музыкальных произведений, воспользовавшись знаниями из интернета. Младшие учащиеся покажут свои рисунки, тем самым выразив свое внутреннее отношение к исполняемой музыке.

Все произведения, которые вы сегодня услышите, изучались в прошлом учебном году. Сами учащиеся решили, какие произведения они будут повторять и исполнять сегодня.

Выступления учащихся и комментарии преподавателя.

Ученик подготовительного класса Демидов И. сыграл три пьсы: русскую народную песню «Василек», «Вальс собачек» **А. Д. Артоболевской (1905-1988 гг.)** и украинский танец «Казачок», представив к ним свои рисунки. Своим исполнением он продемонстрировал, что репертуарный «багаж» начинает формироваться уже в процессе начального обучения на музыкальном инструменте.

Ученица 3-го класса Емельянова М. исполнила чешскую народную песню «Аннушка». Перед игрой она очень выразительно прочитала стихи к этой музыке и сыграла в том же настроении. Мало кто знает, что у этой популярной в детской инструментальной музыке пьсы есть перевод слов. Так же ученица поведала о том, что на чешском языке музыкальное искусство называется «гудба» и это слово происходит от славянского слова «гудеть», «играть» (на музыкальных инструментах).

Ученица 3-го класса Карымова К. в исполненной ею пьесе **Е. М. Ботярова (1935-2010 гг.)** «Танец» услышала образ зверят - зайцев и медведя.

Ученица 4-го класса Попова С. включила в свою «музыкальную копилку» сложный жанр в музыке – «Сонатину» **К. Рейнеке (1824-1910 гг.)** - немецкого композитора и дирижера. Она объяснила значение слова «сонатина», которое происходит от итальянского слова «соната», что переводится как «звучать». «Сонатина» меньше по объему и сложности чем «соната».

Ученица 4-го класса Разуева В. выразительно исполнила пьесу **С. М. Майкапара (1867-1938 гг.)**, у которой есть два названия «Детская пьеса» и «Дождик». Она представила портрет композитора и рисунок к исполняемой музыке. С. М. Майкапар родился в Херсоне (Крым), а умер в городе Ленинграде. Он был основателем музыкальной школы в городе Твери. Его вклад в создание музыки для детей значителен: им написано свыше двухсот пьес, большинство их которых ныне входит в учебный репертуар начинающих пианистов («Бирюльки»). Они написаны на доступном юным исполнителям и, вместе с тем, высокохудожественном музыкальном языке.

Ученица 5-го класса Щербакова С. ярко представила «портрет» всадника в пьесе **Р. Шумана (1810-1856 гг.)** «Смелый наездник» из «Альбома для юношества». Композитор в этой музыке передал характерный ритм скачки. Ученица представила биографию композитора: слушатели узнали, что Р. Шуман прожил всего 46 лет и жизнь его была трагична, но имя композитора вошло в историю и стало достоянием мировой музыкальной культуры.

Ученик 6-го класса Кометиани К. бойко сыграл озорную, похожую на русскую частушку пьесу **Г. В. Свиридова (1915-1998 гг.)** «Парень с гармошкой» из «Альбома пьес для детей». Из биографии композитора присутствующие узнали, что первым его инструментом была балалайка, на котором он сочинял свои мелодии. Его музыку к фильму «Метель» полюбили многие. Григорий Васильевич любил свой край, родную землю и отразил это в своих произведениях.

Ученик 6-го класса Позолотин Е. виртуозно, эмоционально образно, на профессиональном уровне исполнил пьесу норвежского композитора **Э. Грига (1843-1907 гг.)** «Кобольд». Он кратко представил его творчество, среди которых свыше ста семидесяти пьес для фортепиано, норвежских танцев и песен. Ученик нашел информацию в интернете про кобольда, сказочного героя, о котором знает не каждый. *Кобольды* – это обитатели горных шахт, которые обладают очень вредным и злым нравом. Главное их развлечение – издевательство над шахтерами. Они с особым злорадством устраивают завалы и камнепады, оставляя работников шахт в полной темноте, задувая их светильники. Интересен тот факт, что камень

«кобальт» назван так в честь этих несносных существ. Подобные сказочные существа встречаются и в русском фольклоре – это домовые, лешие, кикиморы, водяные, русалки.

Ученики 8-го класса Демидов Д. и Васьков А. представили слушателям «Багатели» **Л. ван Бетховена (1770-1827 гг.)**. Имя этого композитора известно каждому. Именно в те трагические дни, когда он узнал о своей неизлечимой глухоте он написал письмо, которое впоследствии будет названо *«хайлигеништадским завещанием»*, именно в эти годы он создаст свои самые известные произведения. **Демидов Д.** рассказал, что *«багатель»* – это маленькая безделушка, т. е. небольшая легкая в исполнении пьеса, главным образом для фортепиано. Эта пьеса прочно «осела» в музыкальной копилке этого ученика. Она явилась музыкальной иллюстрацией в концерте-лекции, посвященном творчеству этого композитора, и стала частью его выпускной программы по специальности. Ученик исполнил ее изящно и музыкально. Васьков А. подробно рассказал об исследованиях одного из самых известных шедевров фортепианной мировой музыки, которая входит в обязательную программу произведений в музыкальных школах всего мира. По жанру – это тоже багатель. Данное произведение не было известно при жизни Л. ван Бетховена и было обнаружено только через сорок лет после его смерти, а личность Элизы достоверно не установлена. Существуют три версии, какой женщине мог Бетховен посвятить прекрасное бессмертное произведение. Но все гипотезы остаются под вопросом. Аркадию в пьесе «К Элизе» Л. Бетховена удалось передать трепетность и нежность чувств, которые заложил композитор в своем творении.

В заключении классного концерта Позолотин Е. и Кометиани К. зажигательно исполнили в четыре руки джазовую музыку М. Шмитца (**1939-2014 гг.**) «Танцем буги». Егор представил портрет немецкого композитора, пианиста, аранжировщика и музыкального педагога М. Шмитца и рассказал, что *«буги-вуги»* – это фортепианный стиль, который был назван и возник в 1910-е гг. в США.

Домашнее задание: детям старшего возраста – составить отзыв на самое понравившееся исполнение, а детям младшего возраста – сделать рисунки к лучшим, по их мнению, выступлениям. Родителям также дается задание: составить отзыв о классном часе и поделиться своим мнением о том, чем полезно это мероприятие для детей.

Анализ мероприятия

Главная цель была достигнута. Творческая атмосфера классного часа вызвала у детей желание действовать искренне и непринужденно. Учащиеся грамотно и с интересом исполнили уже выученные пьесы. Многие произведения прозвучали по-новому по сравнению с прошлым годом, было заметно совершенствование пианистических навыков и техники. Значение такой формы работы очень велико – накопление репертуара дает возможность решать многие педагогические и методические задачи.

Заключение

Методическая разработка «Музыкальная копилка» представляет собой эффективный инструмент в системе обучения фортепианной игре, который комплексно способствует развитию пианистических навыков, музыкальной памяти и творческого мышления учащихся. Использование данного подхода позволяет не просто повторять изученный репертуар, а переосмысливать и углубленно изучать музыкальные произведения, что формирует у учащихся глубокое понимание музыкального стиля, характера и замысла композиторов. Введение элементов исследовательской деятельности и творческого выражения способствует формированию самостоятельности, мотивации к изучению музыки, развитию эстетического вкуса и эмоциональной сферы учеников. Коллективная форма занятий, такие как классные часы и концерты, усиливает социальное взаимодействие, воспитывает

концертную выдержку и укрепляет сотрудничество между преподавателем, учениками и их родителями. Таким образом, «Музыкальная копилка» способствует повышению не только профессионального уровня исполнителей, но и многогранному развитию личности, что актуально и необходимо для современного музыкального образования. Данная методика расширяет воспитательное пространство детской музыкальной школы и обеспечивает систематичное совершенствование исполнительского мастерства, что делает ее ценным ресурсом для преподавателей и учащихся.

Список литературы

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано : учебное пособие для музыкальных вузов и училищ / А. Д. Алексеев. – Москва : Музыка, 1978. – 288 с.
2. Коган Г. М. У врат мастерства / Г. М. Коган. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 133 с. – (Секреты фортепианного мастерства).
3. Крюков В. В. Музыкальная педагогика / В. В. Крюков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 288 с.
4. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры : записки педагога / Г. Г. Нейгауз ; послесловие Я. И. Мильштейна. – Москва : Музгиз, 1953. – 239 с.
5. Савшинский С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. И. Савшинский – Москва : Классика-XXI, 2004. – 192 с. – (Секреты фортепианного мастерства).
6. Смирнов А. А. Психология запоминания / А. А. Смирнов. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1948. – 328 с.
7. Токина Н. Н. Вопросы психологии музыкально-исполнительского творчества / Н. Н. Токина. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1972. – 33 с.
8. Баринаева М. Ю. Культурно-просветительская деятельность, как основа эстетического развития личности обучающегося, повышения уровня исполнительского мастерства и сохранения традиций национальной исполнительской школы / М. Ю. Баринаева. – Текст : электронный // Всероссийская научно-практическая конференция «Исполнительское мастерство: лучшие теории и практики» : сборник материалов. / под редакцией Т. А. Алмаевой. – Сызрань, 2024. – С. 11-17. - URL: https://szzr-coll-isk.ru/abitur/Сборник%20конференции%2020241111_compressed.pdf (дата обращения: 11.02.2026).

Приложение 1

Материалы по результатам реализации внеклассных занятий «Музыкальная копилка»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/d/MW7RzAoknZfoXQ>

**Номинация «Методическая разработка по применению и/или разработке
электронных образовательных ресурсов»**

*Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования
Нижнеудинская детская художественная школа
Колентионюк Андрей Олегович,
преподаватель*

**Разработка игры в рамках изучения предмета
«История изобразительного искусства»: «Своя игра»**

Введение

Современное дополнительное образование ориентировано на развитие личности ребенка, формирование творческого мышления, художественного вкуса и познавательного интереса к культурному наследию. Игровые технологии становятся эффективным инструментом активизации познавательной деятельности учащихся, особенно при изучении истории искусства.

Методическая разработка интеллектуальной игры «Своя игра. История изобразительного искусства» предназначена для проведения занятий с учащимися детских художественных школ, творческих объединений и кружков эстетической направленности. Она направлена на закрепление знаний о выдающихся художниках, скульпторах, архитекторах, стилях и жанрах искусства в занимательной интерактивной форме.

Раздел 1. Применение игровой технологии при изучении учебного предмета «История изобразительного искусства»

Современная система дополнительного образования ориентирована на личностно-ориентированный подход, обеспечивающий развитие индивидуальных способностей, творческого и познавательного потенциала учащихся. В этой связи особое значение приобретают интерактивные и игровые технологии, позволяющие активизировать познавательную деятельность учащихся и повысить их интерес к изучаемому материалу.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» традиционно воспринимается как теоретическая дисциплина, требующая запоминания большого объема информации о художниках, направлениях, стилях и произведениях искусства. Однако сухое изложение историко-художественного материала часто приводит к снижению мотивации, особенно у детей среднего школьного возраста. Поэтому использование игровых технологий становится эффективным инструментом актуализации познавательной активности и формирования устойчивого интереса к искусству.

По мнению исследователей, таких как Лев Семенович Выготский, Даниил Борисович Эльконин и Алексей Николаевич Леонтьев, игровая деятельность выступает естественной формой обучения, в которой реализуются основные психолого-педагогические механизмы развития личности – мотивация, самоутверждение, взаимодействие, эмоциональная вовлеченность. Игра создает ситуацию успеха, в которой учащийся не только демонстрирует знания, но и испытывает эмоциональное удовлетворение от процесса их применения.

Применение игровых форм при изучении истории изобразительного искусства обеспечивает:

- повышение уровня усвоения знаний за счет включения учащихся в активную деятельность;
- развитие аналитического и ассоциативного мышления при сопоставлении фактов, стилей и направлений;

– формирование навыков командного взаимодействия и коммуникативных умений;

– воспитание художественного вкуса и ценностного отношения к культурному наследию.

Одной из эффективных форм игровой технологии является интеллектуально-познавательная игра «Своя игра. История искусства», адаптированная под образовательные задачи детской художественной школы. В ней реализуется принцип соревновательности, объединенный с познавательным интересом и творческим подходом. В процессе игры учащиеся закрепляют знания о выдающихся мастерах живописи, скульптуры и архитектуры, а также узнают особенности художественных направлений и жанров.

Важным результатом внедрения данной технологии является не только повышение познавательной активности, но и развитие метапредметных компетенций – умения анализировать, аргументировать, сравнивать, находить причинно-следственные связи. Кроме того, игровая форма способствует социализации учащихся, формированию уверенности, коммуникативных навыков, культуры дискуссии и поддержки товарищей.

Таким образом, применение игровой технологии в обучении истории изобразительного искусства обеспечивает целостный образовательный эффект: сочетание познавательного, воспитательного и развивающего компонентов. Игра становится не только методом обучения, но и средством формирования личности, способной к восприятию, анализу и эмоциональному переживанию произведений искусства.

Раздел 2. Методическая основа игры «Своя игра. История изобразительного искусства»

Цель занятия – расширить и углубить знания учащихся о мировом и отечественном искусстве, способствовать развитию художественного кругозора, логического и творческого мышления.

Задачи:

1) закрепить знания об основных направлениях, жанрах и стилях изобразительного искусства;

2) развивать интерес к истории искусства и творчеству выдающихся мастеров;

3) формировать навыки командного взаимодействия и соревновательного духа;

4) воспитывать уважение к культурным ценностям и национальному художественному наследию.

Форма проведения занятия: интеллектуально-познавательная игра.

Возраст участников: 12–17 лет.

Количество участников: 9-15 чел. (3 команды по 3-5 чел.).

Продолжительность: 40-60 мин.

Место проведения: учебный кабинет, актовый или выставочный зал.

Оборудование:

– мультимедийная презентация «Своя игра. История искусства» (приложение 1);

– экран и проектор/интерактивная доска;

– карточки с номерами вопросов;

– жетоны или баллы для подсчета результатов;

– призы для победителей.

Методы:

– игровые технологии;

– элементы викторины и соревнования;

– визуальное сопровождение (репродукции, изображения памятников).

Ход проведения игры:

1. Вступительное слово ведущего: приветствие команд, объяснение правил игры, настрой на дружеское соревнование.

2. Основной этап: на экране – поле игры с разделами (согласно презентации): «Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Жанры и направления», «Великие мастера». Каждая команда выбирает вопрос определенной сложности (стоимость от 10 до 50 баллов).

3. Интерактивный момент «Что скрыто за черным квадратом?»: команды должны угадать автора или название картины, открывая фрагменты изображения.

4. Финальный раунд – один сложный вопрос, на который команды делают ставку баллов.

5. Подведение итогов, определение победителей, обсуждение впечатлений.

Содержание вопросов по темам

Раздел «Живопись»: Казимир Северинович Малевич «Черный квадрат»; Илья Ефимович Репин «Бурлаки на Волге»; Иван Иванович Шишкин «Утро в сосновом бору»; Сандро Боттичелли «Рождение Венеры»; Эдвард Мунк – «Крик».

Раздел «Скульптура»: Микеланджело «Давид»; Огюст Роден «Мыслитель».

Раздел «Архитектура»: Собор Парижской Богоматери (готика); Колизей (Рим); фестон – украшение в виде гирлянды.

Раздел «Жанры и направления»: автопортрет; батальный жанр; барокко; кубизм; реализм.

Раздел «Великие мастера»: Леонардо да Винчи; Ян Вермеер; Энди Уорхол.

Критерии оценивания:

- правильный ответ (+10-50 баллов);
- активность и быстрота реакции (+5 баллов);
- нарушение правил (подсказка, шум) (-5 баллов);
- творческое объяснение (+5 баллов).

Раздел 3. Апробация и результат

Применение игровой технологии позволило значительно повысить уровень мотивации учащихся и сделать процесс изучения истории искусства более наглядным и эмоционально насыщенным.

Дети продемонстрировали способность использовать знания в новых условиях, сравнивать художественные стили и направления, высказывать собственное мнение о произведениях искусства.

В ходе рефлексии учащиеся отметили, что игра помогла им понять взаимосвязь между разными видами искусства, а также запомнить сложные понятия («батальный жанр», «кубизм», «барокко») благодаря визуальной и эмоциональной составляющей урока.

Педагоги отметили, что использование игры требует тщательной подготовки и методического сопровождения, однако ее педагогическая отдача оправдывает временные затраты: дети становятся активными участниками образовательного процесса, а не пассивными слушателями.

Результаты апробации подтверждают эффективность использования игровой технологии при изучении истории изобразительного искусства в условиях дополнительного образования. Игра способствует не только закреплению знаний, но и развитию личностных качеств, учащихся – любознательности, уверенности, ответственности, способности к сотрудничеству и рефлексии.

Заключение

Таким образом, использование игровых технологий в преподавании истории изобразительного искусства является не просто дополнительным приемом активизации внимания учащихся, а эффективным педагогическим инструментом,

обеспечивающим комплексное развитие личности ребенка в условиях современного образовательного процесса.

Игра, являясь естественной формой деятельности для детей и подростков, создает эмоционально комфортную и психологически безопасную среду, в которой учащиеся раскрывают свой потенциал, проявляют инициативу, стремятся к самовыражению и самоутверждению. Включение игровых элементов в структуру учебного занятия позволяет не только оживить подачу теоретического материала, но и превратить процесс познания в увлекательное путешествие по страницам мировой культуры и художественного наследия.

Особую значимость игровой подход приобретает в контексте обучения изобразительному искусству, где знание фактов, имен и дат должно сочетаться с развитием эстетического восприятия, художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. Интеллектуальные игры, такие как «Своя игра. История изобразительного искусства», позволяют учащимся в игровой форме закреплять и систематизировать полученные знания, активно использовать их в новых ситуациях, что способствует более прочному усвоению учебного материала.

Игра стимулирует межпредметные связи: участники обращаются к истории, литературе, мифологии и философии, что способствует формированию целостного представления о культуре как многомерном явлении. Важно и то, что игровые методы развивают коммуникативную компетентность учащихся, учат работать в команде, принимать решения, распределять роли и нести ответственность за результат совместной деятельности.

Результаты педагогической практики подтверждают - использование игровых технологий в обучении повышает мотивацию учащихся, уровень познавательной активности и степень самостоятельности, способствует развитию критического и образного мышления, улучшает память и внимание. Уроки, включающие элементы игры, запоминаются лучше, вызывают положительные эмоции и формируют устойчивое желание изучать предмет.

Таким образом, игра как педагогическая технология в дополнительном образовании художественной направленности выполняет интегративную функцию, соединяя обучение, воспитание и развитие личности. Она становится неотъемлемой частью современного образовательного процесса, отражая требования Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, национальных проектов «Молодежь и дети», «Культура» и «Образование».

Перспективным направлением дальнейшей работы является систематизация и методическая разработка различных форм игровых практик – от интеллектуальных викторин и квестов до проектных и ролевых игр, позволяющих выстраивать индивидуальные образовательные маршруты учащихся и формировать у них осознанное отношение к культурным ценностям, эстетическим идеалам и историческому наследию человечества.

Список литературы

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ (с изменениями на 12 октября 2025) [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года].
2. Стратегия развития дополнительного образования детей до 2030 года [утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 678-р от 31 марта 2022 года].
3. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – Санкт-Петербург, 2010.
4. Малахов В. П. История искусства: от древности до современности / В. П. Малахов. – Москва, 2019.

Мультимедийная презентация «Своя игра. История искусства»

Доступ по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/jWlPgPiA6HiI0Q>

Сборник методических разработок победителей Регионального конкурса методических разработок педагогических работников детских школ искусств по видам искусств Иркутской области

Методический сборник

Авторы-составители: Пинтаева Т.В.,
Потапова С.М.,
Пучкова С.А.

Подписано в печать 28.04.2026
Формат 210х148 мм.

Отпечатано в ООО «КОПИРАЙТ»
Гарнитура Тип Таймс
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 100 экз.
Адрес: г. Иркутск, ул. Донская, д. 8, пом. 1
Тел. 8 (3952) 659-649
E-mail: copi-copi@mail.ru