

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Специальный выпуск

*Актуальные проблемы
творческого образования
в период пандемии*

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
С.М. НИЗАМУТДИНОВОЙ

Москва 2021

УДК 378
ББК 74.48я43
С 56

Печатается по решению Ученого совета института культуры и искусств
ГАОУ ВО МГПУ

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор В.В. Афанасьев
доктор искусствоведения, профессор В.Р. Доценко

С 56 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: Актуальные проблемы творческого образования в период пандемии – [Под. ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2021. – 672 с.

ISBN 978-5-98594-691-8

Специальный выпуск сборника статей посвящен актуальной теме современного творческого образования в период пандемии. В представленных материалах рассмотрены педагогические проблемы музыкального, художественного и социокультурного обучения в новых реалиях осуществления образовательной и культурной политики столичного мегаполиса. В статьях особое внимание уделено вопросам применения электронного обучения и таких дистанционных образовательных технологий, которые способны обеспечить обучающимся требуемое качество освоения изучаемого материала и развитие их творческой активности.

Сборник адресован педагогам, аспирантам и студентам музыкальных, художественных и социальных департаментов педагогических вузов, а также широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами творческого обучения и воспитания молодежи.

ISBN 978-5-98594-691-8

© Авторский коллектив, 2021
© ГАОУ ВО МГПУ, 2021
© УЦ Перспектива, 2021

Тираж 500 экз., 42 п.л.
Тел.: +7-499-685-01-56. E-mail: publish@ucpva.ru
Заказ книг: www.ucpva.ru

Отпечатано в ООО «Учебный центр «Перспектива», зак. 691.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 15

Аликина Е.В.

Способы развития интереса к учебно-исполнительской
деятельности в работе с любительским хором 15

Бодина Е.А.

Музыкальное образование в дистанционном формате 20

Бугрова А.С.

Некоторые особенности исполнения псалмодии
в литургии римско-католической церкви 26

Вакашева М.А.

Понятие медитативности как элемент творчества
Арво Пярта 33

Галкина С.А.

Влияние творческой деятельности Дмитрия Чернякова
на молодых певцов в современной оперной труппе 38

Галкина С.А.

Воплощение темы безумия в опере Н.А.
Римского-Корсакова «Царская невеста» 43

Данилова Д.В.

Проведение сольфеджио в ДМШ и ДШИ
в дистанционном формате 48

Данилова Д.В.

Специфика современных детских музыкально-
просветительских проектов 53

Доколина С.А.

Музей как среда активного обучения
в статьях университетских педагогов 58

Есина М. В.

Развитие образного мышления учащихся детской
музыкальной школы 63

Жалдыбина Н.М.	
Проблема аппликатуры в процессе обучения игре на фортепиано	67
Жуйкова А.А.	
Музыкальное развитие дошкольников как элемент социализации и подготовки к школе	71
Зубова Т.Н.	
Работа над постановкой рук в классе фортепиано	77
Иванова М.В.	
Полихудожественная направленность дополнительного образования младших школьников	83
Иванова О.В.	
Военно-патриотическая песня как элемент воспитания и приобщения к отечественным традициям	90
Иванова О. В.	
Актёрское мастерство эстрадного вокалиста	93
Ифтоди И.Н.	
К вопросу о сущности и содержании понятия вокальной культуры студентов	98
Ифтоди И.Н.	
Особенности занятий вокалом в условиях дистанционного обучения	103
Князева Г.Л., Печерская А.Б.	
Практические аспекты работы над фортепианным полифоническим произведением	109
Кондрат Е.С.	
Роль музыкального искусства в обучении детей с расстройством аутического спектра в ДМШ и ДШИ	113
Кондрат Е.С.	
Специфика работы с детьми с расстройством аутического спектра в классе фортепиано младшего школьного возраста	118
Корепина С.В.	
Интерпретация художественного образа в классе академического вокала	123
Немтырев А.В.	
Особенности мотивирования студентов класса общего фортепиано в колледже в условиях дистанционного обучения	128

Новиков С.Б.	
Проблемы формирования знаний и навыков по вокальному исполнительству у студентов департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ	135
Нуруллина Р.Ф.	
Некоторые методы работы над ритмом на уроках джазового фортепиано	141
Нуруллина Р.Ф.	
Методика работы над джазовым репертуаром в классе фортепиано (на примере среднего школьного возраста)	147
Павлюшина У.А.	
Развитие навыков публичного выступления на уроках эстрадного вокала	153
Петрова И.Г.	
Формирование навыка педализации в классе фортепиано детских музыкальных школ	158
Ситникова Н.Ю.	
К вопросу о формировании музыкальной культуры у студентов музыкальных вузов	163
Сифатова Р.Ш.	
Взаимодействие музыки и поэзии в вокально-хоровом репертуаре	167
Сифатова Р.Ш.	
Работа с художественным словом в вокально-хоровой музыке	172
Терехин П.И.	
«Саксофонное искусство» – новый термин в педагогике исполнительства на музыкальных инструментах	177
Форотовская Д.О., Аверкина Е.С.	
Роль визуализации на занятиях вокалом: примеры методических приемов и упражнений	183
Хадарцев Т.Г.	
Музыкально-компьютерные технологии в современном музыкальном искусстве	189
Шарипов Д.М.	
Особенности воспитания музыкально-творческого мышления участников детского духового оркестра	195

Шергин А.В.

Особенности начального этапа обучения игре на гитаре детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению	200
---	-----

Щеглова Е.С.

Современные профессиональные компетенции учителя музыки	205
--	-----

Сюй М.

Особенности исполнительской интерпретации сонаты ор 27 № 2 Л. Бетховена	210
--	-----

Ян Ц. Прелюдия g-moll С.В. Рахманинова.

Проблемы интерпретации	216
------------------------------	-----

РАЗДЕЛ II.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ГОРОДА И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 220

Алексеевкова П.А.

Пластика и сценическое движение в формировании
гармонично развитого подростка 220

Баталов Д.Р.

Психолого-педагогические аспекты
профилактики буллинга 225

Ветрова Д.А.

Опыт зарубежных стран в воспитании личности
в духе патриотизма 231

Волкова А.О.

Технологические особенности преподавания учебных
пластико-хореографических программ в условиях
дистанционного обучения 237

Воронина М.Ю.

Специфика организации работы детской театральной
студии в период пандемии 243

Громова А. В.

Формирование духовно-нравственных качеств
подростков средствами вокально-хоровой деятельности
в творческом объединении 248

Дольгирева Е.В., Канухин В.С.

Преодоление социальной исключенности лиц
с ограниченными возможностями здоровья
средствами художественного слова 254

Ершова О.В., Норкина М.А.

Роль метода театрализации в event-проектах 260

Ершова О.В.

Разминка – основополагающий компонент занятий
по дисциплине «основы сценического движения
и пластики»: методические рекомендации будущим
специалистам в области театрального искусства
и социально-культурной деятельности 266

Кипко М.М.	
Духовно-нравственное воспитание молодёжи средствами музыкально-театральных проектов	274
Леонова М. Г., Пермесская В.С., Чумакова М.С.	
Цифровые технологии в социокультурных мероприятиях	280
Макусинская М.Я.	
Духовно-нравственное воспитание подростков как научная проблема	289
Малинина В.А.	
Некоторые аспекты организации дополнительного образования детей в московских школах	294
Назаркина Ю.О.	
Трансформация понятия семейных ценностей в современном мире	300
Назаркина Ю.О.	
Влияние жизни в условиях мегаполиса на отношение к созданию семьи у молодежи	307
Недельницына У.В.	
Адаптация младших школьников к специфике досуговой деятельности в коллективе народного танца	313
Опарина Н.А., Кайтанджян М.Г.	
Деятельность театральной студии как средство художественно-творческого воспитания школьников	321
Просвирина В.Ю.	
Из истории развития движения КВН	328
Ребченко Н. В.	
Некоторые аспекты формирования творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного лагеря	333
Северина О.В.	
Проблемы организации работы школьной театральной студии в период пандемии	340
Северина О.В.	
Тематические уикенды как форма досуговой активности школьников	347
Соколовская Е.Г.	
Формирование культурной среды для молодежи населения Новой Москвы	354

Шурупова Н.Н.

Особенности театрализованной деятельности старших дошкольников на основе традиций народного кукольного театра Петрушки 359

Кудинова М.В., Коновод А. В. Культурно-образовательный проект «Школа аниматоров» для студентов высших образовательных учреждений 396

РАЗДЕЛ III.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....

372

Андреева Е.В.

Обучение путем исследования в помощь учителю
изобразительного искусства 372

Абашина А.М.

Арт-пространства и их роль в дополнительном
образовании 379

Алейникова А.С., Роцин С.П.

К вопросу интеграции электронных образовательных
ресурсов в образовательную среду графического
дизайна 389

Багомедова А.Г.-Г.

Развитие творческой активности учащихся в процессе
художественно-творческой деятельности 395

Балашова В.А.

Проблемы организации уроков в системе
дополнительного образования 399

Белюсова Е.Д.

О проблемах преподавания основ изобразительного
искусства детям дошкольного возраста 404

Гридина Н.Д.

Роль керамики в развитии личности ребенка младшего
школьного возраста в условиях дополнительного
образования 410

Ермошкина Т.С., Дубровин В.М.

Особенности обучения тематической композиции
с применением инновационных технологий 414

Ефимович С.В., Роцин С.П.

Уроки патриотического воспитания на занятиях
изобразительным искусством 419

Игнатъева А.В., Игнатъев С.Е.

К вопросу о современных проблемах художественного
образования 424

Израелян Л.К.	
Цифровая живопись в образовательном процессе современных художников	431
Исупова В. М.	
Компьютерные технологии в книжной графике	435
Килундина А.М., Новикова Л.В.	
Современные тенденции в дизайн-проектировании навигации для городских парков	439
Клюева М.Н., Дубровин В.М.	
Инновационные технологии в художественном образовании	445
Ковалевская И.К.	
Художественная роспись ткани как средство развития творческих способностей младших школьников	450
Ковалевская И.К.	
Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях декоративно- прикладным искусством в системе дополнительного образования	456
Кожина Е.В.	
Сравнительный анализ педагогических подходов в декоративно-прикладном творчестве	460
Корешков В.В., Новикова Л.В.	
Плакат в синтезе искусств современного общества	465
Корешков В.В., Сизова И.Н.	
Формирование эстетического вкуса в процессе изучения и развития искусства деревянной мозаики	471
Кочеткова Е.М.	
Изучение композиции, как отдельного предмета, на уроках изобразительного искусства	476
Кочеткова Е.М.	
Роль художественного образования в современном обществе	480
Локтева Н.В.	
Организация приобретения личностных ресурсов людьми пенсионного возраста в рамках проекта «Московское долголетие»	485

Машкина Е.Д.	Невербальные коммуникации как одно из средств в коммерческой рекламе туризма	492
Машкина Е.Д.	Коммуникативный дизайн в сфере организации визуальных коммуникаций городского пространства	496
Морозкина Е.А.	Выпускная квалификационная работа как стартап	499
Морозова В.А.	Занятия мультипликацией – уникальное средство творческого развития дошкольников	503
Никишина А.С.	Технологии создания лаковой миниатюры и история народного промысла Федоскино	508
Нинуа Т.В.	Развитие колористического восприятия учащихся при создании эскиза текстильного панно	513
Омарова А. И.	Каждый узел – история	518
Орлова Д.С.	Особенности становления методики преподавания масляной живописи в Китае	522
Пилюгин Р.В.	Аддитивные технологии в учебном художественном проектировании	527
Пономарева Е.А.	Методы арт-терапии для работы с детьми разных возрастов в оздоровительных лагерях	532
Попова Н.В.	Изучение архитектурных особенностей Хамовнической слободы в рамках занятий изобразительным искусством	536
Проконова А.С.	Развитие образной памяти будущих педагогов- художников как компонента визуальной культуры	541
Пучкова Н.Н.	Развитие творческого потенциала студента в процессе обучения дизайну	546

Садриева А.Д.	Дизайн визуальных коммуникаций при проектировании детских помещений дополнительного образования	551
Садриева А.Д.	Современные тенденции разработки логотипов для образовательных проектов	555
Сасик К.С., Сизова И.Н.	Роль и значение росписи по дереву в жизни и развитии современного человека	560
Синдеева К.Д.	Рисуночные методы диагностирования уровня восприятия цвета детьми	564
Супряга К.А., Новикова Л.В.	Текстильное панно как вид декоративно-прикладного искусства в современной системе образования	570
Сыромятникова Е.В., Чиркунов Е.А.	Наследник великих традиций Дмитрий Николаевич Кардовский	575
Терешко Д.А., Новикова Л.В.	Необходимость ребрендинга и удачные современные компании по изменению айдентики	580
Усенкова Е.Ю.	Проблемы экологии в текстильном дизайне	583
Федотов В.А., Шептунова О.И.	Использование современных технологий в проведении дистанционных занятий по изобразительному искусству	587
Фролова В.А.	Оформление и подготовка фестивалей в режиме онлайн: проблематика, правила и современные тенденции	590
Хабибова А.С.	Вопросы использования дистанционных технологий в обучении коммуникативному дизайну	594
Хижняк Е.А.	Использование педагогических технологий в преподавании декоративно-прикладного искусства	598
Хлебникова И.В., Хлебников А.С.	Путь к центру. Мандала-терапия в работе с детьми	604

Чижов И.А.	
Развитие творческой активности подростков в процессе обучения художественной резьбе по дереву	608
Чиркунов Е.А.	
Антон Ажбе и его педагогическая система	612
Шаринова А.А.	
Развитие живописных навыков у подростков как средство формирования творческих способностей в процессе росписи по дереву	616
Шептунова О.И., Федотов В.А.	
Проблема мотивации освоения основ изобразительной грамоты у младших школьников	620
Шкандрий А.И.	
Особенности разработки фирменного стиля для фестиваля духовых оркестров	624
Шмарова С. В., Сизова И.Н.	
Развитие мелкой моторики учащихся на занятиях декоративной росписью	628

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	632
---	------------

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

*Аликина Е. В.,
канд. пед. наук, доцент департамента
музыкального искусства
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К УЧЕБНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ХОРОМ

В статье рассматриваются аспекты, которые влияют на развитие интереса к музыкально-исполнительской деятельности у участников любительского хорового коллектива.

Ключевые слова: любительский хор, хоровое пение, репетиционный процесс, дискурсивное мышление, интерес.

Хоровое исполнительство, как вид музыкального искусства является наиболее доступным и демократичным – это давно известно. Хоровой жанр не требует владения каким-либо инструментом, кроме голоса, не предполагает большой специальной подготовки. Эмоциональное воздействие хоровых сочинений усиливается за счет «синтетического» характера хорового исполнительства, в котором воедино соединяется слово и музыка. Коллективный характер хорового жанра определяет тот факт, что усилия, мысли многих людей, объединяясь, получают новые возможности для реализации. Вместе, в процессе коллективного исполнения участники хора могут добиться таких результатов, которые невозможны были бы для каждого в отдельности.

Казалось бы, доводов, которые говорят о преимуществах хорового пения, довольно много. Но при этом немногие хоровые любительские коллективы «живут» долго, в силу потери интереса к их деятельности у участников. Что должен делать руководитель-хормейстер, чтобы обеспечить устойчивый интерес участников хора к репетиционному процессу и концертной деятельности, какими качествами он должен сам обладать?

Для нас очевидно, что абсолютно авторитарный стиль руководства коллективом, когда руководитель требует неукоснительного соблюдения своих требований неприемлем в любительском хоре. Задача дирижера – сделать хор коллективом музыкантов-исполнителей, которые чувствуют и понимают музыку. При этом этот коллектив разных по возрасту, темпераменту, вокальным данным, способностям людей должен научиться единым образом «чувствовать» музыку. Это чрезвычайно важно, поскольку хор состоит из абсолютно разных, по – разному думающих, чувствующих людей, имеющих, к тому же, разный музыкально-исполнительский опыт. И для погружения в художественный замысел руководителя важно, чтобы все сообща прочувствовали его замысел, способы его воплощения, причины для выбора именно этого, а не какого-либо другого исполнительского приема. Качество воплощения интерпретации зависит от понимания ее каждым из участников хора.

С точки зрения возрастной периодизации студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, вступают в период поздней юности или ранней зрелости. Характерной особенностью этого периода является переход к самостоятельной деятельности, осознанный выбор и принятие решений. Изменения происходят в мотивационной сфере деятельности. Этот период жизни молодого человека связан с самоопределением, нравственным развитием, изменением ценностных ориентиров. Для современного студенчества, и в особенности, для студентов технических вузов характерен особый тип мышления – дискурсивный, отличающийся рассудочностью и логичностью. Дискурсивная форма мышления (от лат. *discursus* – рассуждение), отличается последовательным перебором различных вариантов решения задачи, чаще всего на основе связного логического рассуждения, где каждый последующий шаг обусловлен результатом предыдущего. Дискурсивное мышление противопоставляют интуитивному [6]. Авторы, изучающие данную проблему, отмечают, что занятия любой творческой деятельностью, которая развивает эмоциональность, фантазию, эвристические навыки может помочь найти разумный баланс между дискурсивным и интуитивным, столь необходимым в научно-познавательной деятельности.

Как отмечает известный эстетик и музыковед М.К. Михайлов: «Эмоциональное воздействие музыкального искусства приводит к активизации интеллектуальных процессов эмоционального предвосхищения, ассоциации, интуиции и т.д. Искусство тем самым способствует формированию творческого мышления, развитию познавательных способностей, воображения» [7, С.12]

Из этого, по нашему мнению, можно сделать важный вывод: в занятиях искусством со студентами технического вуза следует использовать

их потенциал дискурсивного мышления, соответствующим образом организуя учебный материал и способы его сообщения. Если же этот вывод экстраполировать в сферу хорового исполнительства, то он будет звучать приблизительно так: в учебно-репетиционной работе любительского хора технического вуза можно смело использовать методы и приемы сообщения знаний, рассчитанные на активную творческую и самостоятельную мыслительную деятельность его участников.

Единой для всех методики репетиционной работы, видимо, не существует, поскольку её во многом определяют и индивидуальность дирижера, и особенности хора, и особенности разучиваемого сочинения. Существуют различные принципы работы с хором, различные взгляды на содержание процесса репетиции, различные критерии качества. В камерном хоре «Гаудеамус» МГТУ им. Баумана, в котором автор работает хормейстером более 30 лет, мы считаем, что каждая хоровая репетиция – это очередное занятие своего рода музыкального «ликбеза» (в послереволюционные годы так называли институт ликвидации безграмотности). Во всяком случае, в процессе репетиции мы вполне сознательно довольно много времени тратим на музыкально-исполнительское просвещение участников хора. Причём, сведения, которые мы им сообщаем, практически ничем не отличаются от знаний, которые мы даём студентам, будущим педагогам-музыкантам. Различие состоит лишь в форме подачи материала, так как закономерности музыкально-исполнительской выразительности объективно существуют и их нужно знать всем, кто занимается практикой исполнительства, вне зависимости от того, профессионал он, или любитель. Цель таких сообщений ясна. Мы хотим, чтобы будущие и нынешние инженеры, поющие в хоре «Гаудеамус», не просто беспрекословно выполняли бы требования дирижера, а сознательно применяли бы те или иные музыкально-выразительные средства; чтобы хор стал бы для них таким же исполнительским классом, как класс фортепиано, скрипки или вокала для студентов-музыкантов.

В принципе же, процесс репетиций для нас – это неуклонный и постоянный процесс движения и приближения к внутренне слышимому и в общих чертах представляемому дирижером художественному идеалу, который мы пытаемся сделать столь же понятным певцам «Гаудеамуса» – нашим единомышленникам. «Желанность цели, стремление услышать в живом звучании произведение помогают созданию ясного представления о его исполнительском воплощении, способствуют достижению высоких художественных результатов работы коллектива, озаряя истинные пути творчества» – писал в одной из своих статей К.Б. Птица [9, С. 289]. И в этом мы с ним абсолютно согласны. Другое дело, что для

того, чтобы создать такую «атмосферу влюбленности» в сочинение руководитель хора сам должен быть влюблён в него. А для этого ему нужно не только чувствовать музыку и поэтический текст, но и сознавать, почему они так воздействуют. Вот тогда он сможет найти способы «заражения» этой влюбленностью хора, найти соответствующие своему пониманию сочинения исполнительские средства. Без понимания смысла произведения, без осознания исполнительской цели, без «предслышания» трактовки в живом звучании трудно увлечь хор и сделать работу над сочинением осмысленной и целеустремленной. Целеустремленность же в свою очередь способствует установлению хорошего рабочего темпа, который делает репетиционный процесс активным, радостным и не вызывающим утомления. Правда, темп репетиции, равно как и её результативность зависят не только от целеустремленности дирижера, но и от множества факторов: творческой дисциплины, собранности хора, ясности и лаконичности дирижерских требований и т.д.

В этом постоянном открытии для себя нового, в осознанном отношении к делу, в понимании результата тех или иных своих действий, в сознательном выборе выразительных средств и заключены, на наш взгляд, истоки творческой атмосферы на репетициях «Гаудеамуса», и не остывающего с годами интереса к хоровым занятиям у его участников.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Развитие интереса к музыкально-исполнительской деятельности в работе с хором. / Е.В. Аликина // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика Материалы Пятой Межвузовской научно- практической конференции, организованной институтом культуры и искусств МГПУ. Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. – 2020. – С. 18-22.
2. *Аликина, Е.В.* К вопросу о мотивации участия студенческой молодежи в любительском хоре. / Е.В. Аликина // Актуальные проблемы музыкального и художественного образования и культуры: история и современность. – 2008. – С.12-17.
3. *Бодина, Е.А.* Воспитательная функция музыки. Эволюция и современные тенденции реализации: дисс. ... докт. пед. наук / Е.А. Бодина. – 1992.

4. *Грибкова, О.В.* Организация продуктивной деятельности будущих педагогов-музыкантов / О.В. Грибкова // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы IV Международной научно-практической конференции. – М., 2011. – С. 144-150.
5. *Живов, В.Л.* Применение некоторых закономерностей декламационной выразительности речи в музыкальном исполнительстве. / В.Л. Живов, Е.В. Аликина // Искусство и образование. – 2020. № 1 (123). – С. 224-230.
6. *Кондаков И.М.* Психология. Иллюстрированный словарь / И.М. Кондаков. – СПб, Прайм-Еврознак, 2003. – 508с.
7. *Михайлов М.К.* Этюды о стиле в музыке. / М.К. Михайлов. – Л.: Музыка, 1975. – 264 с.
8. *Новиков, С.Б.* Вокальная подготовка будущих учителей пения на начальном этапе / Новиков С.Б. // Искусство и образование. – 2011. № 4 (72). – С. 26-32.
9. *Птица К.Б.* Три русские песни. В сб: Клавдий Птица. О музыке и музыкантах. / К.Б. Птица – М., 1995. – 473 с.
10. *Уколова, Л.И.* Певческая культура как часть образовательного пространства в воспитании духовной культуры личности / Уколова Л.И., Грибкова О.В., Мерабова К.С. // Мир науки, культуры, образования. – 2016. № 2 (57). – С. 132-135.
11. *Уколова, Л.И.* Сотворчество в педагогике искусства / Уколова Л.И., Цзян В. // Мир науки, культуры, образования. – 2016. № 6 (61). – С. 134-136.
12. *Уколова, Л.И.* Сущность и формы проявления сотворчества в педагогике искусства / Уколова Л.И., Цзян В. // Искусство и образование. – 2016. № 6 (104). – С. 38-45.
13. *Novikov S.B.* Student attitude to ethical consumption as new ecological practice / Baranov V.V., Cherdymova E.I., Lukina E.V., Kazurov O.A., Korzhanova A.A., Gurbanov R.A. // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. Т. 7. № 4. – P. 1173-1179.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Статья посвящена проблемам музыкального образования в дистанционном формате, который существенно меняет содержание и формы педагогического взаимодействия. Акцентируется временный характер дистанционного образования, не способного компенсировать важные особенности традиционной образовательной среды, педагогического взаимодействия, продуктивного общения обучающихся.

Ключевые слова: музыкальное образование, дистанционный формат, виртуальное образовательное пространство, звуковая среда, педагогическое взаимодействие, онтологические основы образования.

Реалии современной жизни с волнами пандемии не оставляют педагогам выбора: если до пандемии дистанционное обучение музыке было редким исключением, обусловленным естественной удаленностью педагога и ученика, то с началом пандемии дистанционное обучение музыке стало нормой. Рассмотрим его плюсы и минусы.

Прежде всего, отметим, что дистанционная форма обеспечила устойчивую возможность продолжать музыкальное образование – несмотря на условия, отягощенные пандемией. Это значит, что учебно-воспитательный процесс во всех звеньях отечественной образовательной системы не прервался, а продолжился в новых условиях. Однако условия эти требуют более детального и критического осмысления.

Речь идет, в первую очередь, о кардинальном изменении образовательного пространства, которое из реального превратилось в виртуальное. Что в связи с этим изменилось? Прежде всего, каналы взаимосвязи учителя и ученика (преподавателя и студента): из стереофонического, объемного и многовекторного образовательное пространство превратилось в монофоническое, экранно-плоское, с доминирующей функциональной направленностью на ученика (студента).

Поясним. Виртуальное образовательное пространство предоставляет безусловное преимущество учителю, но в целом ослабляет его возможности взаимодействия с учеником, поскольку последний условиями вир-

туальной взаимосвязи «обречен» лишь на выполнение указаний педагога, его заданий, а не их обсуждение, дискуссию или диалогическое общение. Эта ситуация стала типичной для дистанционной коммуникации учителя с учеником.

При этом сам коммуникативный процесс тоже претерпел значительные изменения. Общение в электронном формате обеспечивает постоянный монообраз педагога на экране, что ограничивает активную роль ученика. Он вынужден немедленно выполнять указания, не имея времени на их осмысление, обсуждение или уточнение. Создается исчерпавший себя формат «я сказал – ты сделал», который сводит на нет диалогичность учебного процесса и существенно трансформирует субъект-субъектную связь его участников [7].

Получается, что дистанционный формат обучения существенно меняет содержание учебно-воспитательного процесса, делает его менее гибким и демократичным. И если «руководящая» функция педагога усиливается, то ответные послы обучающегося становятся крайне затрудненными и зачастую просто не востребованными. В результате реализуется мононаправленное воздействие педагога, обеспечивающее сомнительную результативность образовательного процесса, в отличие от педагогического взаимодействия, построенного на активном общении, обмене мнениями, дискуссии и убеждении. Добавим к этому, что повторяющиеся технические сбои, «зависание» электронных средств связи, их очевидная перегрузка также способствуют, в первую очередь, ограничению инициативы ученика и нарушают естественную взаимонаправленность образовательного процесса.

Охарактеризуем звуковую среду дистанционного музыкального образования. Прежде всего, обратим внимание на искусственное звучание как включенной звукозаписи, так и звучание музыкального инструмента, певческого голоса, а также голосов участников образовательного процесса. «Электронный налет» на каждом из них создает искусственную звуковую среду, значительно искажающую природные звуковые характеристики коммуникативных сообщений любого плана – голосовых, инструментальных, вокальных и др. [8].

В итоге создается специфическая электронно-визуальная образовательная среда, эффективность которой представляется сомнительной ввиду запрограммированного и объективно деформированного звучания. Имеет ли это значение для музыканта? Разумеется, поскольку педагогически организованная музыкальная среда (Л. И. Уколова) теряет свой живой, динамичный характер и превращается в электронный суррогат, художественно-педагогические возможности которого ограничены, а творческий потенциал сведен к минимуму.

О творческом потенциале дистанционного музыкального образования разговор особый. Упомянутый выше принцип «я сказал – ты сделал» ограничивает, прежде всего, выбор действий и вариативность творческих проявлений со стороны ученика. Создается типичная психологическая ситуация «запрограммированного выбора», стимулирующего так называемое «тестовое мышление», не предполагающего индивидуализированного ответа или варианта решения учебной проблемы, а предусматривающего лишь выбор из данного. Тиражирование «тестового» принципа в образовании грозит потерей важнейших факторов развивающего обучения и общим снижением творческого потенциала обучающихся. Тестовое программирование сознания и приучение молодежи к тестовому мышлению – социокультурно опасный и педагогически ограниченный образовательный ресурс, требующий и содержательного углубления, и формальной модификации.

Обратим внимание на гуманитарную несостоятельность дистанционного образования, которое не только «оплощает», но и опрощает образовательный процесс [12], сводя его к кнопчным операциям и электронно-визуальной форме, не только ограничивающей коммуникацию педагога и ученика, но и практически исключаяющей живое общение одноклассников и однокашников, которое носит объективный социально-организуемый и личностно-развивающий характер.

В связи с этим напомним мудрую идею русских педагогов-музыкантов (С. И. Миропольского, А. И. Пузыревского, В. И. Колпакова, А. Р. Карасева и др.), которые считали, что в процессе совместного пения развивается «сочувствующая способность души», а участники хора влияют друг на друга гораздо сильнее, чем на каждого из них влияет педагог [4]. Эта мудрая мысль заставляет по-новому осмыслить проблемы дистанционного образования с учетом разъединенности учебных коллективов, невозможности непосредственного общения и наблюдения за музыкальным самопроявлением и самовыражением каждой личности, составляющей учебную группу, творческий коллектив.

Ограничение дистанционного образования преимущественным вектором «один на один» значительно снижает эффективность учебного процесса за счет отсутствия реального и динамичного психологического взаимодействия всех участников образовательного процесса, их дружественной соревновательности, уподобления наиболее ярким достижениям каждого, оценочного стимулирования со стороны учителя и других обучающихся.

Пожалуй, даже не столько педагогические, сколько психологические потери дистанционного образования заставляют относиться к нему

настороженно и не принимать на веру лишь за то, что в нем задействованы новейшие электронные достижения и современные технологические новинки [5]. Они переводят образование в новый формат, оснащают его внеличностными характеристиками и обновляют лишь средства, но никак не содержание, сужая цели и задачи образования. А ведь именно последние наиболее проблематичны.

Сегодня резко снизилась значимость онтологических основ образования, чему в немалой мере способствует увлечение компьютерными новинками, многочисленными образовательными программами, отличающимися лишь формами подключения, эпизодического взаимодействия и обмена информацией. При этом в стороне остаются основополагающие ценности образования, связанные с проблемами бытия, самоосуществления, профессиональной и гуманитарной самоактуализации растущей личности. Очевидная недооценка онтологической направленности образования не может быть компенсирована никакими электронными и технологическими новинками, поскольку вне целевой гуманитарной направленности они становятся бессмысленными.

Обратим внимание и на неумеренное повсеместное применение в образовательном процессе компетентностного подхода, который за последние десятилетия до предела формализовался и, по сути, превратился в обертку от конфеты, которой внутри давно уже нет. Думается, педагоги согласятся, что применение компетентностного подхода превратилось в панацею, значение и роль которой сильно преувеличена, а практическое применение предельно формализовано.

Подводя итог сказанному, отметим тенденцию некоторого «затягивания» с применением дистанционного формата обучения, который не только осмысливается большинством как неизбежный, удобный или необходимый, но и стимулирует чувственное, интеллектуальное и духовное сопротивление большей части школьного и вузовского сообщества. К ним фактически примыкает еще одно массовое и критически мыслящее сообщество родителей, на плечи которых легли многие недоработки и несовершенства дистанционной образовательной системы.

Отметим неприятие удаленного режима образовательной деятельности в среде верующих – достаточно большого слоя населения, внутренне противостоящего тотальной компьютеризации обучения, а особенно – воспитания, что с религиозной точки зрения абсурдно и не продуктивно.

С учетом сказанного остается лишь надеяться, что дистанционное образование, а музыкальное – особенно – это временная вынужденная мера, обусловленная пандемией коронавируса, и по мере улучшения и стабилизации эпидемиологической обстановки в России и за рубежом

дистанционное образование будет минимизировано и останется вынужденной мерой, применимой лишь в особо острых социально значимых случаях. Нынешняя же ситуация показала слабости и недоработки в дистанционной системе образования, а также бесплодность ее применения в сфере искусства и художественно-эстетического образования.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Музыкальное исполнительство как стимул активизации интереса студентов к музыкально-познавательной деятельности / Аликина Е.В. // Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства. – М.: МГПУ, 2012. – С. 18-21.
2. *Артемова, Е.Г.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
3. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
4. *Бодина, Е. А.* История музыкальной педагогики / Е. А. Бодина. – М.: Юрайт, 2017.
5. *Бодина, Е.А.* Инновационные технологии в отечественных концепциях педагогики искусства конца XX- начала XXI вв./ Е. А. Бодина. – Педагогика искусства. – 2020. – № 1. – С. 8-14.
6. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского / Бодина Е.А. Учебник и практикум. – Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
7. *Бродецкий, А. Я.* Внеречевое общение в жизни и искусстве. Азбука молчания / А. Я. Бродецкий. – М.: Владос, 2000.
8. *Петрушин, В. И.* Неврозы большого города. Причины и следствия. Профилактика и терапия / В. И. Петрушин. – М.: Городец, 2020.
9. *Уколова, Л.И.* Певческая культура как часть образовательного пространства в воспитании духовной культуры личности / Уколова Л.И., Грибкова О.В., Мерабова К.С. // Мир науки, культуры, образования. – 2016. № 2 (57). – С. 132-135.

10. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. ... дисс. докт. пед. наук / Л.И. Уколова – Москва, 2008.
11. *Уколова, Л.И.* Сотворчество в педагогике искусства / Уколова Л.И., Цзян В. // Мир науки, культуры, образования. – 2016. № 6 (61). – С. 134-136.
12. *Шапошникова, И.* Человек будущего – эгоцентрик? / И. Шапошникова. – ЛГ. – 2016. – № 37 (6567).
13. *Novikov S.B.* Student attitude to ethical consumption as new ecological practice / Baranov V.V., Cherdymova E.I., Lukina E.V., Kazurov O.A., Korzhanova A.A., Gurbanov R.A. // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. Т. 7. № 4. – P. 1173-1179.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПСАЛМОДИИ В ЛИТУРГИИ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

В статье рассматривается история развития, структура римско-католической псалмодии и ее разновидности (респонсорная, антифонная, прямая). Обозначены композиционные элементы и место псалмодии в современной мессе латинского обряда. Особое внимание уделено источникам и формам существования псалмодии на настоящий момент как результата реформы II Ватиканского собора.

Ключевые слова: псалом, псалмодия, респонсорная псалмодия, антифонная псалмодия, прямая псалмодия, структура псалмодии, месса, Graduale Simplex, григорианский хорал, II Ватиканский собор.

Псалмопение – неотъемлемая часть католического богослужения, будь то месса или литургия часов. На протяжении веков формы григорианского псалмопения претерпевали изменения, особенно в первое тысячелетие христианства. За это время выкристовались 8 псалмодических тонов. Во втором тысячелетии хорал постепенно угасал на фоне развития полифонии, а затем и новых музыкальных форм, и к XIX веку пришел практически в полный упадок. Лишь в середине XIX столетия во французском аббатстве Солем (Solesmes) началась систематическая работа по восстановлению григорианского наследия. В настоящий момент в разных странах (Италии, Польше, Германии, Франции, Литве) наблюдается интерес к григорианскому пению и его изучению. Это особенно важно, поскольку после II Ватиканского собора¹ многие старые традиции ушли в прошлое. Однако для понимания настоящего часто необходим взгляд в прошлое, особенно если вопрос касается музыкальных форм. Поэтому представляется важным с исторической точки зрения взглянуть на современную нам псалмодию. Такой взгляд будет способствовать более «объемному» ее восприятию и вдумчивому исполнению.

---

¹ Проходил в 1962-1965 гг., стал важной вехой развития римско-католической церкви, реформировав многие области церковной жизни в соответствии с вызовами современности.

Псалом (от греч. ψαλμός – песнь с сопровождением арфы) – молитвенное песнопение, входящее в состав Псалтири, одной из книг Ветхого Завета. Содержание псалмов можно отнести к различным жанрам, например: хвала, благодарение, мольба о помощи, исповедание веры, наставление, исповедание греха и некоторые другие. В древнем Израиле многие псалмы представляли собой личные молитвы. Существует гипотеза, согласно которой псалмы использовались во время богослужений в иерусалимском храме и в ежедневных синагогальных богослужениях. В Евангелии есть свидетельство о том, что Господь Иисус Христос также пел псалмы: после совершения Тайной Вечери Он и апостолы «воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф 26,30). Возможно, речь здесь идет о пении так называемого Hallel, «Горжественного славословия» (Пс 113-118).

Уже первые христиане пели псалмы во время богослужений (Иак 5, 13; Еф 5, 19, Кол 3, 16). Начиная с IV века, существуют разные свидетельства об использовании псалмов в литургии церкви. До III в. в псалмопении использовался греческий язык, с V века появляются переводы Псалтири на латынь. Псалмопение закрепляется в литургии. Существует три формы исполнения псалмов: респонсорная псалмодия, антифонная псалмодия и прямая псалмодия (in directum). Кратко охарактеризуем каждый из них.

Самой древней формой исполнения псалмодии является респонсорная. Солист пел текст псалма, а остальные участники богослужения отвечали ему кратким рефреном по окончании каждого стиха или в другом определенном месте. Изначально респонсорное пение было простым, однако уже в V веке пение солиста превратилось в настоящую художественную кантилену. Со временем из-за большой сложности респонсорное пение стало заменяться на более простое антифонное.

При антифонном исполнении псалма (от греч. ἀντίφων – «голос против голоса») молящиеся делятся на две группы или два хора и поют стихи псалма поочередно. Этот способ исполнения псалмов хорошо подходил для небольших общин, однако он стал неудобен для многочисленных собраний, и уже в IV веке до и после антифонного исполнения псалма хором ввели так называемый антифон. Это фраза, взятая из того же псалма или, позже, из других книг Писания или иных источников, которая пелась всем собранием. Изначально она исполнялась как рефрен между строфами псалма (отчего этот способ исполнения псалма можно перепутать с респонсорным), позже стала петься молящимися до и после текста псалма. Антифон имел двойное преназначение: музыкальное и литургическое. С точки зрения музыкальной антифон определял и подготавливал тон, в котором пелся псалом. С точки зрения литургической антифон называли «ключом к пониманию псалма».

Наконец, прямая псалмодия, или, иначе, псалмодия *in directum*, – это пение всего псалма без перерывов от начала до конца. По-латыни она называлась *tractus in directum canere*, что сократилось до слова *tractus*, «тракт». Его могли петь один человек или несколько вместе, в зависимости от размеров храма.

В современной литургии римско-католической церкви используются разные формы псалмодии. Так, респонсорно исполняется ответный псалом и воглашение «Аллилуйя» между чтениями литургии слова во время мессы. До II Ватиканского собора песнопения на вход, приношение даров и причащение представляли собой респонсорную псалмодию с разросшимся ответом (интроит, офферторий, коммунио – представители миссальной псалмодии, по аналогии с антифонами из литургии часов называемые антифонами). Между чтениями до II Ватиканского собора исполнялись так называемый градуал и аллилуйя, также примеры респонсорной псалмодии. Во время Великого Поста и в некоторые особые дни пение аллилуйи (респонсорного песнопения) заменялось трактом (прямой псалмодией). Некоторые современные песнопения мессы представляют собой аналог респонсорной псалмодии: в качестве ответа используется современный рефрен, между рефренами поются стихи какого-либо псалма на современную мелодию, напоминающую псалмодическую. Такие песнопения удобно использовать, когда требуется длительное пение с участием народа: народ повторяет простой рефрен, в то время как стихи псалма исполняются солистом или хором. Антифонный способ пения характерен для литургии часов.

В латинском богослужении псалмодия имеет характерную музыкальную форму. Ниже мы приводим схему псалмодического Тона V из *Liber Usualis*² [9, с.227] (Рис. 1).

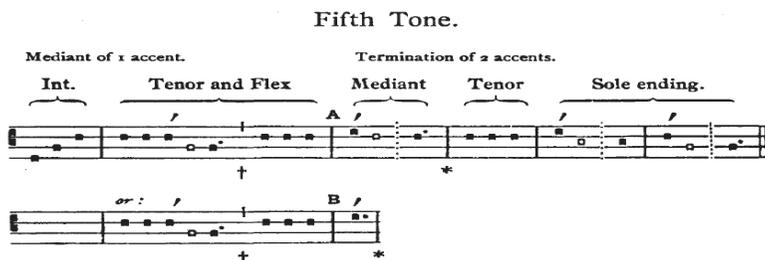

Рис. 1. Пятый псалмодический тон и его структура.

Liber Usualis (1961 г.), с. 227.

Стих состоит из двух частей. Первая из них начинается с зачина (*ininitum*), затем текст распевается на одной ноте (*тон рецитации, те-*

² *Liber Usualis* – лат. «Обиходная книга», издана в Солемском аббатстве (первое издание – 1896 г.) и содержит песнопения мессы и официия в квадратной нотации, как воскресные, так и повседневные.

нор), затем следует *медиа́ция* – своеобразная половинная каденция, завершающая первую часть стиха. В случае если эта часть слишком длинная, она делится на две под-части, первая из которых оканчивается *флексой* (обозначается +), то есть некоторым понижением интонации. После флексы снова вступает тон рецитации, завершающийся медиа́цией. В последней части стиха не поется инципит, она сразу же начинается с тона рецитации и завершается *каденцией*.

Остановимся на псалмодии, исполняемой на современной мессе. Во время литургии слова, одной из двух важнейших частей мессы, читаются отрывок из Ветхого Завета, из Посланий св. Апостолов (в воскресенья и торжества), а также отрывок из Евангелия. После чтения из Ветхого Завета исполняется ответный псалом. Перед чтением Евангелия поется аллилуйя со своим стихом, который раскрывает смысл евангельского чтения. Как уже говорилось, ответный псалом поется респонсорно и, как правило, исполняется солистом с участием народа в ответе.

Происхождение данного литургического элемента, с одной стороны, древнее, с другой стороны – связано с реформой II Ватиканского собора, в результате которой было разрешено совершать католические богослужения на народных языках, а также обновлены книги для богослужений, в частности, лекционарии (книги, содержащие чтения мессы). В них псалмы для мессы представлены именно так: рефрен (респонсорий, ответ) R, исполняемый певчим с народом, затем 4 строки псалма (иногда 3, или 5, или 6, но основная структура остается 4-х строчной), которые мы обозначим буквой V (версы, стихи), затем снова рефрен, и так далее. Таким образом, форма респонсорного псалма на Мессе $RV_1RV_2RV_3R$. В самом коротком псалме одна строфа, строф чаще всего от 3 до 5, но бывает и больше. Тексты подобраны из Псалтири. Рефрены представляют собой простое предложение, в основном взятое из текста псалма.

С музыкальной точки зрения ответные псалмы на мессе можно подразделить на григорианские респонсорные и «современные», т.е. написанные для нового литургического чина, вступившего в силу после II Ватиканского собора.

Григорианские мелодии следуют традиционным 8 тонам, и их описание можно найти, например, в Liber Usualis или в антифонариях (Antiphonale Romanum³, Antiphonale Monasticum⁴). Эти книги были составлены и напечатаны до II Ватиканского собора, который инициировал

---

³ Antiphonale Romanum – «Римский антифонарий», книга обиходных латинских песнопений оффиция, использовавшаяся в приходах. Издается в Соле с конца XIX века.

⁴ Antiphonale Monasticum – «Монастырский антифонарий», книга латинских песнопений оффиция для монастырей. Существует только в изданиях до II Ватиканского собора.

масштабные изменения в литургии церкви. В изданном после Собора *Graduale Simplex*⁵ респонсорная псалмодия, во-первых, обретает новую классификацию (по материнским тонам До, Ре и Ми, что основано на современных исследованиях развития григорианского хора, в частности, на работах дона А. Турко); во-вторых, предполагает форму исполнения, когда рефрен чередуется с одним стихом из 2 строк. Эти изменения из *Graduale Simplex*, однако, еще не прижились в российском богослужебном обиходе.

Что касается «современных», то есть послесоборных, псалмов, то их существует очень много. Чаще всего в России источником этих произведений служит польская церковная музыка, в настоящее время переживающая расцвет. Мелодии таких псалмов имеют следующую структуру: рефрен (иногда четырехголосный, порой напоминает григорианский), стих а, стих b, стих а, стих b (имеется в виду не текст, а варианты мелодий; в сумме получается 4 строки), рефрен и т.д. Характерным для «современной» псалмодии является перешедший в нее из григорианской псалмодии тон рецитации – распевание стиха на одной ноте. Однако помимо этих приближенных к григорианским «современных» псалмов достаточно частое явление – песенная структура, когда рефрен чередуется со строфой, которая по строению напоминает куплет песни, то есть: R abcd R efgh R.

В целом псалмодия в Римской Церкви – весьма обширное явление, которое можно рассматривать с разных сторон и руководствуясь разными точками зрения. В частности, существует мнение, согласно которому «все старое – лучше», что является приверженностью традиционным (дособорным) богослужебным нормам, многие из которых были обновлены, пересмотрены или вовсе изъяты из практики II Ватиканским собором. Другое, противоположное мнение – «отбросим все старое», что может привести к серьезному ущербу для литургии. Поиском наилучшего выхода в каждом конкретном случае в настоящее время заняты литургисты разных стран, а также современные католические ученые, композиторы и органисты. Обращаясь к истокам, исследователи отмечают, что именно знание истории литургии и литургической музыки может стать фундаментом, на котором будет строиться музыкальная традиция современной церкви.

---

⁵ *Graduale Simplex*, «Простой градуал», впервые издан в 1967 г., последняя редакция сделана в 1975 г. Книга содержит несложные песнопения мессы (ординарий и проприй) на латинском языке, рекомендованные Собором для исполнения в небольших церквях и приходах.

Литература

1. Бог. Личность. Церковь. Католический лексикон. В помощь катехизатору / Рук. проекта с. М. Стецка, под ред. свящ. С. Николенко [и др.]. – М.: Издательство францисканцев [и др.], 2011. – С. 434-435.
2. Воспойте Господу. Литургические песнопения Католической Церкви в России : сборник песнопений. – Изд. 2-е, испр. – М.: Искусство добра, 2005. – 702 с.
3. Католическая Энциклопедия: в 5 т. – М.: Издательство Францисканцев, 2002-2012. – Т. 3. – С.1857-1862.
4. Antiphonale Monasticum pro Diurnis Horis [etc.] [Electronic Resource] – Parisiis, Tornaci, Roma : Desclée & Co., 1934. Режим доступа: <https://www.ccwatershed.org/2013/12/04/1934-antiphonale-monasticum-free-pdf-download/>. Дата обращения 09.11.2020.
5. Antiphonale Sacrosancte Romanae Ecclesiae pro Diurnis Horis [etc.] [Electronic Resource] – Roma : Typis Polyglottis Vaticanis, 1912. Режим доступа: <https://media.musicasacra.com/pdf/antiphonale-bw.pdf>. Дата обращения 09.11.2020.
6. *Becchimanzi, Gennaro, Flury, Theo.* Gregoriano Simplex. Accompagnamenti organistici ai canti del Graduale Simplex. Latino-Italiano. Tempo di Avvento-Natale. / Gennaro M. Becchimanzi (OFMConv), Theo Flury (OSB). – Assisi : Casa Editrice Francescana Assisi, 2008. – P. V-XVIII.
7. Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore & de Sanctis [etc.] [Electronic Resource] – Solesmes, 1974. Режим доступа: http://archive.ccwatershed.org/media/pdfs/14/02/17/10-18-21_0.pdf. Дата обращения 09.11.2020.
8. Graduale Simplex. Editio Typica Altera. [Electronic Resource] – Roma : Libreria Editrice Vaticana, 2007. Режим доступа: <http://www.chantcafe.com /2013/03/graduale-simplex-online/>. Дата обращения 09.11.2020.
9. The Liber Usualis : With Introduction and Rubrics in English, Edited by Benedictines of Solesmes [Electronic Resource] – Tournai – New York : Declée Company, 1961. Режим доступа: <https://www.ccwatershed.org/2013/03/19/1961-solesmes-liber-usualis-online-free-pdf/>. Дата обращения 09.11.2020.
10. *Turco, Alberto.* Gregorian Chant: Tones and Modes / Alberto Turco ; перевод на англ. яз. Stefano Concordia. – Roma : Torre d'Orfeo, 2002. – 328 p.

11. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // *Systematic Reviews in Pharmacy*. – 2020. T. 11. № 12. – P. 1787-1792.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // *EurAsian Journal of BioSciences*. – 2020. T. 14. № 1. – P. 2229-2234.
13. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // *EurAsian Journal of BioSciences*. 2019. T. 13. № 2. P. 1719-1725.

ПОНЯТИЕ МЕДИТАТИВНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСТВА АРВО ПЯРТА

В статье рассматривается область современной музыки, ориентированной на сферу созерцания, размышления, самоуглубления, некой философской сосредоточенности. Эти характеристики связаны с таким явлением в музыкальной культуре, как медитативность. На примере музыки композитора постсоветского пространства Арво Пярта автор прослеживает черты, свойственные данному направлению, а также рассматривает влияние творчества композитора на общее развитие музыкальной культуры современности.

Ключевые слова: медитативность, Арво Парт, музыкальная культура, история музыки, фортепианная музыка.

Современная фортепианная музыка отличается многообразием направлений, отсутствием единого стиля, переосмыслением опыта предыдущих эпох. Особым образом среди сочинений нынешнего и прошлого столетий выделяется пласт композиций, связанный с таким понятием, как медитативность. В плане содержания этот срез музыки ориентирован на сферу созерцания, размышления, самоуглубления, некой философской сосредоточенности.

Интерес к этому понятию в современной музыке обусловлен сильнейшим развитием наук и дисциплин, изучающих область человеческого сознания, психики с конца XIX – начале XX вв.

Задача статьи – провести исторические исследования термина медитативность, использование этого феномена как элемента творческого искания ряда европейских композиторов. Помимо этого, на примере музыки композитора постсоветского пространства Арво Пярта более детально проследить особенности и черты, характеризующее данное направление и его влияние на общее развитие музыкальной культуры современности.

Само понятие медитации прошло долгую историю формирования. Латинским словом «медитация» (от *meditari* – «обдумывать», «намереваться», «размышлять») обычно принято обозначать особую форму ду-

ховного опыта. В западноевропейской культуре на рубеже поздней античности и раннего средневековья термин истолковывают как созерцание, размышление. Со временем его наделяют философско-религиозными и мистико-эзотерическими интонациями, что доказывается активным применением слова в религиозных трактатах западной католической церкви. Явление же медитации как духовного опыта представлено во всех философско-религиозных и мистических учениях, как Древнего Востока, так и Европы. Западный тип духовности предполагает постоянное и бесконечно-недостижимое стремление Я к Богу, реализацию чего находит в молитве как драматизированной форме медитации. Восточная же медитация избавляет от противоречий между Я и Богом, предполагая единую сущность Субъекта и Объекта.

Начиная примерно со второй половины XIX века, медитация понимается как состояние сознания, освободившегося от мыслей, связанных с объектами внешнего мира, со сферой чувственного. Это отрешение от субъективного, удаление от всего конкретного, земного, человеческого [1]. В медитативном опыте сознание мыслится как единственная реальность, являющаяся абсолютной ценностью. Результатом такого опыта должно стать «внеконцептуальное» состояние сознания, сопровождающееся ощущением выхода за пределы личности.

Главное качество европейской научной и философской мысли XX века – интерпретация психологических и психоаналитических понятий как масштабных, философско-антропологических явлений – не могло не затронуть сферу культуры и художественного творчества. Понятие «медитативность» входит в широчайший обиход Европы именно в указанный период. Жизнь Духа стала главенствующей концептуальной моделью искусства, порождая соответствующие специфические средства и качества. Все это во многом определило существенный сдвиг в музыкальном мышлении эпохи, заложившей основы нового понимания медитативности как симбиоза восточных и древнеевропейских традиций.

Уже в творчестве таких композиторов, как Дебюсси, Равель, Скрябин, Малер, Барток и т.д. формируются языковые и композиционно-драматические черты, которые станут определяющими для многих сочинений второй половины XX века и спровоцируют введение самого понятия «музыкальная медитативность».

В музыке зарождается новый, специфический тип образности, связанный со сферой объективной лирики. Новыми свойствами художественного мышления отмечены сочинения ряда авторов (в особенности А.Н. Скрябина, Г. Малера, Ч. Айвза, А. Брукнера и др.). Позднеромантические компоненты смешиваются с общевосточными и архаическими ка-

чествами мышления, формируя новую концепцию языка, формы, характера содержания. В эту эпоху постепенно формируется статический тип одночастной композиции со свободным типом драматургии. Позднее он становится удобным «каркасом» воплощения рефлексивно-созерцательной образности в XX веке, органично отражая «постоянство процесса и беспредельность формы», характерные для музыкальной медитации [12].

Развитие получают специфические формы мелодики – «бесконечная», выражающая длительное становление-разворачивание, моделирующая процесс в чистом виде; линейно-арабесковая, орнаментальная, гармонически неустойчивая, ускользающая в фактурной ткани. Все эти тенденции отражают глубинные основы художественного мышления Востока, найдя на рубеже веков отклик в общеевропейских устремлениях.

Но наиболее широко и всеохватно медитативность проявляет себя в Европе и Америке, начиная со второй половины XX века. Понятие музыкальной медитации в данный период часто сближается в культурологических обсуждениях с понятием статической композиции. Единообразие, непрерывность музыкального развития оказались очень удобными для воплощения медитативных состояний, точно отражая в звуках их специфическую погружённость, статику, особую содержательную «пустотность». Музыка приобретает медитативное звучание в этот период в силу глобального высвобождения самого объекта музыкального творчества – звука, а также в силу размывания отношений традиционных элементов музыкальной системы.

Среди современных авторов, обладающим медитативным мышлением, особо выделяется Арво Пярт. В искусстве композитора медитативность – доминирующая стилевая черта, обуславливающая всю концептуальную логику его авторского мышления. Творческий путь А. Пярта отражает путь личностного роста композитора от авангардизма к минимализму, предельному самоограничению. Резкая перемена его стиля связана со сменой философии: от личностного самоутверждения к отрешению от всего внешнего. Именно в это время происходит переосмысление творческого кредо композитора, и создание совершенно нового, своеобразного и неповторимого стиля, который самим Пяртом был назван *tintinnabuli*. Термин *tintinnabuli* (лат. «колокольчики») появился в связи с возникшими в 1976 году произведениями, написанными в новой технике, которая впоследствии и получила это название [13]. Сложный сплав рационального начала (выверенности техники *tintinnabuli*) и её нерационального сакрального содержания составляет одно из существеннейших качеств мышления А. Пярта. Его духовно-музыкальные композиции, созданные в рамках *tintinnabuli*-концепции, вмещают в себя как

черты авангарда, так и постмодерна. Музыкальный язык в высокой степени символизирован. Отрешение от индивидуального авторского «Я» становится для Пярта ведущим творческим принципом. Художественная аскеза композитора – в ограничении узким кругом средств. Избирательность, строгость системы в музыкально-технологическом плане и строгие нормы этического порядка – свидетельство чистоты и безупречности художественных намерений. Драматургия и динамика композиций отсылает к храмовому пению, к канонам молитвенного опыта, к религиозному ритуалу. Ритуальность проявляет себя в музыке Пярта во многих аспектах, например, через выстраивание сочинений по модели молитвы – от духовной сумрачности к просветленности. Впитав в себя философию западно-католической и восточно-православной церкви, Пярт создает свою особую модель медитативной музыки. Все его творчество в конечном итоге подчинено достижению ощущения Божественного присутствия. Медитативность в музыке А. Пярта сродни молитве. Это состояние, с точки зрения слухового восприятия, композитор достигает с помощью преобладания модальности, постоянного нахождения в одном ладу и исключением ладового движения.

По словам автора для того, чтобы исполнение его музыки состоялось, необходимо «вложить в одну ноту столько же выразительности и экспрессии, как в целую мелодию, а в одну мелодию – как в целую конструкцию». Композитор создает свои сочинения, используя минимум выразительных средств, и при этом достигает наивысшей концентрированности, что и позволяет погрузить слушателя в состояние медитативности.

Необходимо отметить, что понятие медитативности, углубленной сосредоточенности, отрешенности от окружающего мира, является неотъемлемой частью процесса творчества. Данное понятие и этот феномен широко использовались многими европейскими композиторами, что позволило им повысить чувственные переживания, зарождающиеся в душе зрителя и слушателя, создать необходимую атмосферу сопереживания гармонии окружающего мира и музыкального произведения, коллаборацию духовного и материального начала. В творчестве Арво Пярта этот феномен воплотился особенно сильно через призму техники минимализма и эстетики «новой простоты», что в дальнейшем нашло свое отражение в музыкальных произведениях многих современных композиторов нового времени.

Литература

1. *Arvo, P.t allo specchio. Conversazioni, saggi e testimonianze*/A cura di Enzo Restagno. Milano: Il Saggiatore, 2004.

2. *Gröhn C.* Dieter Schnebel und Arvo Pärt: Komponisten als «Theologen». Münster: LIT Verlag, 2006.
3. *Hillier, P.* Arvo Pärt. Oxford: Oxford UP, 1997.
4. *Арво Пярт.* Беседы, исследования, размышления. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – 218 с.
5. *Аликина, Е.В.* О роли ассоциативных представлений в музыкальной деятельности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. Коллективная монография. – Москва, 2017. – С. 130-138.
6. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 7. – С. 21-24.
7. *Артемова, Е.Г.* Инновации в современном музыкальном образовании в контексте мировых тенденций / Е. Г. Артемова, Е.А. Бодина, О.В. Балабан // Мир науки, культуры, образования. – № 6 (79) – 2019. – С. 90-93.
8. *Артемова, Е.Г.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
9. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
10. *Георгиевская О.В.* Некоторые размышления к работе над полифонической фактурой / *Георгиевская О.В.* // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 177-182.
11. *Попова, Т.* «Космическая тайна. комбинирования двух-трех нот»: о новой простоте хоровой музыки А. Пярта / Т. Попова // Из наследия композиторов XX века: Сб. статей. Вып.4. М., 2005. С.4-13.
12. *Пярт, А.* Правда очень проста. Интервью Дж. Маккарти с А. Пяртом (пер. Е. Михалченковой) / А. Пярт // Советская музыка. 1990. №1. С.130-132.
13. *Токун, Е. А.* Арво Пярт. Tintinnabuli: техника и стиль: дисс. ... канд. искусствоведения / Е.А. Токун. – Москва, 2010.

ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМИТРИЯ ЧЕРНЯКОВА НА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ В СОВРЕМЕННОЙ ОПЕРНОЙ ТРУППЕ

В статье рассматриваются различные аспекты влияния режиссера на актеров в процессе оперных постановок, а именно: степень подготовки певцов разных национальных школ.

Ключевые слова: Уровень подготовки, актерское мастерство, голосовой аппарат, «единомышленничество», музыкальный материал, театр.

Оперные образы героев, несомненно, одни из самых ярких и глубоких символов интерпретации, созданных композиторами. Однако каждому исполнителю требуется предварительно разобрать авторские ремарки, прочувствовать текст, чтобы верно интерпретировать исполняемое произведение, наиболее полно и убедительно раскрыть замысел композитора и либреттиста. Оперные партии всегда требуют от исполнителя не только высокого уровня вокальной подготовки, но и умения провести полный анализ партии, тонкого психологизма, искренности и непосредственности в передаче чувств. Каждая постановка оперы несет в себе в первую очередь режиссерскую интерпретацию авторского либретто. Обращаясь к творчеству Дмитрия Чернякова, его отличает абсолютно новый, революционный взгляд на оперу. Вот что пишет об этом биограф Чернякова, В современном искусстве данный подход позволяет воплотить идею того, что сюжет оперы может развиваться в любом уголке мира, важна передаваемая повествованием эмоция и живой зрительский отклик. То, что было написано во временных и исторических рамках композитором, по словам режиссера, для современного изменившегося мира может быть проходным и скучным. Черняков же стремится всему найти новое и точное применение, заставляя работать на главную цель оперы. «Любая русская опера достойна того, чтобы с ней обращались бережно. Но не в том смысле, который вкладывают в слово «бережно» консерваторы. Мы должны, уже просто обязаны, пройти тот путь, который прошли немцы со своим оперным репертуаром от Моцарта до Шенберга. Но многим до сих пор кажется, что оставить деревянные шаблоны вместо живых оперных героев гораздо важнее, чем дать настоящим творцам

переосмыслить наших Игорей, Германов, Борисов» [9, С. 305]. Черняков говорит о том, что исполнителю при работе с режиссером в первую очередь нужно быть позитивным, коммуникабельным и терпеливым. Со стороны режиссера терпение тоже немало важно. Дмитрия Чернякова часто обвиняют в том, что не умеет терпеть и ждать, нужно все и сразу, «нахрапистая прыть». Но он понимает и принимает, что артистам нужен процесс, обдумать, найти удобства в голосовом и телесном плане, осмыслить музыкальное звучание оркестра и положение в пространстве, найти, как это все соединить, а для этого нужно время. Так что здесь обоюдное понимание с обеих сторон. Черняков говорит об этой ситуации: В каждой опере, особенно в большой серьезной, типа «Князь Игорь», «Тристан», «Парсифаль», «Китеж», очень много смысловых, содержательных вопросов. На них нужно отвечать, к ним нужно подходить с интеллектуальной стороны. Он уверен, что опера – интеллектуальное сочинение, в котором музыка является той эмоциональной средой, которая проявляет интеллектуальный смысл. Интонация является одним из важнейших аспектов интерпретации. Она особенно важна для передачи манеры речи людей определенного времени, тонкости душевного переживания, эмоциональной вовлеченности в ситуацию. Роль интонации в интерпретации велика, но и слово имеет для исполнителя огромное значение, ведь на нем строится содержание вокальной мелодии. К.С. Станиславский говорил: «Нужно любить слово и уметь связывать его с музыкой. Актер только тогда творит, когда говорит звуком о зрительном образе. Возьмите себе за правило: ни одного слова зря не петь» [14, С. 112]. Помимо артикуляционной четкости, важно уважительное отношение исполнителя к содержанию либретто, пониманию каждого произносимого слова. Черняков говорит, что для него умный певец способен думать на несколько шагов вперед. Думать, что он поет, как он поет, почему он поет. Способен задействовать весь свой аппарат, как говорится, включать мозг, когда работает на сцене. Кстати, очень важно чтобы артист на сцене прекрасно понимал, как он выглядит по-настоящему, внутри «целого», со стороны, чтобы себя ощущать внутри какого-то пазла. Тогда многие проблемы и претензии сразу уйдут и все станет понятно. Ядром формирования интерпретации образа является индивидуальность исполнителя. Певец должен решить для себя, какими присущими только ему вокальными и сценическими техниками он способен правдиво, убедительно и эмоционально воплотить перед зрителями сценический образ. Режиссеру важно чтобы певец не имитировал, а чтобы в этом была задействована его личность. Так сказать, выявить и подчеркнуть суть человека и его сильные стороны. Не вынимая и не требуя каких-то неизведанных чувств, совершенно не понимаемых, – говорил Черняков о своей работе

с исполнителями. В первую очередь работа над сценическим образом касается, конечно же, костюма, мимики и жестов героя. «Опера начинается с прекрасных голосов, в этом ее прелесть и ее главная проблема, ведь в жизни только сумасшедшие могут петь в моменты смерти или объяснения в любви, ярости или принятия решения о суициде» – пишет Журавлев о проблемах современного оперного искусства [9, С. 12]. Публика в наше время больше не понимает пафоса и вычурности классической оперы, а потому боится ее. Но всегда тянется за живой эмоцией и мудрой историей. Поэтому главная задача исполнителя в том, чтоб оригинально раскрыть уже знакомого многим персонажа с новой стороны. Сделать так, чтоб зритель был настолько вовлечен в драматическое действие, что воспринимал пение как полное отражение своих душевных переживаний. Любой актерский жест должен соответствовать характеру персонажа, ведь язык тела имеет очень большую выразительную силу. Чем естественнее и целесообразнее выражающий содержание жест, тем сильнее значение передаваемого с ним слова, интонации, эмоции. Дмитрий Черняков, в рассказе о проблемах постановок, отмечает: у певцов часто возникают такие проблемы с ритмически сложными местами. В этом случае нужно смотреть на дирижера, дабы избежать расхождения в музыкальном материале. Но тогда теряется структура действия сценического, а это большой минус. Зритель это все быстро считывает, понимая, что певец попал в дурацкую ситуацию. Тут необходим факт выучки элементарных поворотов в ритме, доведение их до автоматизации. Это большая концентрация, которая является сильной составляющей артиста. «Большие певцы», с которыми работал режиссер, могли всегда делать это очень изысканно, невидимо для публики. Перед исполнителями на сцене стоит множество творческих задач, каждую из которых следует постоянно держать в голове, но эту сложность можно свести к минимуму выработкой рефлексивности, «впеванием» материала и большим количеством репетиций. Когда технические трудности остаются позади, наступает полная свобода для осуществления главной творческой задачи исполнителя – чувственной коммуникации со зрителем. Подводя итоги, можно сказать, что молодым исполнителям партий, важно детально разобрать произведение, понять его, найти собственное индивидуальное отношение к нему, а также сформировать сценический образ, проявив свои исполнительские качества: голос, вокальную и сценическую технику, внутреннюю культуру и талант. Все это певец должен направить на то, чтобы как можно более точно, ясно и ярко отстоять право на свою интерпретацию вокального произведения перед слушателем, учитывая рекомендации режиссера.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Взаимосвязь актерского и вокального искусства в воспитании профессионального артиста / Е.В. Аликина, О.А. Унежская // Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства. коллективная монография. – Москва, 2016. – С. 26-32.
2. *Аликина, Е.В.* Создание музыкально-сценического образа при исполнении оперных арий в контексте спектакля и вне его / Аликина Е.В., Унежская О.А. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования – Москва, 2017. – С. 26-31.
3. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
4. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о развитии петербургской и московской школ в духовной музыке рубежа XIX-XX веков / Артемова Е.Г. // Актуальные проблемы культуры, искусства и художественного образования. сборник научных трудов Оренбургского государственного института искусств. –Оренбург, 2014. – С. 79-86.
5. *Бодина, Е.А.* Воспитательная функция музыки. Эволюция и современные тенденции реализации: дисс. ... докт. пед. наук / Е.А. Бодина. – 1992.
6. *Бодина, Е.А.* Педагогические ситуации. Пособие для преподавателей педвузов и классных руководителей средних школ / Бодина Е.А., Ащеулова К. – Москва, 2000.
7. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. – 2017. – С. 88-95.
8. *Грибкова, О.В.* Проектирование модели образовательного пространства в профессиональной подготовке педагога – музыканта / Грибкова О.В. // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VI Международной научно-практической конференции. – 2013. –С. 711-716.
9. *Журавлев, В.* Дмитрий Черняков. Герой оперного времени / В. Журавлев – М.: «Издательские решения», 2018. – 314 с.
10. Музыкальное наследие. Римский-Корсаков. Исследования. Материалы. Письма. В 2 томах. Т. II. / под ред. О. К. Логинова. – М.: Москва, 1954. – 364 с.

11. *Низамутдинова, С.М.* Демонизм или лучезарность – о трактовке Пятой сонаты А.Н. Скрябина С. Рихтером и В. Мержановым / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2010. № 2 (64). – С. 35-39.
12. *Низамутдинова, С.М.* Художественность как основа музыкальной педагогики (к 100-летию В.К. Мержанова) / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2020. № 2 (124). – С. 9-16.
13. *Станиславский, К.С.* Работа актера над собой / К.С. Станиславский – М.: АСТ, 2017. – 515 с.
14. *Станиславский, К.С.* Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. / К.С. Станиславский – М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 180 с.
15. *Уколова, Л.И.* Формирование духовной культуры будущего учителя музыки в процессе музыкального образования. Монография / Л. И. Уколова – Москва, 2005.

ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ БЕЗУМИЯ В ОПЕРЕ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

В статье рассматривается вопрос воплощения темы безумия в музыке, в частности – опере Римского-Корсакова «Царская невеста». Изучаются особенности работы композитора над психофизическим портретом героини оперы Марфы, а также драматургия и развитие образа.

Ключевые слова: психология, безумие, творчество, патология.

На протяжении многих десятилетий к теме безумия неоднократно обращались выдающиеся деятели культуры и искусства. Композиторы ставили перед собой задачу в демонстрации не только таких противоположных терминов, как добро и зло, но и проявляли интерес к другой паре противоположностей – области безумия и разума.

Тяга к безумному привлекала художников своей загадочностью и неизведанностью, открывала перед творцами способы создания образа произведения, поиска его воплощения. Мы можем проследить некую параллель между развитием психиатрии в XIX веке и зарождением осмысления феномена безумия в творчестве композиторов: в XIX веке романтическое либо ироническое отношение к «сумасбродности гения» поддерживается размышлениями А. Шопенгауэра (1801) о близости творческого воображения и помешательства. Эпоха позитивизма и прагматики предлагает «диагностику» по Ч. Ломброзо (1864) и М. Нордау (1896): геняльность – «моральное безумие, помешательство».

Принципами подобных проявлений 1933-38 гг. в Германии явились выставки «Дегенеративное искусство», где фашистский «порядок» клеветнически сопоставлял модернизм и художественный примитив с «вырожденческими извращениями» душевнобольных (Р. Буксбаум, 1997) [1].

Познание реальности в границах безумия – это задача, за которую брались не все художники, но, тем не менее, мы наблюдаем яркие примеры этого явления в искусстве.

Связь понятия безумия и творчества существовала еще со времен античности, когда бредовые идеи были восприняты Платоном как величайшее благо. Позже, обратившись к эпохе средневековья, можно заметить, что отношение к безумию изменилось, оно уже ассоциировалось с религиозно-мистической практикой.

На Руси также присутствовало свое понимание вопроса безумства человека. В качестве примера можно рассмотреть юродивого, который воспринимался как берущий на себя подвиг изображения безумия для постижения внутреннего смирения, основной задачей которого было желание побороть гордыню. Ему было позволено обличение зла в обществе, что не каралось органами власти, а наоборот приветствовалось. Достаточно вспомнить Юродивого из исторической драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов», который высказал Борису Годунову, что он цареубийца. Вместе с тем, драма Бориса Годунова также нашла свое отражение не только в творчестве А.С. Пушкина, но и в одноименной опере М.П. Мусоргского, где царь Борис Годунов переживает состояние острого бреда, возможно психоза. «Острый психоз – это форма душевного расстройства, которая сопровождается нарушением психологической адаптации к окружающей среде».

Тема безумия с исторических времен была отображена практически во всех областях искусства. Как мы видим, не исключением является и музыка XIX века.

Романтизм, заложивший основы понимания своего личного творческого пути у определенной личности, предполагает противопоставление лирического героя окружающей действительности. Отсутствие сдерживающих границ, свобода самовыражения и сама природа романтизма, подразумевающая избыточность чувств и переживаний, позволила художнику задуматься о способах воплощения границ сознания в музыкальных произведениях. Таким образом, в творчестве западноевропейских и русских композиторов XIX века зарождается начало пути, ведущего к раскрытию феномена безумия.

Интерес к теме безумия ярко проявился в творчестве русских композиторов. Остановимся более подробно образе Марфы из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста».

Образ Марфы – центральный в опере. Драматургия образа основана на резком сдвиге из светлой эмоциональной сферы в лирико-трагедийную, при сохранении особенностей характера этого действующего лица. Хрупкая, трогательная в своей незащищенности девушка вырастает фигуру трагическую, оставаясь в момент постигшего ее несчастья самой собой. Все это передано в музыке исключительно тонкими средствами, воссоздающими сложную коллизию душевной жизни.

Ключевое значение в характеристике Марфы имеют две ее арии, в них сконцентрирован разноплановый интонационный материал, связанный с «двумя» обликами – *счастливой и страдающей героини*. Не пользуясь лейтмотивами, Римский-Корсаков создал очень цельный музыкальный образ – в арии IV акта он в новом освещении использовал музыкальный материал арии II акта.

Характеристика Марфы рождается из одного психологического спектра. Счастье любви, ожидание свадьбы с Лыковым – по одну сторону;

другой же момент – безумие как черта между «прежней» и «новой» Марфой. Это безумие означает полный отрыв от реальности. Из сферы счастья Марфа мгновенно, без длительного перехода, перенесена в противоположную, отсюда и соответствующее музыкальное выражение. В несчастье Марфа видит только своё счастье, и это признак помутнения рас-судка. Складывается весь тематизм Марфы в состоянии радости, любви. Марфа поэтична, обаятельна, это ещё один обречённый женский пер-сонаж в галерее образов Римского-Корсакова.

Развитие образа происходит во II действии. Прежде всего, перед нами ария-портрет. Сначала звучат короткие реплики с Дуняшей, определен-ная атмосфера наивности, светлости, хрупкости. За этим следует много-темная ария. При многочисленности тем Римский-Корсаков излагает это в рамках трёхчастной формы. Первая тема построена на секвенциях с эн-гармоническими сдвигами. Неясно, куда она ведёт: сначала проявляются признаки си-бемоль минора, но в итоге ария звучит в Ре-бемоль мажоре («Как теперь гляжу на зелёный сад»). Вся эта тема замечательна своей эгличностью, светлой меланхоличностью. Она строится на певучих плавных секвенциях, подобно II части Четвертой симфонии Чайков-ского, где источник – песня, а атмосфера – светлая мечтательность, за-думчивость. В Ре-бемоль мажоре звучит тема, которую можно считать припевом, ибо первый раздел формы складывается подобно песенной форме. Мелодия мягкая, в духе колыбельной, с повторяющимися пока-чивающимися басами. Все темы в дальнейшем имеют развитие. Сере-дина трёхчастной формы начинается в Ля-бемоль мажоре. Здесь совер-шенно другой склад. Начинается середина оживлённой темой оркестра (т.н. «тема бега»): она полна беззаботности, детскости, беспечности, ра-дости. А следом – фраза «Целый божий день...», близкая хороводным, игровым мелодиям (подобно «Ай, во поле липенька»). И заканчивается эта тема почти как в «Снегурочке», только распевание не «Ау», а «Ах». В среднем разделе есть вторая тема в ля миноре, опять в характере колы-бельной. Это ещё один блик, оттенок лирического настроения. В конце звучит «тема золотых венцов», тема, звучавшая в коде увертюры. Здесь она звучит стремительно, легко и призрачно проносится в секвенции. Тема выводит нас на гармонии вступления арии: так начинается варьи-рованная реприза. Темы Марфы сопровождаются комментариями в ор-кестре (соло гобоя и виолончели). Получается трогательный ансамбль. Повторяется весь материал, в т.ч. и припев.

В IV действии образ Марфы помещен в другую реальность, в мир иллюзии. Это отрешение от действительности происходит не сразу. Выход Марфы построен на теме бега в минорном наклонении. Здесь она звучит отчаянно в триольном движении. Перелом состояния Марфы происходит в квинтете. В нём Марфа и отстраняется от реальности. Начинается квин-тет с отчаянного всплеска («вопля») уменьшённого аккорда. В оркестре появляется тема сна (нисходящая хроматизированная мелодия), она появится и в партии Марфы. Остинато баса на фа-диезе, ритмическая

структура синкопированного движения создают впечатление кошмара. Это переход Марфы в воспоминания. А далее начинается всё то, что уже было (ведь Марфа сознанием возвращается к прошлому). Фраза «Ах, что со мной» – это уже безумие, перед нами Марфа в новом качестве. Уменьшённый септаккорд разрешается то в субдоминанту, то в тонику. Получается новый гармонический ряд – «аккорды безумия». Фразы Марфы звучат на фоне темы безумия и темы сна. «Ах, Ваня, Ваня, что за сны бывают» – звучит фраза Марфы на теме сна. Вводится признание Грязного, стремительная и трагическая развязка оперы приводит к последней и сильнейшей кульминации – сцене и арии Марфы (по сути, единой сцены). Повторен материал II действия, но в надломленном, искажённом варианте в сочетании в гармонии безумия. Звучит фраза «Иван Сергеич, хочешь в сад пойдём...», при ключе два бемоля. Меняется порядок уже звучавших тем, почти ни одна тема не проводится целиком, до конца. Всё это эскизы, наброски, отрывки мыслей. Основная тема арии звучит в оркестре. У Марфы – разорванные фразы. Реплики Марфы постоянно обрываются. Центральный раздел звучит в Ре-бемоль мажоре. Тема злых венцов остается единственной, распетой полностью. Звучит прекрасная тема исключительной трогательности и певучести. Но это уже тема из другой жизни.

Обращение к мировому оперному творчеству открывает нам длинный перечень опер, в которых поднималась данная проблематика. Выражение психических аномалий человеческой природы посредством музыки и голоса дает возможность композиторам наиболее точно отобразить состояние безумия, пользуясь всей палитрой средств художественной выразительности. Оперные сцены сумасшествия построены как с помощью демонстрации женского безумия, так и мужского, что открывает перед нами область для анализа данного вопроса с гендерной позиции. Переживание острого психоза героями опер рождается как ответ на несоответствие условно выдвинутым рамкам, установленным в обществе, а также как следствие сюжетного конфликта, непреодолимого противоречия.

Композитор задумывает воплощение безумия как противодействия мирозданию, как неспособность выдвинуть другую адекватную психическую реакцию. Практически все герои опер являются жертвами обстоятельств, что порождает их психические отклонения. Примером могут служить как женские образы: Марфа из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская Невеста», Лючия из оперы Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур», Маргарита из «Фауста» Ш. Гуно. Так и мужские образы, такие как Герман из «Пиковой дамы» П.И. Чайковского, Мельник из оперы А.С. Даргомыжского «Русалка», Юродивый и Борис Годунов из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов».

Литература

1. *Гаврилов, В.* Информационный портал // Медицинская психология. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http:// medpsy.ru/ comments/ comments006.php](http://medpsy.ru/comments/comments006.php) (дата обращения: 06.02.2020)
2. *Чуканова, А. А.* Проблема нормы и патологии: психологический обзор // Психология, социология и педагогика. 2014. № 12 [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http:// psychology.snauka.ru/](http://psychology.snauka.ru/) 2014/ 12/4080 (дата обращения: 07.02.2020).
3. *Кирнарская, Д.* Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / Д. Кирнарская – М.: 2003. – 361 с.
4. *Лаури-Вольпи, Дж.* Вокальные параллели (Перевод Ю. Н. Ильина) / Лаури-Вольпи, Дж. – Л.: Музыка, 1972. – 303 с.
5. *Лук, А.Н.* Мышление и творчество / А.Н. Лук – М.: Издательство политической литературы, 1976. – 144 с.
6. *Назайкинский, Е.В.* О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 360 с.
7. *Низамутдинова, С.М.* Новое качество знания в современном высшем образовании / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2018. № 3 (113). – С. 105-110.
8. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология: Учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин – М.: Академический проект, 2001. – 400 с.
9. *Работнов, Л. Д.* Основы физиологии и патологии голоса певца / Работнов Л. Д. – СПб. : Лань, 2016. – 224 с.
10. *Цагарелли, Ю.А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности / Учебное пособие. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2008. – 206 с.
11. *Уколова, Л.И.* Адаптационные и реабилитационные функции педагогически организованной музыкальной среды / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2008. № 2. – С. 54-77.
12. *Уколова, Л.И.* Духовно-нравственное воспитание студентов средствами хорового исполнительства / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2007. № 1. – С. 78-80.
13. *Уколова, Л.И.* Самоконтроль в профессиональной подготовке учителя музыки: дисс. ... канд. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 1991.

ПРОВЕДЕНИЕ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ И ДШИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Статья посвящена особенностям проведения онлайн-уроков по сольфеджио и работе в дистанционном формате. В статье говорится о необходимом техническом оснащении, об удобных программах для проведения занятий и некоторых способах их использования, о привлечении различных интернет ресурсов для разнообразия и повышения эффективности уроков.

Ключевые слова: дистанционное обучение музыке, сольфеджио, цифровые средства обучению музыке, онлайн-урок, музыкальный слух, чувство ритма.

Распространение коронавирусной инфекции затронуло все сферы жизни человечества, не обойдя и образование. Карантинные меры, впервые примененные в марте 2020, привели к переходу от очного образовательного процесса к дистанционному и в общеобразовательных школах, и в организациях, предоставляющих дополнительное образование, к которым относятся детские музыкальные школы и детские школы искусств (ДШИ и ДМШ). В 2020-2021 учебном году ДШИ и ДМШ г. Москвы проработали только полтора месяца, после чего, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, были объявлены каникулы до конца ноября 2020 г.

Для достижения результатов в обучении музыки, как и в других видах искусства, необходимы систематические занятия и контроль преподавателя. Столь длительные перерывы крайне негативно сказываются на знаниях и умениях учащихся. Поэтому многие ДШИ и ДМШ возобновили осенью 2020 г. работу в дистанционном форме. Педагоги начали проводить онлайн-консультации для детей, родители которых дали согласие на такой вид обучения.

В настоящее время неизвестно, когда музыкальные школы снова смогут открыть свои двери для учащихся и возобновятся очные занятия. На образовательный сектор, в том числе и музыкальный, ложится ответственность по обеспечению учебной деятельности в условиях вынужденного дистанци-

онного обучения, что ставит перед педагогами вопрос о поиске новых подходов в решении образовательных задач. Наладить сотрудничество учащихся с педагогом и между собой в дистанционной форме без определенного опыта непросто. Специалисты в области дистанционного обучения и те, кто имеет опыт данной деятельности, подчеркивают, что в основе должно быть «сотрудничество, а не изоляция. <...> Хорошим решением для этого будут групповые задания, проекты и творческие работы, предусматривающие совместную работу в общем документе, <...> в групповом чате в соцсети, в групповой переписке в почте» [7].

Для проведения занятий онлайн таким образом, чтобы потери относительно относительно обычных уроков были минимальными, в первую очередь и педагогу и детям необходимо, чтобы скорость интернета была высокой. При подключении по *WI-FI* можно дополнительно использовать усилитель сигнала. Также педагогу желательно использовать компьютер или ноутбук, так как мобильные версии программ для проведения видеоконференций имеют меньше возможностей чем десктопные⁶. Для проведения онлайн-уроков по сольфеджио также необходимо пианино, для удобства оно должно находиться рядом с компьютером. Особенно подходящими в данной ситуации оказываются цифровое пианино, так как его можно подключить непосредственно к компьютеру и транслировать звук без внешних шумов, еще одним плюсом является мобильность такого инструмента.

Для проведения онлайн-уроков по сольфеджио хорошо зарекомендовала себя программа *zoom*. В бесплатной версии конференция длится 40 минут, этого вполне достаточно, для проведения занятий с учащимися общеразвивающего направления, очный урок у которых длится 45 минут. На уроках старших классов предпрофессионального направления можно делать десятиминутный перерыв в середине, разделяя занятие на две части (30+10+30 минут). Это поможет избежать зрительных перегрузок и уложиться в ограничение по времени. Для удобства подключения нужно запланировать для каждой группы отдельную повторяющуюся конференцию, в этом случае ученики смогут каждый раз подключаться по одной и той же ссылке.

В данной программе очень удобно реализована функция демонстрации экрана. Участникам конференции можно показывать рабочий стол компьютера полностью или его часть, можно включить демонстрацию конкретной программы или файла, например подготовленную презентацию, тогда при переключении на другую программу учащимся будет транслироваться только то, что было задано изначально. Также можно

---

⁶Предназначенные для просмотра со стационарного компьютера

поделиться только звуком компьютера, это удобно для воспроизведения заранее записанных диктантов, аккордовых и интервальных последовательностей.

Доску с нотным станом на онлайн-уроках сольфеджио удобно заменять с помощью демонстрации учащимся нотных редакторов, таких как *MuseScore*, *Finale*, *Sibelius*. Программа *MuseScore* является бесплатной, ее возможности ограничены по сравнению с другими, но для занятий сольфеджио их вполне достаточно. Также функцию «демонстрация экрана» можно использовать при пении с листа, написании диктантов, слуховом анализе, это позволит улучшить качество звука.

Интонационные упражнения на онлайн-уроках возможно исполнять только сольно. Целесообразно, а в ином случае необходимо, например при исполнении двухголосных номеров, перенести такие задания в домашнюю работу, которую учащиеся отрабатывают самостоятельно, а затем записывают и отправляют педагогу на проверку. Ритмические упражнения также могут исполняться на уроках по одному, но их лучше не простукивать, а проговаривать на слог, так как при простукивании звук передается смазано.

В процессе работы было выявлено, что для отправки домашних заданий большинству учащихся удобнее всего использовать *WhatsApp*, так как небольшие видео, аудиофайлы и фотографии легко отправляются с телефона.

В дистанционном формате работы активно применяются различные ресурсы, в том числе и специальные сайты, посвященные изучаемому предмету. Для занятий сольфеджио замечательно подойдут сайты *Сольфеджио онлайн* и *Идеальный слух*. На них представлены разноплановые задания: определение на слух интервалов, тритонов, различных аккордов и ладов, тесты на знание нот скрипичного и басового ключа, зрительное определение записанного интервала. Использовать эти ресурсы учащиеся могут при самостоятельной работе, но также можно выполнять задания прямо на уроке с помощью демонстрации экрана. Детям интересен такой вид работы, им нравится видеть общее количество правильных и неверных ответов, применение такого вида слухового анализа мотивирует детей заниматься на данных сайтах самостоятельно.

Помимо сайтов существует множество обучающих приложений, способствующих развитию музыкальной грамотности, специалисты в данной теме отмечают, что «неоспоримой результативностью на уроках сольфеджио обладают интерактивные творческие упражнения с использованием мобильных технологий. Интерактивные упражнения активизируют слуховое внимание, тренируют музыкальную память и различные

стороны музыкального слуха, развивают вкус и наблюдательность, образно-эмоциональное мышление» [5, С. 328].

Сейчас мы имеем множество различных средств, способных помочь сделать дистанционное обучение музыкально-теоретическим предметам эффективным и интересным. При выстраивании новой структуры занятий важно не забывать, что обучение музыки не сводится к овладению теоретическими знаниями и практическими навыками. Несмотря на дистанционный режим работы, основной целью музыкального образования является «приобщить студентов к миру музыки, привить понимание того, что искусство и особенно музыка является одним из самых ценных приобретений человека, выстроить в сознании обучающихся духовные, нравственные координаты культуры...» [8, С. 130].

Литература

1. *Артемова, Е.Г.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
2. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
3. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
4. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. – 2017. – С. 88-95.
5. *Горбунова, И.Б.* Мобильные технологии в преподавании сольфеджио: развитие музыкального слуха / И.Б. Горбунова, М.С. Гончарова // Мир науки, культуры, образования. 2018. №4 (72). С. 325-329.
6. *Карасева, М.В.* Музыкант-педагог онлайн: проблемы и решения / М.В. Карасева // Научный вестник Московской консерватории. 2020. №2 (41). С. 22-65.

7. *Киселева, Н.А.* 7 шагов для массового перехода на дистанционное обучение // Вести образования. [Электронный ресурс] <https://vogazeta.ru/> (Дата обращения 18.11. 2020)
8. *Низамутдинова, С.М.* Проблемы музыкальной педагогики в условиях дистанционного обучения / С.М. Низамутдинова // Искусство и образование. 2020. №5 (127). С. 129-134.
9. *Низамутдинова, С.М.* Проблемы современного музыкального образования / Низамутдинова С.М. // Ключевые вопросы современной науки. – 2014. – С. 3-6.
10. *Низамутдинова, С.М.* Новое качество знания в современном высшем образовании / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2018. № 3 (113). – С. 105-110.
11. Идеальный слух [Электронный ресурс] <http://идеальныйслух.рф> (дата обращения 23.10. 2020)
12. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: дисс. ... докт. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 2008.

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

В статье рассматриваются детские музыкально-просветительские проекты, проведен анализ концертных программ 2020-2021 гг. Московского международного Дома музыки, Российского национального музея музыки и Московской филармонии, на основе чего выделены основные направления в тематике детских музыкально-просветительских проектов, преимущественные формы, связь с различными видами искусств и мультимедийными технологиями.

Ключевые слова: музыкально-просветительский проект, лекция-концерт, концерт-беседа, музыкальный спектакль, музыкальная сказка, музыкально-литературный вечер, sand art, мультимедийные технологии.

Сейчас все чаще на смену классическим музыкальным концертам приходят музыкально-просветительские проекты. Особенно большую популярность они обретают среди детской аудитории. В данной статье рассматриваются особенности и выделяются некоторые тенденции этой формы просветительской деятельности. Детские музыкально-просветительские проекты анализируются по:

- 1) тематике;
- 2) форме: концерт-беседа, лекция-концерт, музыкальный спектакль, музыкальные сказки, музыкально-литературный вечер и др.
- 3) жанру: моножанровые/полижанровые (с привлечением инсталляций, других видов искусств или их фрагментов (живопись, литература, рисование (на песке, воде); танец, театр, кино, цирк и т.д.));
- 4) возрасту аудитории;
- 5) связи с медиaproстранством (интернет, звуконосители, экран и т.д.).

Тематика современных музыкально-просветительских проектов для детей довольно обширна. В тоже время представляется выделить несколько ведущих тенденций. (Для составления представления о тематике музыкально-просветительских проектов, представленных в концертных залах,

были изучены и проанализированы концертные программы 2020-2021 гг. Московского международного Дома музыки (ММДМ), Российского национального музея музыки и Московской филармонии) [9, 10, 11].

- *Сказочные сюжеты.* В концертных залах представлены литературно-музыкальные композиции по разным сказкам:
  - «Щелкунчик», «Золушка», «Спящая красавица», «сказки Пушкина», «Волшебник изумрудного города» в ММДМ;
  - «Аленький цветочек», «Добрые старые сказки» Г.Х. Андерсена, «Конек-Горбунок», «Цветик-семицветик» и др. в Музее музыки;
  - «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Маугли», «Двенадцать месяцев», «Приключение Буратино», «Доктор Айболит» и др. в концертных залах Московской филармонии.
- Часто встречаются проекты *по сюжетам литературных произведений*, таких как «Денискины рассказы» В.Ю. Драгунского, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери, «Белый пудель» А.Н. Куприна, «Мифы и легенды Древней Греции» и другие.
- *Тема музыкальных путешествий*, представленная во всех рассматриваемых программах, выражена по-разному: «Вокруг света с Жюлем Верном» в ММДМ; цикл концертов «Музыкальные путешествия», в котором представлена музыка Италии, Франции, Великобритании, Америки и СССР в Музее музыки; «Путешествие в страну Вальсонию» (о родине вальса – Австрии) и цикл концертов «Музыкальные прогулки в прошлое» в Московской филармонии.
- *Знакомство с творчеством великих композиторов:* Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Грига, Чайковского, Прокофьева и др.
- Знакомство с симфоническим оркестром или отдельными инструментами (орган, гитара, саксофон, фортепиано и др.).

Помимо этого, в разных проектах затрагиваются необычные темы, например, можно узнать «Как шутит оркестр» или познакомиться с историями о «Великих людях Святой Руси», встретиться со старинными инструментами, поиграть на терменвоксе или увидеть инструменты, играющие сами по себе. Музыкально-просветительские проекты, проводимые на школьных уроках, в основном, связаны с учебной программой; внеклассные мероприятия чаще всего основываются на том же круге тем, что и проекты в концертных залах.

По форме музыкально-просветительские проекты для детей становятся все разнообразнее. Выделим несколько наиболее часто встречающихся форм.

Лекции-концерты были введены еще В.Н. Шацкой в середине XX века. В них сочетается лекторский рассказ и музыкальный материал. Информационная часть может содержать не только рассказ о биографии композитора, истории создания музыки, но и разбор произведений, что помогает слушателям глубже понимать и переживать музыку.

В *концертах-беседах* аудитория включается в общение, это более «гибкая» форма по сравнению с концертом-лекцией. Проведение беседы требует широкого кругозора ведущего, культуры речи, способности направлять беседу в нужное русло и импровизировать. Прекрасными образцами данной формы музыкального просветительства являются такие мероприятия, которые проводились в Советском Союзе в XX веке, как концерты-беседы Д. Б. Кабалевского, «Всесоюзная неделя музыки для детей», «Народная детская филармония» ДМШ им. И. О. Дунаевского, «Молодежный музыкальный клуб» Г.С. Фрида и другие [7].

Еще одна форма музыкально-просветительских проектов – *музыкальный спектакль*. Участие в такой форме деятельности приобщает школьников к декламации, музыке, танцу, литературе, живописи. «Можно сказать, что творческое развитие и участие в музыкальном представлении – это поле деятельности, на котором может проявиться и реализоваться в наглядном материале детская душа, а именно, раскрыться талант, осуществиться творческая самореализация ребёнка» [4].

Музыкальные сказки представляют собой литературно-музыкальные композиции, в которые сказки читаются в сопровождении симфонического или камерного оркестра.

Музыкально-литературный вечер строится на взаимодействии музыки и слова, представленного поэзией, отрывками из литературных произведений.

Современная проектная деятельность нередко основывается на сочетании разных видов искусств. Музыкально-просветительские проекты соединяют в себе музыку, литературу и/или живопись. Популярным современным трендом является рисование песком (*sand art*) – художники по песку рисуют во время звучания музыки различные истории, а зрители наблюдают за этим процессом на большом экране. В программах Московской филармонии и ММДМ есть абонементы «Сказки в картинках», «Любимые сказки с квартетом Мелодин и песочной анимацией», «Песочное время». Музыкально-просветительские проекты могут также включать:

- световые спецэффекты;

- танцы (например, в концерте «Тайны Испанского двора» в камерном зале Филармонии принимает участие ансамбль исторического танца, а в органном шоу «Катя в волшебной стране» в ММДМ – ансамбль индийского классического танца);
- цирковые элементы (серия «Сказка и цирк»: «Приключения Фунтика» в Московской филармонии);
- специальный видеоряд (Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди» в Московской филармонии);
- пантомиму (Органное шоу-фантазия «Сон в зимнюю ночь» в ММДМ);
- мультфильмы («Любимые мультфильмы в сопровождении короля инструментов» в Московской филармонии);
- рисование на воде (эбру) (Сказка с органом и водной анимацией «Аладдин» в Зеркальном зале) и т.д.

По типу аудитории Музыкально-просветительские проекты можно разделить на детские и смешанные (например, «Субботние симфонические концерты для всей семьи» в концертном зале П.И. Чайковского). Детские проекты также часто делятся по возрасту аудитории на концерты для малышей (0+), младших школьников (6+), и подростков (12+). Это дает возможность учитывать психологические особенности и эстетические запросы юных слушателей.

В современных музыкально-просветительских проектах активно применяются различные мультимедийные технологии. Могут использоваться фрагменты радио- и телепередач, художественных и документальных фильмов, записи музыкальных произведений, фотографии и т.д. Нередко концерты дополняются визуальным рядом, проецируемым на стены и потолок концертного зала или специальный экран. Часто это шедевры живописи и скульптуры, рисование песком или водой. Использование современных технологий призвано помогать в раскрытии темы проекта, без отвлечения от главной идеи, для чего необходимо соблюдение стиля и чувства меры.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 7. – С. 21-24.

2. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).
3. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
4. *Комлева, В.В.* Музыкальный театр как действенный метод художественного образования дошкольников и младших школьников [Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2017. – №2. – URL: [http:// www.art-education.ru/ sites/default/files/journal_pdf/komleva_21-28_.pdf](http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/komleva_21-28_.pdf) (дата обращения 10.10. 2020)
5. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д.– Москва, 2003
6. *Левина, И.Д.* Социально-педагогический феномен наставничества студенческой молодежи в условиях педагогического вуза / Левина И.Д. // Вестник экономической интеграции. – 2014. № 5 (74). – С. 97-100.
7. *Мельникова, Л.Л.* Новые формы организации музыкально-просветительской работы в СССР второй половины XX века. URL: <http://muzprosvetitel.ru/sovr2.pdf> (дата обращения 14.10. 2020)
8. *Опарина, Н.А.* Праздник в структуре досуга как уникальная воспитательная система / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 2. – С. 53-57.
9. Официальный сайт Московской государственной академической филармонии. URL:<https://meloman.ru/kids/concerts/> (дата обращения 11.10. 2020)
10. Официальный сайт Московского международного дома музыки. URL:<https://www.mmdm.ru/> (дата обращения 13.10. 2020)
11. Официальный сайт Российского национального музея музыки. URL:<https://music-museum.ru/> (дата обращения 11.10. 2020)
12. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. ... дисс. докт. пед. наук / Л.И. Уколова – Москва, 2008.
13. *Уколова, Л.И.* Педагогическая модель музыкальной среды в образовательном пространстве (характеристика, структура, развивающий потенциал). Монография / Уколова Л.И. – Москва, 2011.

МУЗЕЙ КАК СРЕДА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАТЬЯХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПЕДАГОГОВ

Статья посвящена актуальной проблеме – изучению образовательных процессов в музейном пространстве. Целью ее является анализ научно-практических материалов американских и британских исследователей. Освещая практику проведения обучающей программы для студентов педагогического факультета университета Кембридж, автор приходит к выводу, что основными преимуществами музейного образования является активное обучение и личное участие.

Ключевые слова: музей, музейное пространство, активное обучение, личное участие, работа со студентами, культура и искусство, креативность, диалогический подход.

В последние годы музеи все чаще переходят к новому пониманию музейного позиционирования. В отличие от прошлого века, когда музейные экспозиции были построены с опорой на посетительское наблюдение, сейчас наблюдается тенденция, когда на всех этапах подготовки выставок на первый план выходит разработка обучающих механизмов общения с аудиторией. Об этом мы читаем в статьях зарубежных исследователей. Сегодня в зону нашего интереса попали несколько статей педагогов гарвардского и кембриджского университетов, а также сотрудников музея Фитцуильяма в Лондоне, которые занимаются организацией музейных образовательных проектов.

Университетские официальные сайты позволяют ознакомиться с некоторыми трудами педагогов в области музееведения и педагогики, в частности, в разделе «Практические знания»⁷ на официальном сайте педагогической аспирантуры гарвардского университета [3] мы находим ряд статей, в которых так или иначе говорится о музейном обучении, например:

- «Совместное созидание и обучение»⁸ (о семейном обучении, в том числе в музеях) [5];

---

⁷ Usable knowledge

⁸ Здесь и далее перевод Доколиной С.

- «Школа закончилась! Давайте учиться»⁹ (о внешкольной летней образовательной среде и о том, как ее создать) [11];
- «Обучение в музеях»¹⁰ (о том, как изменился процесс музейного обучения за последние годы, и как это повлияло на организацию музейного пространства в целом) [9].

Обратимся к последней упомянутой статье. Шари Тишман, лектор гарвардского университета и научный сотрудник исследовательского центра «Project Zero», размышляет о том, как люди учатся в музеях. Он утверждает: «Музей спроектирован для обучения»¹¹ [9]. Также он пишет, что музей воплощает взгляды на то, что стоит изучать, и как происходит обучение. Однако далее автор признает, что долгое время только в образовательных музейных отделах рассматривалась идея музейного обучения. В то же самое время большинство выставочных пространств учитывали обучающий фактор экспозиции только на завершающем этапе проектировки. При этом Шари Тишман понимает, что представления о необходимости музейного обучения существовали всегда, но по тем или иным причинам не были активно воплощаемы на всех этапах работы над выставками.

Автор замечает, что за последние десять лет проблема привлечения новых посетителей становится для музеев чрезвычайно важной, а потому, изменяются и цели организации музейных проектов. Так на первый план выходит идея обучения, которая теперь заботит всех организаторов музейных выставок от директоров до дизайнеров и экскурсоводов. Автор приходит к этому выводу в 2005 году.

Свои размышления о текущем состоянии музейного дела он заканчивает словами: «Все музейные отделения все чаще самоидентифицируются как среда активного обучения»¹² [9]. Таким образом, музеи предлагают свои наиболее эффективные модели обучения.

Автор статьи приводит две основные характеристики эффективного обучения: активное обучение и личное участие. Первое предполагает действие: составление вопросов, формулирование мыслей и предположений, построение собственных интерпретаций, применение личного опыта и формирование суждений. Второе – личное участие, которое воплощается в том, что любой музейный посетитель имеет возможность

---

⁹ School's Out! Let the Learning Begin.

¹⁰ Learning in Museums.

¹¹ Museums are designs for learning.

¹² Across all departments, museums are increasingly seeing themselves as settings of learning theory in action.

самостоятельно выбирать как способ получения информации, так и объект исследования. Здесь уместно процитировать Шари Тишмана: «Как арена активного обучения, музеи отличаются от школ и других строго организованных образовательных учреждений тем, что они предлагают обучение тихо и без спроса»¹³ [9]. Так получается, что обучение органично вливается в процесс посещения музея.

Обратимся к практико-ориентированному исследованию авторов программы для студентов кембриджского университета в лондонских музеях.

На педагогическом факультете университета Кембридж проходит недельная программа обучения в музее, которая дает возможность студентам узнать о творческих и междисциплинарных подходах в обучении. Программа носит практический характер. Все методы и приемы студенты пробуют друг на друге в двух британских музеях – Лондонской национальной галерее и музее Фитцуильяма. Через несколько месяцев после прохождения программы студенты возвращаются в музей для проведения занятий в группах, на которых они проходят педагогическую практику в университете.

Сотрудничество музея Фитцуильяма и педагогического факультета кембриджского университета осуществляется около 20 лет. Кураторы программы и музейные сотрудники, авторы статьи «Учимся преподавать в музее»¹⁴ Кейт Нубл и Никола Ноллис рассказывают: «Эта программа всегда становится одним из ярчайших событий года, поскольку работа со студентами побуждает нас улучшать саморефлексию практического опыта в качестве педагогов»¹⁵ [5].

Статья «Учимся преподавать в музее» является своего рода подведением итогов работы музейных сотрудников со студентами педагогического факультета. Под конец недельного обучения участники программы делают несколько важных выводов о музейно-педагогической работе. Авторы статьи опросили обучающихся и составили список положений, прозвучавших из уст студентов, прошедших программу:

- 1) необходимо применять диалогический подход в музейном образовании, поскольку он имеет преимущества перед монологом;

---

¹³ As theaters of active learning, museums are distinct from schools and other formal educational settings in that they make their educational offerings quietly and without demand.

¹⁴ Learning to Teach in the Museum.

¹⁵ The programme is always one of the highlights of our year as working with students encourages us to develop our own reflective practice as educators.

- 2) междисциплинарные возможности музеев искусств и предметно-объектного обучения могут широко использоваться как в музейной практике, так и в рамках школьного образования;
- 3) студенты педагогического факультета умеют анализировать объекты искусства, а значит, могут научить «читать изображение» своих учеников и посетителей;
- 4) опыт работы с детьми в условиях музейного пространства очень ценен для дальнейшей педагогической практики;
- 5) внеклассное обучение имеет свои сильные стороны;
- 6) участники программы придумывают способы использования музейных педагогических приемов в ежедневной работе в школе;
- 7) студенты вдохновлены возможностью стать учителем нового типа.

Очевидно, недельная программа не позволяет подготовить полноценных музейных педагогов, однако она открывает молодому поколению педагогов возможности внеклассного пространства обучения, дает возможность опробовать на практике некоторые музейные приемы обучения. Так студенты видят, как в пространстве музея происходит *активное обучение* и как *личное участие* влияет на вовлеченность аудитории, что, в конечном итоге, сказывается на усвояемости материала и желании учиться.

Литература

1. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
2. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
3. Раздел «Практические знания» // Harvard Graduate School of Education [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gse.harvard.edu/uk> (Дата обращения 20.10.2020).
4. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / Medved E.I., Kiseleva O.I., Levina I.D., Kaytandzhyan M.G., Gribkova G.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Т. 9. № 6. С. 2072-2078.

5. *Noble K. and Wallis N. Learning to Teach in the Museum // University of Cambridge Museums and Botanic Garden [Электронный ресурс].* Режим доступа: <https://www.museums.cam.ac.uk/blog/2018/11/26/learning-to-teach-in-the-museum/> (Дата обращения 01.11.2020)
6. *Nizamutdinova, S.M. Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.*
7. *Nizamutdinova, S.M. Student views on downshifter lifestyle in urban environments / Nizamutdinova S.M., Lisitzina T.B., Vorobyev V.K., Makarov A.L., Prokopyev A.I., Tararina L.I., Sayfutdinova G.B. // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. Т. 7. № 4. – P. 1196-1201.*
8. *Nizamutdinova, S.M. Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.*
9. *Tishman Sh. Learning in Museums // Harvard Graduate School of Education [Электронный ресурс].* Режим доступа: <https://www.gse.harvard.edu/news/uk/05/09/learning-museums-0> (Дата обращения 21.10.2020)
10. *Walsh B. Making and Learning Together // Harvard Graduate School of Education [Электронный ресурс].* Режим доступа: <https://www.gse.harvard.edu/news/uk/15/06/making-and-learning-together> (Дата обращения 21.10.2020)
11. *Walsh B. School's Out! Let the Learning Begin // Harvard Graduate School of Education [Электронный ресурс].* Режим доступа: <https://www.gse.harvard.edu/news/uk/15/06/schools-out-let-learning-begin> (Дата обращения 21.10.2020)

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматриваются пути развития образного мышления учащихся детской музыкальной школы в процессе освоения музыкальных произведений. Освоение стилистических особенностей композитора, построение и воплощение музыкальных образов показаны как результат творческой деятельности, главную роль в которой играет воображение.

Ключевые слова: образное мышление, детская музыкальная школа, фортепиано, воображение, творчество.

Образное мышление – это система наглядно-действенного, наглядно-образного и визуального мышления с переходом от частного к общему, построению концептуальной модели и определению функциональной категории образа. Мышление образами является одной из особенностей создания произведений искусства, поэтому данный тип мышления входит в систему музыкального восприятия.

Музыкальное восприятие – множество саморазвивающихся, динамических систем, связанных с удовлетворением потребностей в прекрасном, творчестве, невербальном общении с миром, а также является важным компонентом для формирования эмоциональной составляющей ребенка. Открывая новые образы средствами искусства, человек познает не только сами музыкальные произведения, их смысл, но и самого себя, свои эмоции и чувства.

Музыкальное восприятие подразумевает получение нового знания с помощью постижения смысловой составляющей, художественной и нравственно-эстетической сущности музыки. Это комплексный процесс, сопровождающийся получением информации из других источников: историческая осведомленность об эпохе, ее стилистических особенностях, индивидуальном стиле композитора, национальных особенностях культуры страны происхождения музыки и т. д. На основе полученных знаний, личного опыта учащегося, эмоционального и эстетического опыта строится образ, заложенный в музыкальном произведении. «Восприятие

музыки возможно только в контексте других, выходящих за пределы музыки средств познания» [9, с. 7], – писал Б.М. Теплов.

Любая творческая деятельность сопровождается образным мышлением и воображением. Воображение – часть творчества, которая выражается в представлении конечного результата деятельности и построении плана его достижения. «Воображение – это создание новых образов на основе материала прошлых восприятий» [11, с. 112].

Музыкальный образ, смысл, заложенный в музыке, имеет свою специфику. Главная ее особенность заключается в выражении нематериальных ценностей, но очень значимых для человека, его внутреннего мира. Художественное влияние музыки происходит через слуховой тип воображения, который возможен только с помощью чувственного восприятия. Важно, на первых этапах, организовывать восприятие таким образом, чтобы его центром была эмоциональная сторона музыки [6]. Эмоциональный отклик активизирует деятельность сознания, запуская механизм музыкального восприятия. Для каждого человека стартовой чертой будут являться разные элементы. Для одного – это жанровые особенности, для другого – это темпоритм, для третьего – тембр звучания.

Творческий процесс непосредственно связан с активным воображением [12]. Перед тем как создать произведение искусства автор должен создать образ в своем воображении, а после выразить его в звуках, красках, словах и т.д., прилагая к этому волевые усилия. Говоря о музыкальном искусстве, построение образа осуществляется у композитора, исполнителя и слушателя, таким образом, происходит общение всех трех субъектов. Важно, что эмоциональный настрой, образ, заданный композитором с помощью нот и других символов, передается слушателю даже через многие столетия.

В процессе воображения принимают участие мышление, память и внимание. Воображение способно восполнить недостаток информации, перепрыгнуть через несколько этапов мышления, чтобы представить конечный результат. В этом есть и положительные и отрицательные стороны. Минус заключается в том, что образы и пути решения задач, предлагаемые фантазией, не ограничены, свободны в своем выражении. Положительное качество процесса заключается в том, что в условиях недостаточности информации, в окружающем мире всегда будут неизученные области, следовательно, без аппарата воображения обойтись невозможно.

В процессе восприятия музыки детям прививается любовь к высокохудожественному искусству и формируется потребность в ней. В детской музыкальной школе важную роль играет преподаватель, который задает правила музыкального восприятия. Например, прослушивание

произведения от начала до конца, постижение эмоционального и образного содержания, анализ прослушиваемого. Это все позволяет детям получить новые знания о ее свойствах и формах, познакомиться с композиторами, музыкантами, народностями и инструментами. На основе знаний они смогут сформировать точный музыкальный образ.

Занимаясь на фортепиано, ученик совершенствует свои способности, развивает музыкальность, воображение, логическое и образное мышление, а также личные качества. При самостоятельной работе, ребенок имеет возможность раскрыть свой собственный замысел, создать неповторимый образ, опираясь только на свои эмоции, чувства. Развитию образного мышления также способствует игра произведения наизусть, когда ученик уже освоил нотный материал и переходит к реализации содержания произведения, его образа. Учащийся должен уметь, прослушав свою игру, оценить ее, описать недочеты своими словами. Проанализировать, что, по его мнению, было не так, и как это исправить для достижения наилучшего результата. Подобрать верный штрих, динамику и проследить за выполнением поставленной задачи. Важно выполнять все детали, указанные или подразумеваемые композитором, ведь только собирая их воедино, можно действительно воплотить задуманный образ.

К связи искусства с жизнедеятельностью человека применим эффект зеркала. В живописи используют краски, в литературе – слова, в музыке – звуки, преобразуя реальную жизнь, с помощью ассоциативных цепочек, в другую ее форму. Поэтому, образом в музыке, как и в другом виде искусства, может быть все что угодно. Автором, творцом произведения искусства является человек, а человек не может существовать вне исторических событий, эмоциональных влияний и настроений его окружения, поэтому творчество – это зеркало жизни, в какую бы форму это не преобразовалось.

Важную роль в развитии музыкального воображения у детей играет мотивация и заинтересованность. В работе с детьми педагог должен применять различные методы для достижения наилучшего результата. Важно с раннего возраста научить детей управлять своим воображением, используя различные методы и приемы.

Литература

1. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / *Артемова Е.Г.* // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.

2. *Баскакова, О. И.* Развитие музыкального мышления на уроках фортепиано в младших классах ДМШ / О.И. Баскакова // Наука и образование сегодня. 2018. С. 59-61.
3. *Георгиевская, О.В.* Некоторые размышления к работе над полифонической фактурой / Георгиевская О.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. – 2018. – С. 177-182.
4. *Георгиевская, О.В.* Полифония С.В. Рахманинова как звуковой феномен: автореф. дисс. ... канд. иск. / Георгиевская О.В. – Москва, 2004.
5. *Георгиевская, О.В.* Чтение с листа. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Овакимян Е.Ю., Георгиевская О.В. – Москва, 2012.
6. *Гильманов, С. А.* Сущность художественного образа и его специфика в музыке: психолого-педагогический аспект / С. А. Гильманов // Музыкальное искусство и образование. 2015. С. 55-65.
7. *Князева, Г. Л.* Исследование музыкального текста в работе над фортепианным произведением / Г.Л. Князева, А.Б. Печерская // Образовательный форсайт. 2019. № 4. – С. 115-120.
8. *Князева, Г.Л.* Музыкальный текст как основа исполнительской интерпретации / Г.Л. Князева, А.Б. Печерская // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой научно-практической конференции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: МГПУ, 2019. – С. 20-23.
9. *Князева, Г.Л.* Некоторые возможности развития гармонического мышления студента-пианиста / Г.Л. Князева, А.Б. Печерская // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: материалы Пятой межвузовской научно-практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2020. – С. 35-40.
10. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: Трикта, 2008. – 398 с.
11. *Субботина, Л. Ю.* Развитие воображения детей / Л. Ю. Субботина. – Я.: Акад. развития, 1996. – 235 с.
12. *Теплов, Б. М.* Психология / Б. М. Теплов. – М.: Учпедгиз, 1954. – 256с.
13. *Цуркис, Г.Л.* Элементы актерского мастерства в работе над фортепианным произведением / Г.Л. Цуркис // Актуальные проблемы музыкального и художественного образования и культуры: история и современность. – М.: МГПУ, 2008. – С. 237-243.

ПРОБЛЕМА АППЛИКАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

В статье рассматриваются особенности работы над формированием пианистически грамотной аппликатуры, основные причины ошибочных действий обучающихся при разборе музыкального произведения. Особое значение придается методам и принципам работы, рекомендациям выдающихся педагогов, примерам, с помощью которых осуществляется выработка необходимых навыков. Описаны основные, наиболее распространенные подходы учащихся к выбору тех или иных аппликатурных моделей, применение различных аппликатурных вариантов.

Ключевые слова: аппликатура, чередование пальцев, заучивание, художественная выразительность, аппликатурные принципы, подбор пальцев, первый палец.

В процессе обучения игре на фортепиано, помимо преодоления различных технических трудностей, большая роль отводится выбору подходящей аппликатуры. Слово «аппликатура» происходит от лат. *arplīco* — прижимаю, прикладываю. Это способ распределения и порядок чередования пальцев на клавиатуре, а также обозначение этого порядка в нотах. Аппликатурную дисциплину нужно воспитывать уже на ранних этапах обучения игре на фортепиано. Важно находить оптимальные и удобные варианты, связанные с различными позициями руки. Для достижения достойного уровня необходимо учитывать индивидуальные особенности пальцев учащихся. Рука – это инструмент, который требует к себе особого внимания. Если пальцы путаются, теряются контроль и уверенность во время исполнения. Зачастую во время первого проигрывания произведения и занятий в медленном темпе школьники не проявляют должного внимания к аппликатуре, что приводит к заучиванию неверных пальцев, а впоследствии, при переходе к быстрому темпу, обнаруживается ее непригодность. Чтобы избежать проблемы переучивания, работы, отбирающей много энергии и времени, необходимо при первом же разборе сочинения подобрать правильную и удобную аппликатуру для даль-

нейшего запоминания. Как говорил Нейгауз, «наилучшей является та аппликатура, которая позволяет наиболее верно передать данную музыку и наиболее точно согласуется с её смыслом. Она же будет и самой красивой аппlikатурой» [6, С.78].

Главным принципом аппликатуры является ее непосредственная связь с художественной выразительностью. Именно художественного подхода к расстановке правильных пальцев придерживались многие великие музыканты. К.Ф.Э. Бах писал: «Почти каждая новая музыкальная мысль требует новой и своей аппликатуры» [1, С.98]. Эту же мысль подчеркивал Г. Бюлов: «Аппликатура хороша, если она облегчает фразировку, плоха – если затрудняет ее. Строит аппликатуру музыкальное чувство» [5, С.67]. Логически построенная аппликатура запоминается гораздо легче. В процессе занятий активизируется аппликатурный «инстинкт», благодаря которому чтение с листа осуществляется с меньшими трудностями.

Развитие фортепианной педагогики нередко опиралось на достижения великих композиторов в области пианизма. В связи нельзя не упомянуть об аппликатурных принципах Ф. Шопена. Как и некоторым другим, Ф. Шопену удалось создать оригинальные аппликатурные принципы. Главным для него являлись гибкость пальцев, ровность звука, точное прикосновение к клавиатуре. Шопен уделял много внимания выработке особого легато. Настоящую революцию в фортепианном искусстве вызвало применение Шопеном первого и пятого пальцев на черных клавишах. Он писал: «Пальцы устроены различным образом и лучше не пытаться уничтожать прелесть специальной аппликатуры каждого пальца, а напротив – ее совершенствовать, развивать. Каждый палец имеет силу, которая соответствует его природе. Большой палец – самый сильный, пятый палец – опора внешней стороны руки, третий палец, более свободный – главная точка опоры, ... четвертый – самый слабый, как бы сиамский близнец третьего, соединенный с ним одной и той же связкой» [7, С.87].

Всем известно, что в музыке, как и в других любых науках, есть свои основные правила, которым нужно следовать с первого дня обучения. У более продвинутого пианиста все игровые движения возникают на основе двигательной памяти, в которой хранятся сформировавшиеся формулы. Чтобы свободно владеть фортепианной игрой, необходимо заложить в слуховой, моторной и зрительной памяти несколько типовых оборотов, аккордовые структуры, все возможные пассажи и т. д. При разборе произведения не стоит выписывать в нотах все пальцы подряд, нужно их обозначить только в тех местах, где могут возникнуть трудности. Полезно давать ученику свободу в выборе нужных и рациональных пальцев. Педагогу необходимо заложить фундамент, объяснить ученику

главные аппликатурные принципы: расположенные рядом ноты играют соседними пальцами; соответственно, если играть через ноту, то и через палец; нужно стремиться к естественной последовательности пальцев; играть повторяющиеся группы фраз одними и теми же пальцами (этот прием способствует прочности запоминания); требуется найти естественное положение руки и пальцев при подборе аппликатуры. Для насыщенного звучания удобно использовать вес большого пальца. Напротив, если в произведении требуется легкость, утонченность, хорошо сработает более слабый палец – четвертый и т. п. Подобные принципы были разработаны еще пианистами-романтиками. Знакомство с ними предполагает несколько более высокий уровень владения инструментом. Добиться максимальной связности звучания при помощи пальцевого легато обычно составляет для учеников большую трудность. В этом случае необходимо использовать подмену пальцев, которая будет придавать игре большую плавность. Более сложные пианистические приемы аппликатуры включают в себя скольжение пальцев, подмену, перекладывание. Здесь главная роль отводится запястью, которое, в свою очередь, должно быть гибким и пластичным. Для комфортного и свободного ощущения рук пианиста незаменима правильно подобранная аппликатура. Только она может обеспечить хороший, чистый звук. Также чрезвычайно полезно учитывать анатомические особенности пальцев. Это может помочь в решении различных проблем. Например, первый палец нужен для извлечения одиночного звука, мизинец можно употреблять при завершениях. Один и тот же мотив у ученика будет звучать по-разному в зависимости от выбранной аппликатуры. Правильно подобранная аппликатура позволяет легче акцентировать нужные звуки, которые, по возможности, целесообразно брать большим пальцем. При игре гамм, чтобы облегчить запоминание, необходимо использовать одинаковую аппликатуру в разных октавах. Это правило распространяется и на другие технические формулы, так как повторение одинаковых аппликатурных позиций облегчает автоматизацию и выработку навыка.

В настоящее время вопросы аппликатуры остаются актуальными, каждый педагог руководствуется теми или иными правилами для грамотного изложения материала. Аппликатурная дисциплина является одним из главных аспектов методики обучения игре на фортепиано. Удачно подобранные пальцы позволяют учащемуся сэкономить много времени и избежать излишних пианистических трудностей.

Литература

1. *Бодина, Е.А.* Педагогические ситуации. Пособие для преподавателей педвузов и классных руководителей средних школ / Бодина Е.А., Ащеулова К. – Москва, 2000.
2. *Бодина, Е.А.* Воспитательная функция музыки. Эволюция и современные тенденции реализации: дисс. ... докт. пед. наук / Е.А. Бодина. – 1992.
3. *Грибкова, О.В.* Теория и практика профессиональной культуры педагога-музыканта. Монография / Грибкова О.В. – Москва, 2011.
4. *Вебер, К.Э.* Путеводитель при обучении игре на фортепиано / К.Э. Вебер // СПб.: Союз художников, 2002. – 126с.
5. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
6. *Георгиевская, О.В.* О некоторых особенностях композиторского и исполнительского стиля К. Дебюсси. К проблеме изучения авторских интерпретаций / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2009. – № 6 (31). – С. 189-193.
7. *Георгиевская, О.В.* О работе над фортепианной миниатюрой Ф. Шопена / О.В. Георгиевская // Педагогические науки. – М.: Спутник+, 2017. – № 2 (83). – С. 49-52.
8. *Кременштейн, Б.Л.* Педагогика Г.Г. Нейгауза / Б.Л. Кременштейн // М.: Музыка, 1984. – 89 с.
9. *Либерман, Е.Я.* Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман // М.: Классика – XXI., 2003. – 126 с.
10. *Савшинский, С.И.* Работа пианиста над техникой / С.И. Савшинский // СПб.: Планета музыки, Лань, 2019. – 116 с.
11. *Тимакин, Е.М.* Воспитание пианиста / Е.М. Тимакин // М.: 1984. – 156 с.
12. *Цыпин, Г.М.* Г. Цыпин Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин // М.: 1984. – 175 с.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ

В статье рассматриваются проблемы музыкального воспитания детей дошкольного возраста как элемента социализации дошкольника и подготовке его к учебному процессу в школе. Раскрывается влияние основных видов музыкальной деятельности на ребёнка. Обращается внимание на необходимость музыкальных занятий детей дошкольного возраста в группах как элемента, позволяющего достигнуть наибольшего результата в социализации и подготовке ребёнка к школе.

Ключевые слова: групповое музыкальное развитие, музыкально-игровая деятельность, коммуникативные танцы, концертная деятельность, музыкально-ритмические движения, слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах, подготовка к школе, социализация.

В наше время современное общество все больше и больше требует от воспитательного и образовательного процесса уделять внимание не коллективному воспитанию, а индивидуальному подходу. Особенно ярко это проявляется в отношении детей дошкольного возраста. Многие родители отказываются от пребывания ребёнка в дошкольном учреждении, отдавая предпочтение обучению и воспитанию только в домашних условиях. Конечно же, в этом подходе есть свои плюсы, особенно если ребёнок имеет какие-то особенности или сложный характер. Но очень важно понимать, что наступит такой момент, когда ребёнку необходимо будет попасть в коллектив сверстников, где нужно будет не просто находиться, но и коммуницировать. Поэтому одним из важных элементов воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста является его социализация в обществе сверстников. Как известно, одним из самых действенных способов обучения, воспитания и социализации ребёнка в обществе это групповые музыкальные занятия. «В разделе «Музыкальное воспитание» комплексной программы воспитания и обучения в детском саду задачи социального воспитания дошкольников не обозначены. В то же время

практика показывает, что музыкальные занятия могли бы внести свою лепту в социальное развитие детей» [9, С. 34].

Групповые музыкальные занятия с детьми проводятся как в детских садах, так и в любых других дошкольных учреждениях: домах культуры, библиотеках, школах искусств, детских центрах и др. На этих занятиях ребёнок с раннего возраста учится общаться со сверстниками с помощью эстетического воспитания. Так как в дошкольном возрасте на занятиях дети не могут длительное время удерживать своё внимание на получаемой информации, то занятие необходимо строить так, чтобы различные виды музыкальной деятельности чередовались друг с другом. Рассмотрим, какие виды деятельности применяются на занятиях с дошкольниками и как они влияют на развитие и социализацию детей. Основные направления это: музыкально-ритмические движения, пение, музыкальные игры, слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах (музицирование), концертная деятельность. Итак, рассмотрим отдельно каждый вид и его влияние на ребёнка.

Музыкально-ритмические движения и музыкальные игры. Всем известно, что дети от природы очень подвижны и не могут долго усидеть на одном месте, поэтому, наверное, самый любимый элемент занятия у них это подвижные музыкальные игры и музыкально-ритмические движения. Под музыку дети могут ярче проявить себя, выразить определённые эмоции и переживания, учатся переживать музыку через движение. Очень хорошо развивается слух, чувство ритма, ловкость движений, эмоциональная отзывчивость на музыку, умение согласовывать движение с музыкой, что способствует развитию координации движений. С каждым годом ритмические движения и музыкальный материал к ним усложняется, развиваются волевые качества и выносливость. Ребенок, испытывающий трудности в общении в момент танца учится контактировать со сверстниками. Хорошо в этой ситуации помогают коммуникативные танцы, в которых обязателен тактильный контакт между детьми: хоровод, ладошка к ладошке, спинка к спинке и т.п. В игровой деятельности ребёнок раскрепощается, уходят негативные эмоции, появляется много радости от увлекательного процесса. Конечно же, в этот момент улучшаются коммуникативные навыки между ребятами.

Пение. Пение с древних времён присутствовало в жизни детей. С первых дней ребёнок слышит песню и радостно откликается на неё, пытается повторить услышанные звуки. Если в младенческом возрасте пение носит характер индивидуального общения мамы и малыша, педагога и малыша, то в дошкольном периоде на первый план выходит хоровое пение. По мере развития мышления усложняется и песня. Ребенок учится в пении выражать настроение, интонировать и слышать. Развивается слух,

координация слуха и голоса, устанавливается певческое дыхание. Концентрируется внимание, развивается память, чувство ритма. С помощью пения, используя логоритмические упражнения можно хорошо развить у ребёнка речевые навыки. Конечно же, хор учит коммуникации между детьми, чтобы спеть слажено и красиво необходимо слушать и слышать других. Вырабатывается чувство ответственности, сплочённости, что очень важно будет в школьный период, дети учатся взаимоуважению, сопереживанию, взаимопомощи

Слушание музыки. Слушание музыки один из важнейших элементов эстетического воспитания ребёнка. С помощью этого вида деятельности у детей развивается мышление, воображение, эмоциональная отзывчивость, восприимчивость чувств, они духовно обогащаются, знакомятся с художественными образцами классической, современной, народной музыки. Прививается навык культуры слушания, формируется музыкальный вкус. Накапливаются слуховые впечатления, без которых в школе очень сложно будет воспринимать материал эстетических предметов.

Игра на детских музыкальных инструментах. Процесс музицирования всегда доставляет детям огромную радость, они с нетерпением ждут момента, когда можно будет взять музыкальный инструмент в руки. Игра на детских музыкальных инструментах хорошо влияет на развитие музыкально-сенсорных способностей, воображения, слуха, чувства ритма, тембрового и динамического слуха, мелкой моторики, которая очень важна для становления речи ребёнка. Участие в детском оркестре помогает ребятам развивать чувство коллектива, слушать и слышать других, необходимо вступать и заканчивать всем вместе, а не по одному, если того требует произведение. К школе дети должны знать название инструментов, характер их звучания, расположение низких и высоких звуков разных инструментов.

Концертная деятельность. Концертная деятельность детей дошкольного возраста очень важна и необходима для становления личности ребёнка. Полноценно и качественно участвовать в ней возможно только с коллективом сверстников, так как эта деятельность включает в себя все элементы музыкально-эстетического воспитания: хоровое пение, театральное действие, музыкально-ритмические движения и игры, слушание музыки и участие в детском оркестре. Как правило, такие мероприятия проходят в детских учреждениях соответственно календарному плану: осенние, зимние, весенние и летние праздники. Участие в них позволяет ребёнку научиться вести себя на сцене, не бояться, чётко и слажено взаимодействовать с другими участниками коллектива. Такая разнообразная художественная деятельность на утренниках всесторонне действует на развитие детей и умение их коммуницировать. «Богатство

осваиваемых в процессе музыкального образования музыкально-художественных образов, осознание их через пластически-музыкальные виды деятельности и через речь дают ребенку возможность более тонко распознавать собственные эмоциональные состояния, настроения и т. д., “слышать” чувства и переживания других людей» [11, С. 242]. «Слышание» чувств и переживаний имеет непосредственное отношение к усвоению детьми культуры человеческих отношений и норм поведения – к социализации» [10].

Как мы видим из вышесказанного, коллективные музыкальные занятия с детьми очень благотворно влияют на становление личности ребёнка, умение его вступать в общение со сверстниками, а также оказывают неоценимую помощь при подготовке детей к школе. Исходя из опыта работы в общеобразовательной школе автора статьи, хочется обратить внимание тех, кто занимается с детьми дошкольного возраста на необходимость уделять достаточное внимание групповым музыкальным занятиям, так как отсутствие таких занятий у дошкольников приводит к их отставанию в развитии как эстетическом, так и физическом. Простым языком можно сказать, что «не садиковские» дети очень отличаются от детей «садиловских». Особенно это заметно в начальной школе: детям, не посещавшим дошкольные учреждения очень трудно петь хором, так как они слушают только себя. Один из сложных моментов в обучении такого ребёнка пению то, что он не может пропеть фразу, а может допеть только последние слоги фразы. Ребёнок это чувствует, понимает и может сильно переживать по этому поводу, что будет сказываться на его успеваемости и самочувствии. Эти моменты могут также вызвать недовольство всего класса по отношению к однокласснику, с ним не хотят рядом сидеть, отталкивают в общении. В этой ситуации важна правильная реакция учителя на поведение детей. Нужно такому ребёнку постараться уделить внимание отдельно, приложить усилия, чтобы он догнал сверстников в эстетическом и физическом развитии. Также трудно таким детям даётся участие в групповых танцах, им сложно выполнять элементарные танцевальные движения, например, такие как галоп, поскок, синхронные движения в парных танцах. Соответственно возникают проблемы с их участием в различных школьных концертных мероприятиях. Конечно же, эти дети задействованы и в спектаклях, и в концертах, и в конкурсах, но времени на их подготовку уходит гораздо больше, чем нужно. «Способности ребёнка развиваются в процессе музыкальной деятельности. Правильно организовать и направить её с самого раннего детства, учитывая изменения возрастных ступеней, – задача педагога. В противном случае иногда наблюдается отставание в развитии» [5, С. 11].

Если с раннего детства уделять детям должное внимание в музыкальном, эстетическом развитии, особенно в коллективе, то в будущем, в период начальной школы можно избежать многих проблем, как в обучении, так и в общении со сверстниками. Ребёнок, получавший в дошкольный период полноценные музыкальные занятия, придя в школу, гораздо быстрее и легче будет строить отношения в коллективе сверстников.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 7. – С. 21-24.
2. *Аликина, Е.В.* О роли ассоциативных представлений в музыкальной деятельности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – Москва, 2017. – С. 130-138.
3. *Бодина, Е.А.* Воздействие музыки на воспитание личности / Бодина Е.А. // Педагогика. 1992. № 5-6. С. 32.
4. *Бодина, Е.А.* Формирование духовно-нравственной культуры личности / Бодина Е.А. – Москва, 2013.
5. *Ветлугина, Н. А., Дзержинская, И. Л., Комиссарова, Л. Н. и др.* Методика музыкального воспитания в детском саду: Учебник для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошкольное воспитание» под ред. Н.А. Ветлугиной – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1982. – 271с.
6. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
7. *Георгиевская, О.В.* Об элементах музыкальной изобразительности в кантате С.В. Рахманинова «Весна» / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2010. – № 4 (35). – С. 82-87.
8. *Георгиевская, О.В.* О некоторых особенностях композиторского и исполнительского стиля К. Дебюсси. К проблеме изучения авторских интерпретаций / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2009. – № 6 (31). – С. 189-193.
9. *Пономарева, Е. В.* Возможности музыкально-образовательного пространства детского сада в развитии социальных эмоций дошкольников / Е. В. Пономарева // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен : сб. ст. по материалам VI Международной научно-практической конференции (4–6 декабря 2013 г.). Ч. 1. – СПб., 2014. – С. 33–36.

10. *Пономарева, Е. В.* Теория и практика общественного (2015, № 22) / Е.В. Пономарева // Социализация дошкольников как направление музыкально-воспитательной работы в детском саду [Электронный ресурс]. Режим доступа: file:///C:/Users/dimit/Downloads/ sotsializatsiya-doshkolnikov-kak-napravlenie-muzykalno-vozpitatelnoy-raboty-v-detskom-sadu%20(2).pdf. Дата обращения 1210.2020.
11. *Торопова, А. В.* Номо musicus в зеркале музыкально-психологической и музыкально-педагогической антропологии : монография. М., 2008. – 288 с.
12. *Уколова, Л.И.* Самоконтроль в профессиональной подготовке учителя музыки: дисс. ... канд. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 1991.
13. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. ... дисс. докт. пед. наук / Л.И. Уколова – Москва, 2008.

РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ РУК В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

В статье рассматривается наиболее сложный процесс начального этапа обучения – процесс постановки рук. В этот период перед педагогом стоит очень ответственная задача: «создать» руки ребёнка. В данном материале изложены методы работы, с помощью которых происходит формирование игрового аппарата ребёнка, дающее ему возможность стать профессиональным музыкантом.

Ключевые слова: постановка рук, мышечное напряжение, ручной метод, кистевое напряжение, пианистические навыки, звукоизвлечение, игровой аппарат.

Одним из самых важных этапов обучения игре на фортепиано является начальный период. В это время происходит знакомство ребёнка с инструментом, закладываются слуховые и физические ощущения. Особое внимание в начале обучения необходимо уделять процессу постановки руки и упражнениям. Постановка рук и выработка осанки за инструментом – самый трудный этап в обучении. Задачи, которые педагог ставит в процессе работы, не всегда понятны ученику, часто ему становится неинтересно на уроке. Это может отбить у ребёнка желание заниматься музыкой. Именно педагогу необходимо сделать процесс постановки рук доступным и интересным, показывать приёмы и упражнения в увлекательной, игровой форме.

Постановка рук пианиста напрямую зависит от его посадки. Неправильная посадка приводит к тому, что ребёнку становится неудобно сидеть, он зажимается, что сказывается на качестве игры. Сидеть за инструментом следует спокойно, удобно, допустим небольшой наклон вперёд, плечи опущены. Очень важно следить за тем, чтобы ученик не сутулился. Большое внимание вопросам организации посадки и движений пианиста уделяла педагог и пианистка А. Шмидт-Шкловская. В своей брошюре «О воспитании пианистических навыков» она приводит множество упражнений, помогающих правильно сформировать осанку. А. Шмидт-Шклов-

ская считала, что сутулая спина затрудняет работу плечевого пояса, способствует зажатости и подъёму плеч. Через спину должен проходить стержень.

Правильная посадка невозможна без грамотно подобранного стула, высота которого напрямую зависит от роста и длины рук ребёнка. Необходимо придерживаться следующего правила: локти должны попасть в одну плоскость с клавиатурой, то есть руки являются как бы продолжением клавиш. Если ученик сидит на стуле слишком высоко, то локти окажутся приподнятыми вверх. В таком положении не будет достаточной опоры на пальцы. Если ребёнок сидит слишком низко, то локти опущены вниз, запястья приподняты над клавиатурой, что приводит к зажатости кисти. Сохранить осанку помогает хорошая опора на ноги. Поэтому ученикам 6-7 лет важно подобрать необходимой высоты подставку. Иногда дети приходят на урок и начинают играть по краям клавиш, что является результатом низкой посадки за инструментом дома. Этот недостаток можно исправить путём беседы с родителями и их последующим контролем во время занятий ребёнка.

Для формирования правильной осанки важно расстояние от стула до инструмента, которое обеспечит свободное движение вперёд-назад. Руки должны быть чуть согнуты в локтях, локти к корпусу не прижаты. Это невозможно при близкой посадке, в этом случае локти прижимаются к телу, а плечи приподнимаются. Необходимость держать локти в одной плоскости с клавиатурой не всегда понятна детям. На помощь приходит простая игра: кладем на предплечье линейку. Если локти подняты или опущены, то линейка падает. Дети с большим удовольствием играют в эту простую игру и привыкают к правильному положению локтя и запястья. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что главным критерием посадки за фортепиано является отсутствие скованности, напряжения в теле и удобство, что даёт возможность корпусу свободно двигаться. Но самого ребёнка эти ощущения не занимают во время игры, он часто даже не замечает напряжения. И здесь педагогу необходимо умение анализировать состояние ученика, понимать и чувствовать, какие движения вызывают неудобства, чтобы прийти на помощь.

Правильная постановка рук определяет всё дальнейшее обучение. Если допустить ошибку на этом этапе, упустить какой-то важный момент, исправить это будет очень трудно. Иногда считают, что если ребёнок учится для себя, неважно как поставлены его руки. Это в корне неверно. Грустно и жалко смотреть на детей, которые, проучившись достаточное количество времени игре на фортепиано, не приобрели основные пианистические навыки. Это большое упущение педагогов, не придающих должного внимания вопросу постановки рук.

Заниматься формированием игрового аппарата ребёнка необходимо с первых занятий. Следует добиться полной свободы тела и мягкости рук. Показывать упражнения и приёмы педагог должен в живой увлекательной форме так, чтобы ученик сам убедился в их правильности и удобстве

на своих ощущениях. Многие дети, за редким исключением, приходят в класс с излишним напряжением мышц рук, спины, шеи. Зжатость впоследствии мешает игре на фортепиано. Первые уроки следует начинать с упражнений, помогающих снять мышечное напряжение.

1. Встать прямо, поднять руки вверх, ощутить их тяжесть и с силой опустить вниз, почувствовав свободу.

2. Согнувшись, покачивать свободными руками.

3. Встать ровно, руки опущены вдоль туловища, свободны. Раскачивать руками взад-вперёд.

4. Встать ровно, руки опущены вдоль туловища. Педагог берёт руку ребёнка за кончики пальцев и приподнимает её. Рука должна быть совершенно свободной.

Эти упражнения нравятся детям. В процессе выполнения можно предложить ученику закрыть глаза и полностью расслабиться. Но занимаясь упражнениями на снятие напряжения, педагог должен объяснить ребёнку, что игра на фортепиано требует определённых мышечных усилий. Совершенно расслабленными руками играть невозможно, как совершать любое действие.

Большое значение на начальном этапе обучения имеет правильная постановка игрового аппарата непосредственно на клавиатуре. Необходимо объяснить ученику, что кисть дополняет движения плеча и предплечья. А. Шмидт-Шкловская указывала на большую роль в работе пианиста крупных частей руки. Именно они приводят в движение кисть и дают ей возможность плавно опуститься на клавиатуру. При игре изолированной кистью будут создаваться нежелательные шлёпающие призвуки. Поскольку дети 6-7 лет лучше воспринимают образные сравнения, можно представить руки в виде крыльев большой птицы, парящей в воздухе. Перед тем, как опустить руку на клавиатуру, нужно немного отвести в сторону плечо, ни в коем случае не поднимая его. Плечо своим движением поднимает локоть, который становится чуть выше запястья. Опускаясь, локоть приводит в движение запястье, и кисть мягко опускается на клавиши.

Находящаяся на клавиатуре кисть должна принять форму купола. Здесь целесообразно предложить ученику следующее упражнение: поместить на крышке инструмента мягкий мячик, и опустив на него кисть, расслабить её. Дети охотно выполняют задания, предложенные им в форме игры. Часто недооценивается роль предварительных упражнений. Многие педагоги считают, что повышенное внимание к ним уведёт ученика от музыки. Это не так, именно вышеизложенные действия помогут начинающему пианисту преодолеть неудобства и скованность во время игры.

Самым сложным в процессе постановки рук является момент звукоизвлечения. Необходимо научить ребёнка следующей схеме: видим клавишу, опускаем на неё нужный палец кистевым движением и слышим звук. От того, как ученик применит ранее полученные пианистические навыки вла-

дения руками, будет зависеть качество извлекаемого звука. В процессе работы с кистью ребёнку объясняют, что пальцы называют не привычными для нас названиями, а по номерам. Все пальцы, кроме первого, нужно ставить на подушечку. Кончик пальца как бы осязает клавишу, чувствует её упругое сопротивление. Пальцы должны быть закруглены.

Часто встречающимися ошибками среди учеников являются прогиб пальцев в ногтевых фалангах и звукоизвлечение плоскими пальцами путём скольжения по клавишам. В этом случае педагогу можно прибегнуть к элементам ручного метода, то есть показать процесс взятия звука на руке ученика. Ногтевая фаланга слегка цепляется за кожу, при этом нет прогиба пальца и скольжения. Затем ученик повторяет движение на руке педагога. Это очень действенный приём, с удовольствием выполняемый маленькими пианистами. Как правило, после повторения несколько раз такого упражнения, ученик начинает правильно извлекать звуки полукруглыми пальцами. Но здесь очень важно не допустить ошибки. Некоторые дети излишне напрягаются, судорожно цепляются за клавишу, поднимают плечи. Скрытое напряжение при извлечении звука может войти в привычку, стать основой неправильного приёма игры. Ещё одной часто встречающейся ошибкой являются прогибающиеся внутрь ладони кистевые суставы, так называемые «косточки». Это результат неправильного положения локтя, чаще всего низкого и прижатого к телу, и поднятого запястья. Здесь необходим тщательный контроль со стороны педагога. Очень хорошо помогает игра в «Теремок»: кисть – это крыша дома, под ней персонажи сказки, прогибаешь ладонь, крыша проваливается. Нажимая клавиши, ребёнок начинает следить за правильным положением кисти и быстро исправляется.

Уделим каждому пальцу внимание.

3 – самый длинный и устойчивый. Он держит весь купол кисти, это опора. С третьего пальца обычно начинается процесс обучения звукоизвлечению. Именно этим пальцем детям легче всего удерживать правильное положение руки.

2 – аналогичен третьему. Важно следить, чтобы при звукоизвлечении вторым пальцем остальные были свободны и не слипались.

4 – гораздо слабее, он несамостоятельный. Проблема четвёртого пальца в том, что он тяготеет к третьему. Нужно следить за этим. Хорошо предложить ученику упражнение: взять воображаемую клавишу на крышке инструмента четвёртым пальцем, при этом третьим пальцем выполнять свободные движения.

5 – является опорным, держит свод руки. Но это слабый палец, дети часто опасаются, что им будет больно во время игры. Целесообразно поиграть пятым пальцем на крышке фортепиано, чтобы понять физическое ощущение, затем перейти непосредственно к клавиатуре. При игре другими пальцами, пятый палец часто торчит в сторону. Это говорит о его напряжении и скрытом напряжении кисти. Необходимо следить за этим. Пятый палец должен мягко лежать на клавишах вместе с остальными.

Его расслаблению поможет упражнение: ставим кисть на крышку фортепиано и выполняем пятым пальцем свободные движения. Распространённой ошибкой учеников является игра всей длиной мизинца. Для устранения этого недостатка можно использовать вышеизложенный приём ручного метода, предложить ребёнку более цепко прикасаться пятым пальцем к руке педагога, образно сравнивая его с коготком птички.

1 – имеет особое строение. Он опускается на клавишу изгибом, краем подушечки. Очень часто ученик допускает ту же ошибку, что и при игре пятым пальцем: извлекает звук всей его длиной. При этом происходит заваливание кисти в сторону мизинца, опускается запястье. Для устранения этого недостатка можно применить следующее упражнение: на крышке инструмента берётся воображаемая клавиша первым пальцем, и внутрь кисти подкладывается маленький мягкий мячик. Он не даёт возможность кисти заваливаться в сторону пятого пальца, постепенно срабатывает мышечная память, давая возможность впоследствии правильно извлекать звук на клавиатуре.

Процесс постановки рук – это создание базы для всего последующего музыкального обучения. Неправильно поставленные руки в дальнейшем создадут ученику много проблем при игре на фортепиано. Возникнет разрыв между художественным развитием пианиста и его техническими возможностями. Следствие этого – неправильный подбор репертуара, что отразится на формировании ученика как личности, обладающей высокой музыкальной культурой.

Литература

1. *Георгиевская, О.В.* Некоторые замечания к работе над фортепианными сочинениями В.А. Моцарта / О.В. Георгиевская // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – Кемерово: 2017. № 39. – С. 180-185.
2. *Георгиевская, О.В.* О работе над фортепианной миниатюрой Ф. Шопена / О.В. Георгиевская // Педагогические науки. – М.: Спутник+, 2017. – № 2 (83). – С. 49-52.
3. *Георгиевская, О.В.* Фортепианное звучание как основа красочной палитры пианиста / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: Спутник+, 2015. – № 2 (63). – С. 122-124.
4. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. – 2017. – С. 88-95.
5. *Левина, И.Д.* О формировании исследовательской культуры у будущих педагогов / И.Д. Левина // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – М., 2016. – С. 6-12.

6. *Москаленко, Л.А.* Методика организации пианистического аппарата в первые два года обучения / Л.А. Москаленко // Новосибирск, 1999. – 44 с.
7. *Низамутдинова, С.М.* Виктор Мержанов. Восхождение длиною в жизнь. Монография / Низамутдинова С.М. – Москва, 2014.
8. *Низамутдинова, С.М.* Третий концерт С.В. Рахманинова в интерпретации В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 81-85.
9. *Низамутдинова, С.М.* 1 Часть "Хорошо темперированного клавира" И.С. Баха в редакции В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Музыкальное образование: научный поиск в решении актуальных проблем учебного процесса в современном вузе. материалы VI Межвузовской конференции-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, 2-3 апреля 2012 года. М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский пед. гос. ун-т", Музыкальный фак. ; [общ. ред.: С. Н. Байдалинов]. – Москва, 2012. – С. 101-112.
10. *Уколова, Л.И.* Адаптационные и реабилитационные функции педагогически организованной музыкальной среды / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2008. № 2. – С. 54-77.
11. *Уколова, Л.И.* Педагогическая модель музыкальной среды в образовательном пространстве (характеристика, структура, развивающий потенциал). Монография / Уколова Л.И. – Москва, 2011.
12. *Уколова, Л.И.* Формирование духовной культуры будущего учителя музыки в процессе музыкального образования. Монография / Л. И. Уколова. – Москва, 2005.
13. *Шмидт-Шкловская, А.А.* О воспитании пианистических навыков / А.А. Шмидт-Шкловская // Л.: Музыка, 1985. – 69 с.

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Статья посвящена основным идеям и применению полихудожественного подхода, разработанного Б.П. Юсовым, в процессе приобщения детей к искусству в дополнительном образовании. Рассмотрены возможности развития на этой основе дополнительного образования, отвечающего современным требованиям.

Ключевые слова: полихудожественный подход, интеграция, искусство, творческие способности, взаимодействие, дополнительное образование.

Современная организация системы образования во многом зависит от изменений, происходящих в обществе на данном этапе его развития. Это ставит перед педагогами сложные задачи по внедрению в педагогический процесс программ и научных подходов, которые должны отвечать новым образовательным стандартам общего и дополнительного образования, соответствовать современным тенденциям и требованиям к педагогике. К ним относятся: развитие способности ребёнка к самостоятельному активному освоению мира, стимулирование у него стремления к самореализации, формирование творческой активности во всех сферах деятельности, гармоничное нравственное развитие ребенка, формирование у него художественного вкуса. При этом применяются проверенные временем и опытом многих педагогов фундаментальные концепции, разработки и подходы к образованию.

Одной из основных фундаментальных художественно-педагогических концепций является полихудожественный подход к воспитанию детей. Этот термин впервые употребил в 1987 году выдающийся ученый, доктор педагогических наук, профессор Борис Петрович Юсов. Он поставил задачу определить педагогические условия, при которых будет сформировано целостное развитие художественного сознания школьников, и тем самым обеспечить их всестороннее, развитие, с позиции приобщения к искусству [4, С. 18]. Эта система предлагает не частные виды

художественной деятельности, а искусство в целом – как основу человеческого мышления [7, С. 424].

В описании структуры полихудожественного подхода Б.П. Юсов использовал графические образы. Например, он представлял структуру содержания полихудожественного курса в виде трех сфер, вложенных друг в друга. Внутренняя сфера – «экология культуры» – семья, родной народ, его язык и культура, где формируются духовные силы ребенка. Следующая сфера – «экология социума», в ней происходит «прорастание» искусства в общественную жизнь, определяется качество окружения ребенка. Третья сфера – «экология природы», внешняя сфера, открытая в пространство знаний, космоса, мысли, наук. Во время взаимодействия с учениками, педагог должен учитывать различные сферы жизни ребенка для объективной оценки его возможностей [7, С.426].

В основу данной концепции легли следующие принципы:

- выход за рамки одного искусства;
- связь с культурой и ее развитием;
- акцент на творчестве самого ребенка;
- обращение к традициям культуры отдельных регионов [4, С. 20].

Применение в педагогической работе данных принципов, создает такую форму приобщения детей к искусству, которая позволяет им понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области каждого искусства [4, С. 19].

Понятие полихудожественности тесно связано с термином интеграция, который предполагает более сложную форму взаимосвязи искусств, чем просто их взаимодействие [3, С. 106]. В трактовке Б. П. Юсова, интеграция – это взаимопроникновение разных видов художественной деятельности, которые взаимодействуют в едином занятии, при этом используются взаимопомощь и дополнительность [7, С. 216]. Интеграция возникает при наличии целостного подхода к преподаванию, когда в центре процесса находится не предмет изучения – какой-либо вид искусства, а учащийся. Интеграция подразумевает также наличие в учебном процессе новых способов и приемов подачи информации, разработки современных методов педагогической деятельности. Интегрированное освоение искусства обладает следующими признаками:

- виды искусства не должны существовать как дополнение к образовательной деятельности, они должны быть одновременны в своем воздействии;
- искусство способно влиять на формирование человека, воздействовать на умственную и эмоциональную сферу его деятельности [3, С. 106].

По мнению Б. П. Юсова, ребенок уже с первых лет жизни предрасположен в равной степени к различным видам искусства, то есть полихудожественен по своей сути. Если он рисует, то его рисование музыкально, поэтично, театрализовано, то есть основа одного искусства налагается на все другие художественные занятия. Поэтому детскую личность нужно развивать, применяя разные виды художественной деятельности.

Отличительной чертой полихудожественного подхода, как авторской системы интегрированной работы в сфере искусства, является иерархическая организация компонентов этой системы. Эта структура представляется автору, как последовательность из пяти восходящих слоев и их компонентов. В первом слое, под названием «Обобщенные картины» находятся жизнеподобные картины -массовые зрелища, кино, телевидение и т.п. Второй слой «Звуко-двигательный» включает в себя реальные чувства и действия – живое пение, театр, танец, рисунок. В третьем слое – «Словесно-знаковом» – содержатся напечатанные литературные произведения, рукописные книги, каллиграфия. Четвертый слой называется «Визуально-символическим» и включает в себя форму, цвет и пространство – архитектуру, символы, картины. Пятый слой «Резонансный» состоит из света, ритма и аромата [7, С. 429]. Данная система не содержит критику какого-либо искусства, ее не нужно понимать по принципу «высшие и низшие» виды художественной деятельности, относительно их места в определенном слое. Важно, что в основе данной иерархии лежит древняя человеческая культура, когда искусства были больше взаимосвязаны между собой. Например, каждая буква, кроме того, что имела форму написания и звучания, содержала в себе информацию о числе и цвете, которые ей соответствовали. Художественный образ несет в себе большую информацию, по сравнению с буквой, словом или понятием, является более емким и насыщенным [3, С. 109]. Не случайно, определяющую роль в системе полихудожественного развития ребенка, по мнению Б.П. Юсова, играет воображение, которое является исходной точкой полихудожественного подхода и центром художественной деятельности. Образ оказывается выше словесного описания какого-либо художественного объекта [4, С. 22].

Несмотря на научно-технические достижения нашего времени, представители цивилизаций прошлого обладали теми знаниями, которые несли в себе большие возможности для развития образного мышления человека. Современная педагогика, основанная на взаимодействии искусств, дает новые возможности в построении отношений педагога с ребенком, наиболее важным становится – установление обоюдного кон-

такта. По мнению Б.П. Юсова, наилучший способ сделать это – использовать обратную связь, что является важнейшим элементом методики полихудожественного развития детей. Ребенок может показать педагогу то, что он понял, используя следующие способы: 5) символы; 4) образы; 3) понятия; 2) чувствования; 1) действия [7, С. 430]. Применять данную систему, с позиции педагога, следует как возможность наблюдать за развитием ребенка и оценивать его деятельность [3, С. 111].

Во всём многообразии своего проявления, искусство имеет единую внутреннюю логику, единую природу. Все виды искусств родственно связаны между собой, что подтверждает неизбежность взаимодействия и необходимость охвата всех проявлений художественной деятельности для выявления творческого потенциала и раскрытия возможностей каждого ребенка.

Современное использование полихудожественного подхода в рамках дополнительного образования опирается на особенность взаимодействия всех видов искусств для достижения лучших результатов в определении творческой направленности ребенка. Например, группой дошкольников может быть выбрано занятие хореографическим искусством и для усиления восприятия детей, помогая им в освоении материала и подготовке дальнейших выступлений, педагоги используют музыкальное сопровождение, занятия актерским мастерством, которые не являются основными предметами. Полихудожественная направленность характеризуется тем, что дети погружаются в разные виды искусства одновременно [7, С. 424].

В младшем школьном возрасте ребенок переживает первое и самое яркое впечатление от искусства, происходит развитие его творческого воображения [3, С. 103]. Именно поэтому занятия в начальной школе с использованием полихудожественного подхода, предполагают гармоничное развитие растущего человека. Используются разные виды детского творчества – музыкального, изобразительного, театрального, хореографического и других, формируется устойчивая мотивация к творчеству. На уроке ребенок имеет возможность самостоятельно рассказать о каком-либо памятнике, найти его художественное изображение, фотографию; поработать в команде с одноклассниками; самостоятельно сконструировать макет и многое другое.

Таким образом, полихудожественное развитие означает качественно новый уровень в работе с детьми. Это не просто взаимное иллюстрирование одного искусства примерами другого, это – возможность раскрыть родство художественных форм в их различных проявлениях: цвета через звук, звука через пространство, пространства через поэзию, поэзию через аромат [3, С. 107].

На основе полихудожественного подхода Б.П. Юсов создал также концепцию образовательной области «Искусство», которая на сегодняшний день находит широкое применение в рамках дополнительного образования. Наряду с ключевыми понятиями современной культуры и искусства, Б.П. Юсов вводит понятие «живого искусства», которое рассматривается в двух аспектах. В первом случае – это общение с «живыми» носителями культуры. Таковыми являются живое исполнение музыкального произведения, живые краски картины, движение и речь, книги и спектакли, фильмы, музыкальные инструменты и исполнители, предметы археологических раскопок.

Второй аспект представляет собой живое участие детей в разнообразных видах детского художественного творчества и деятельности, на уроках и в семье – живой творческий процесс, осуществляемый с помощью рук, глаз, голоса, действий и движений самих детей. Это обеспечивает эффективное освоение искусства детьми с использованием «живых» носителей и собственного «живого» участия [3, С. 108]. Педагоги дополнительного образования помогают ребенку погрузиться в творческий процесс, привлекая его к участию в создании декораций к спектаклю, написанию сценария сказки, к групповой работе в разучивании ролей.

В современных условиях идеи Б.П. Юсова широко применяются во многих школах России. На базе «живого искусства», организуется значительное число мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди детей различных возрастов, а также – что очень важно – их родителей. Проблема заинтересованности родителей в мероприятиях, связанных с дополнительным образованием, направленного на развитие творческих способностей ребенка, на сегодняшний день, стоит достаточно остро. Осознавая необходимость общего образования, родители часто не видят, насколько важно формирование художественной культуры ребенка, развитие его творческих способностей, воображения и образного мышления.

Обучение детей с опорой на культурное наследие, художественное творчество, забота о духовном росте учащихся, приобщение их к разным видам искусства – одна из главных задач дополнительного образования.

Концепция Б.П. Юсова и его соратников значительно опередила свое время. Ее применение вместе с современными источниками распространения информации (интернетом, телевидением, социальными сетями, альтернативными каналами передачи информации и т.д.) в условиях дистанционного обучения школьников, удаленного дополнительного образования и других современных форм передачи знаний, может глубже познакомить учащихся с памятниками мировой художественной культуры, многообразием форм декоративно-прикладного искусства, различными

видами художественной деятельности. В будущем это должно стать обязательным условием успешного развития детей, основой их кругозора и художественного вкуса, помочь сформировать разностороннюю личность учащегося, способную реализовать свои способности в любой сфере общественной и культурной жизни.

Литература

1. *Абдуллин, Э. Б.* Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. – 198 с.
2. *Бодина, Е. А.* История музыкальной педагогики. От Платона до Кабалевского: учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 234 с.
3. *Бодина, Е. А.* Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов / Е. А. Бодина. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 333 с.
4. *Савенкова, Л.Г.* Борис Петрович Юсов выдающийся современный ученый: педагог, мыслитель, исследователь / Савенкова Л.Г. // Гуманитарное пространство. 2012. Т. 1. №1. С. 11-23.
5. *Савенкова, Л. Г.* Полихудожественное образование как условие введения ребёнка в культуру / Савенкова Л.Г. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. No 1 (87). С. 156-163.
6. *Савенкова, Л. Г.* Человек в пространстве мира и культуры. Интеграция в художественной педагогике ИЗО. – М., 2000. – 217 с.
7. *Юсов, Б.П.* Стратегия взаимодействия искусств в воспитании школьников: новая парадигма / Юсов Б.П. // Педагогическое образование, профили «Музыка» и «Дополнительное образование». Москва, 2013. С. 424-431.
8. *Юсов, Б.П.* Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование / Юсов Б.П. // Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Астрахань, 1997. – 256 с.
9. *Юсов, Б.П.* Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе / Б.П. Юсов // Виды искусства и их взаимодействие. – М.: Педагогика, 2001. – 191 с.
10. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.

11. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // *EurAsian Journal of BioSciences.* – 2019. T. 13. № 2. – P. 1719-1725.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // *EurAsian Journal of BioSciences.* – 2020. T. 14. № 1. – P. 2229-2234.
13. *Nizamutdinova, S.M.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // *International Journal of Engineering and Technology(UAE).* – 2018. T. 7. № 3.15. – C. 306-308.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ И ПРИОБЩЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТРАДИЦИЯМ

В статье рассматривается феномен военно-патриотической песни, ее значение для человека и общества в плане воспитания и приобщения к отечественным традициям.

Ключевые слова: песня, традиции, военно-патриотические песни.

Военно-патриотическую песню можно считать по праву достоянием государства. В ней отражены все подвиги народа, их героизм, стойкость и отвага. Со временем военная песня стала отдельным, особым жанром, неотделимым от исторических событий нашей родины.

Когда мы изучаем такое явление как военная песни, мы должны понимать, что она взаимосвязана с художественной культурой, с политикой и духовной жизнью общества.

В данной научной статье в понятие «военно-патриотическая песня» мы включаем музыкальные произведения, написанные в песенном жанре, которые отражают события личной или общественной жизни на фоне военных событий или имевшие распространение во время военных событий и оказавшие влияние на духовную жизнь, как армии, так и гражданского населения.

На основе проведённых исследований выявлены следующие основные особенности воздействия военной песни на личность:

- эмоциональный подъем;
- объединение;
- обучение;
- влияние на направленность личности;
- передача атмосферы времени.

На основе проведенных исследований и найденных материалов можно сказать, что военная песня имеет такие функции как:

- прикладная;
- познавательная;
- коммуникативная;
- воспитательная.

Становление и зарождение военной песни произошло ещё в древности, она неотделима от истории нашего государства, от его идеологии и

морального духа. Военная песня и её состояние всегда зависит от характера войны. Зародилась и существовала военная песня именно для армии, именно для военных она имела огромное значение, но для любого человека, независимо о того был он на фронте или нет военная песня многое значила.

Вопросы, которые связаны с военной песней, наиболее разработаны в трудах таких музыкантов-исследователей, как Бирюков Ю.Е., Гречина О.Н., Гудошников Л.И., Дрейден С.Д., Друскин М.С., Житомирский Д.В., Крупянская В.Ю., Минц.

Период военно-песенной культуры неразрывно связан с Великой Отечественной войной. В эти годы появилось огромное количество музыкальных произведений. Вначале это были песни призывы и мобилизации, в дальнейшем они стали сменяться на более лирические военные композиции. Песни призывали солдат не только к победе, но они также наводили их на мысль, что они могут потерять в случае поражения.

В военные годы складывается самое важное понятие – такое как Родина.

Огромный след в нашей истории и военной культуре оставила Великая Отечественная война. Все песни, написанные в годы войны, играют важную роль для нашего подрастающего поколения. Благодаря им, мы можем на примере подвигов тех людей показать, что мы рождены для счастья и мира, а война – это зло, которое нужно предотвратить.

Сейчас в нашем современном мире начинают появляться современные военные песни. Они формируются на основе современных локальных войн, но не популярны, как например, песни, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Песни, которые пишутся в наше время, актуальны только для людей, которые ведут войну в этих точках. Эти песни не стали всенародно любимыми и исполняемыми. Их в основном можно услышать на фестивалях военной песни, где собираются ветераны боевых действий. В основном – это песни-раздумья, песни-воспоминания.

Ветераны боевых действий сейчас стараются всеми силами прививать детям любовь к военно-патриотическим песням, организуют военные клубы, проводят фестивали, на которые приглашают молодёжь, проводят различные слёты. Чтобы всеми силами вернуть военной песне былую славу, чтобы все помнили, и не забывали, какой ценой нашим прадедам достался мир на нашей земле.

Возникновение военной песни происходило во время того, когда люди испытывали яркие чувства, переживания, когда казалось, что жизнь скоро оборвётся. На основе всего сказанного можно сделать вывод о том, что влияние на духовную жизнь общества оказывала военная песня, она как никакой другой жанр оказывала огромное влияние на духовную жизнь общества. Так как она воспитывала, и будет продолжать воспитывать молодёжь. И только в наших силах сохранить военно-патриотическую песню как важный жанр в песенной культуре.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* О роли ассоциативных представлений в музыкальной деятельности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // *Современные тенденции развития культуры, искусства и образования.* – Москва, 2017. – С. 130-138.
2. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // *Среднее профессиональное образование.* – 2016. № 7. – С. 21-24.
3. *Аликина, Е.В.* Формирование познавательного интереса к музыкальному исполнительству (в процессе работы студенческого любительского хора): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Аликина Е.В. – Москва, 2009.
4. *Артемова, Е.Г.* Классическая и современная опера в московских постановках / Е.Г. Артемова // *Музыкальная академия.* – 2017. № 3 (759). – С. 76-89.
5. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // *Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.* – 2016. – С. 76-82.
6. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // *Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.*
7. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
8. *Завадская Н.* Любимые песни военных лет / Н. Завадская. – М.: Советский композитор, 1987
9. *Музы вели в бой: Деятели литературы и искусства в годы великой отечественной войны Музыка, движение и воспитание. Песни, музыка.* – Москва: СИНТЕГ, 2016. – 483 с.
10. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // *Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин.* – Москва, 2009. – С. 70-81.
11. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические подходы В.К. Мержанова к воспитанию творческой личности ученика / Низамутдинова С.М. // *Музыка и живопись как средство коммуникации.* – 2012. – С. 98-101.
12. *Низамутдинова, С.М.* Рыцарское служение музыке / Низамутдинова С.М. // *Музыкальная академия.* – 2009. № 4. – С. 140-144.
13. *Новиков, С.Б.* Н.А. Гарбузов и вокальная педагогика / Новиков С.Б., Сокина И.В. // *Мир науки, культуры, образования.* – 2017. № 2 (63). – С. 112-114.

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛИСТА

В статье рассматривается эстрадный вокалист и его работа над актёрским мастерством. Также раскрывается понятие артистизма, воображения, мимики.

Ключевые слова: вокалист, эстрадный вокалист, актёрское мастерство, артистизм, воображение, мимика.

Исполнитель – это человек, который не только поёт, но и умеет правильно донести мысли и чувства, заложенные автором в песне. Все это возможно, благодаря актёрскому мастерству. Поэтому изучение этой дисциплины обязательно для любого эстрадного вокалиста. В каком случае зритель Вам поверит? Если Вы умеете и петь и играть.

Актёрское искусство – профессиональная творческая деятельность в области исполнительских искусств, состоящая в создании сценических образов (ролей), вид исполнительского творчества.

На данный момент про актёрское мастерство эстрадных вокалистов можно услышать огромное количество отрицательных отзывов. Вокалисты получают, какие-то актёрские навыки, в студиях, у частного педагога, в школах, но этого очень мало как показывает практика. Исполнитель не применяет свои знания на сцене или их просто у него недостаточно.

Эстрадный вокалист должен полностью посвящать себя актёрскому мастерству, так как это очень важная составляющая при создании образа исполнителя.

Управлять своим психическим состоянием, творческими способностями, мобилизовать потенциал нам помогает артистизм. Артистизм представляет не только внешние факторы (мимика, жесты, интонация), а также способность мгновенно переключаться на новые ситуации, умения, быстро оказываться в новом образе, пытаться жить идеями, и, конечно, делать это искренне.

Артистизм довольно сложный процесс. Одно из условий развития артистических способностей является комплексный подход это развитие пластичности, музыкальных способностей, вокала и актёрского мастерства.

В. А. Колесникова выделяет основные черты, которые присущи артистичному человеку:

- коммуникативность;
- содержательный признак;
- целевой признак;
- инструментальный признак.

К. С. Станиславский выделял такие важные элементы:

- развитое воображение;
- внимание;
- эмпатия;
- рефлексия;
- подвижность;
- заразительность;
- выразительные способности;
- обаяние.

Факторы, тормозящие процесс развития артистизма:

- слабое осознание своих индивидуальных особенностей;
- отсутствие умений и навыков.

Какое музыкальное произведение не было бы взято эстрадным вокалистом, везде заложена своя драматургия. Поэтому исполнителю очень важно достаточно глубоко погрузиться в процесс создания образа, а это невозможно без актёрского мастерства. Исполнитель должен понимать смысл песни и то, что он донесет в процессе зрителью, что именно автор хотел сказать этим музыкальным произведением.

Эстрадный вокалист должен постоянно стремиться к совершенствованию себя в профессии. Артистичный исполнитель обладает способностью заражения своими переживаниями, радостью или горем на сцене. В.Н. Немирович-Данченко считает, что именно в способности заражать зрителя своими эмоциями и обладать артистическими способностями и есть настоящий талант.

Важную роль в проявлении артистизма является воображение. Если у исполнителя достаточно хорошо оно развито, то он сможет спокойно представлять любую ситуацию, заложенную в музыкальном произведении. И в процессе работы над произведением воображение ему поможет достичь отличного результата.

Воображение считается особой форма нашего мышления, которое помогает создать что-то новое в процессе переработки прошлого опыта.

Выделяют несколько видов воображения – это пассивное и активное.

Пассивное воображение делится на произвольное (мечтательность) и непроизвольное (гипнотическое состояние).

Активное воображение включает в себя артистическое, творческое, воссоздающее.

Близко к воображению находится такой термин как эмпатия. Мы называем это способностью одного человека понимать другого, его чувства, эмоции сострадать ему, сопереживать, уметь радоваться за своего ближнего.

Эмпатия важное качество для человека даже в повседневной жизни.

Ещё важный термин – это внимание. Нужно научить эстрадного вокалиста внимательности, лучше приучать к этому с ранних лет. Внимательность, воспитанная у вокалиста, всегда будет ему помогать в дальнейшем в работе.

В актёрском мастерстве огромное внимание стоит уделить мимике вокалиста. Это тоже одно из важных умений в процессе работы над актёрскими способностями. Благодаря мимике мы можем выражать эмоции (грусть, печаль, радость, восторженность). Ведь если на сцену выйдет эстрадный вокалист, который умеет правильно пользоваться мимикой, он точно не оставит никого равнодушным в зале к своему творчеству, и заразит их своим настроением.

В процессе исследования мы можем выделить, главные составляющие, которые нужны эстрадному вокалисту в процессе овладения актёрским мастерством:

- речевая деятельность;
- мимика;
- воображение;
- артистизм;
- мышление;
- умение общаться со слушателями.

Исходя из всего выше сказанного, мы пришли к такому выводу, что актёрское мастерство незаменимый предмет у эстрадного вокалиста. Благодаря ему происходит развития вокалиста не только как артиста, но и как личности. Если исполнитель не будет доносить и проживать смысл песни, то он не сможет стать полноценным артистом.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Взаимосвязь актерского и вокального искусства в воспитании профессионального артиста / Е.В. Аликина, О.А. Унежская // Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства. коллективная монография. – Москва, 2016. – С. 26-32.
2. *Аликина, Е.В.* Создание музыкально-сценического образа при исполнении оперных арий в контексте спектакля и вне его / Аликина Е.В., Унежская О.А. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования – Москва, 2017. – С. 26-31.
3. *Аликина, Е.В.* Формирование познавательного интереса к музыкальному исполнительству (в процессе работы студенческого любительского хора): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Аликина Е.В. – Москва, 2009.
4. *Артемова, Е.Г.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
5. *Артемова, Е.Г.* Классическая и современная опера в московских постановках / Е.Г. Артемова // Музыкальная академия. – 2017. № 3 (759). – С. 76-89.
6. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Артемова Е.Г. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
7. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).
8. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
9. *Бодина, Е.А.* Проблема взаимосвязи музыки и жизни в современных системах музыкального образования / Бодина Е.А. // Искусство и образование. – 2017. № 2 (106). – С. 63-78.

10. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // *Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования.* – 2017. – С. 88-95.
11. Низамутдинова, С.М. Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // *Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин.* – Москва, 2009. – С. 70-81.
12. *Новиков, С.Б.* Н.А. Гарбузов и вокальная педагогика / Новиков С.Б., Сокина И.В. // *Мир науки, культуры, образования.* – 2017. № 2 (63). – С. 112-114.
13. *Новиков, С.Б.* Фонационная стимуляция как средство активизации умственной деятельности и снижения утомляемости обучающихся / Новиков С.Б., Фурсов В.В. // *Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.* – М., 2016. – С. 109-119.

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

В статье проанализированы сущность и основные компоненты содержания понятия вокальной культуры студентов. Рассмотрена дифференциация и трактовка понятий вокальной и певческой культуры в отечественных и зарубежных исследованиях. Описаны основные критерии вокальной культуры, связанные с практическим применением в деятельности будущих педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: пение, содержание, вокальная культура, певческая культура, слух, развитие интеллекта певца, практическая деятельность.

На сегодняшний день формирование вокальной культуры становится значимым для педагогов и студентов-вокалистов. Категория вокальной культуры приобретает важность не только как теоретическое понятие, но прежде всего – практическая проблема, нуждающаяся в осмыслении и применении в процессе обучения.

В педагогической литературе термин «вокальная культура» часто применяется в сочетании с термином «певческая культура». Последняя означает соблюдение определенных установленных правил тех или иных вокальных школ (итальянской, немецкой, русской и др.), традиций, манер звукоизвлечения и т.д. В этом контексте «вокальная культура», на наш взгляд, это более широкое понятие, которое включает важнейшие аспекты певческой культуры, связанные с глубоким содержательным осмыслением музыки.

Известные работы и исследования, посвященные вопросам вокальной и певческой культуры, принадлежат Т. Ф. Владышевской, В. И. Мартынову, Е. В. Николаевой, Т. М. Мусаеву, Е. В. Самбур, Е. М. Фроловой, Т. В. Шастиной и др. В этих работах акцент делается на изучение и рассмотрение традиционных аспектов певческой культуры, народных традиций [1, с. 43].

Отметим, что разработки в сфере определения понятия вокальной культуры остаются немногочисленными и зачастую вокальная культура и

вокальное искусство заменяются упрощенным термином пение и рассматриваются как один из способов духовного развития личности (М. М. Мазурин, И. К. Назаренко, Н. Н. Кириченко, Дж. Поттер, Э. Р. Си-монов, В. И. Юшманов) [2, с. 73].

Однако представляется важным рассмотреть вокальную культуру как комплексное понятие, выражающее сущность, а также художественное, смысловое содержание и технику певческого голоса. Хотя голос используется и для речи, и для пения, следует признать, что вокальная техника более сложна и зависит от многих факторов. Необходимы тщательная работа над мышцами, эффективный контроль дыхания, подвижность артикуляции, понимание того, как устроен голосовой аппарат, механизмов ментального и теоретического восприятия голосообразования.

Помимо этого, вокальную культуру определяют такие факторы как: форма рта, эффективное произношение слов, настройка голоса, темп-ритм, громкость и амплитуда, четкое произношение гласных и согласных, развитие воображения для импровизации, применение различных типов вокализации.

Голос – живой инструмент музыки – единственный, который можно культивировать, развивать с точки зрения художественного содержания, красок тембрального звучания.

Вокальная культура предполагает такие компоненты как:

1. Слуховая координация голоса.
2. Работа по контролю и расходованию дыхания.
3. Практический опыт исполнения и художественного наполнения.
4. Интеллектуально-теоретическая работа.

Развитие вокального и музыкального слуха—один из важных шагов в обучении. Сохраняя мысленный образ музыки, начинающему вокалисту легче сформировать определённый образ правильного звучания. Нотный текст, слова, мелодия, ритм, скорость, громкость, тональность голоса хранятся в памяти. Когда мы пытаемся петь, этот мысленный образ координируется с мышцами гортани и воспроизводит требуемую музыкальную окраску. Таким образом, легко понять, что чем больше мы слышим и слушаем, тем выше способность воспроизводить нужный звук. Отсюда – надо слушать всю совокупность музыкальной палитры и стараться запечатлеть в сознании нужное качество звука, интервалы, микро-тоны, выразительные эффекты голоса и пр. Чем лучше умственная и физическая координация, тем лучше звучание голоса. Подобный процесс – один из базовых шагов обучения и формирования будущего стиля, способствующий развить другие компоненты вокальной культуры [3, С. 83].

Контроль и работа над дыханием – важный шаг к достижению вокальной культуры. Овладение дыханием способствует овладению своим вокальным голосом и использованию всех природных возможностей звука и тембра. Контроль дыхания придает голосу чистоту, ясность, устойчивость и уверенное звучание. Существует четыре типа дыхания: ключичное, реберное, диафрагмальное и абдоминальное. Ключичное дыхание полезно для пения характерных пронзительных нот. Реберное дыхание используется для пения высоких нот. Диафрагмальное дыхание позволяет контролировать ненужные и нежелательные шатания или дрожание голоса. Брюшное дыхание помогает эффективно петь нижние ноты. Кроме того, этот тип дыхания помогает певцу достичь более тонких высоких нот в пении [4, С. 41].

Регулярно занимаясь пением, мы тренируем все мышцы и систему голосового управления в целом. Это обучение во многом зависит от типа музыки, выбранной для пения. Характер голоса, звучания, артикуляции, управления высотой тона меняется в зависимости от стиля музыки, поэтому факторы, на которые следует обратить внимание во время обучения, будут разными.

Период времени, необходимый для практики, варьируется в зависимости от ожидаемого периода времени выступления [5, С. 23]. В классических стилях музыки, где импровизация является частью исполнения, необходимо уделять ей больше времени – 2-3 часа подряд, учитывая выносливость голоса, но на начальных этапах – не более часа в день при регулярных занятиях 2-3 раза в неделю.

Одним из важных факторов является то, что нужно адекватно слышать и критически оценивать собственное пение. Это помогает обнаружить собственные ошибки и ограничения и работать над ними специально. Вокальная практика развивает контроль над голосовыми связками, а также воспитывает в певце уверенность, которая выражается в голосе. К содержанию вокальной культуры необходимо отнести также индивидуальный вокальный стиль, выработать его в процессе работы над вокальными произведениями, сформировать образ исполнения, создать репертуарную базу, которая выступает важным фактором и маркером будущего профессионала-вокалиста. При этом исполнительский стиль должен соответствовать психологическому характеру, портрету вокалиста, возрасту, внешним данным, тембру голоса и другим характеристикам.

Отметим, что пение – это деятельность, состоящая из физических, умственных и психологических движений [6, С. 123]. Речь идет об определенной синхронизации нашего физического и психического состоя-

ния. Чтобы голос был богат обертонами, все резонаторы, то есть воздушные полости в нашем теле, должны быть чистыми и здоровыми. Сюда входят полости легких, глотки и носа, которые напрямую связаны с пением. В этих резонаторах не должно быть простуды, лишней слизи и других инфекций для правильного голосообразования и работы голоса.

Кроме того, регулярные упражнения, здоровая и сбалансированная диета, регулярная медитация или любые упражнения для снятия напряжения необходимы для поддержания голоса в надлежащей форме.

Подводя итог сказанному, отметим, что описанные выше компоненты вокальной культуры необходимы для усвоения и систематической работы как со стороны педагога, так и со стороны студента, накапливающего свой культурный и профессиональный опыт.

Рассмотрение компонентов вокальной культуры позволяет определить основные «звенья» ее формирования: 1) теория, в которой общее содержание музыкального образования конкретизируется и превращается в доступное и практично-реализуемое действие; 2) вокальный дневник наблюдений, в котором практический контент обретает более развернутое воплощение и выражается в записях заданий педагога по работе над теми или иными трудностями в вокальных произведениях; 3) образовательный процесс, в котором содержание музыкального образования, программ и учебных материалов приобретает четкую методологическую направленность.

Литература

1. *Абдуллин, Э. Б.* Теория музыкального образования / Э. Б. Абдуллин, Е. В. // Николаева. – М.: Академия, 2013. – 335 с.
2. *Бодина, Е. А.* Современный опыт и тенденции развития музыкального образования в России и за рубежом/ Е. А. Бодина // Перспективы исследования современных проблем педагогики: коллективная монография. – М.: Экон-информ, 2017. – С. 9-20.
3. *Боффи, Г.* Большая энциклопедия музыки / Г. Боффи // – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 413 с.
4. *Емельянов, В.В.* Фонопедическое формирование звукообразования / В. В.Емельянов. – Новосибирск: наука, 1991. – 39 с.
5. *Менабени, А. Г.* Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. –М.: Сфера, 2007. – 156 с.
6. *Назаренко, И. К.* Искусство пения / И. К. Назаренко – М.: Музыка, 1963. – 512 с.

7. *Низамутдинова, С. М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
8. *Новиков, С.Б.* Н.А. Гарбузов и вокальная педагогика / Новиков С.Б., Сокерина И.В. // Мир науки, культуры, образования. – 2017. № 2 (63). – С. 112-114.
9. *Новиков, С.Б.* Имитационные упражнения на начальном этапе вокальной подготовки будущих учителей пения / Новиков С.Б. // Среднее профессиональное образование. – 2011. № 2. – С. 22-24.
10. *Новиков, С.Б.* Фонационная стимуляция как средство активизации умственной деятельности и снижения утомляемости обучающихся / Новиков С.Б., Фурсов В.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М., 2016. – С. 109-119.
11. *Уколова, Л.И.* Культура личности как фактор воздействия организованной музыкальной среды / Уколова Л.И., Цзян Ш., Ли Х. // Bulletin of the International Centre of Art and Education. –2016. № 2. – С. 2.
12. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: дис. ... докт. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 2008.
13. *Уколова, Л.И.* Формирование духовной культуры будущего учителя музыки в процессе музыкального образования. Монография / Л. И. Уколова – Москва, 2005.

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ВОКАЛОМ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и принципы дистанционного обучения, выявленные в ходе наблюдения за занятиями по вокалу проводимых в дистанционном режиме. Обозначены основные недостатки и преимущества дистанционного обучения, трансляции теоретических знаний, расширения образовательного контекста, диалогичности общения педагогов и студентов.

Ключевые слова: Дистанционное обучение, модульно-блочный принцип обучения, расширение образовательного контекста, диалогичность общения, повышенное внимание по усвоению информации.

Программа дистанционного обучения в последнее время набирает обороты. Подобный формат может представлять собой, с одной стороны, либо полностью дистанционное обучение, либо комбинацию дистанционного обучения и традиционного обучения в классе образовательного учреждения [1, с.53].

Массовые онлайн-курсы, предлагающие широкомасштабное интерактивное участие и открытый доступ через интернет или другие сетевые технологии, являются ныне популярными образовательными формами дистанционного обучения. Существует ряд других синонимичных терминов, относящихся к дистанционному обучению (распределенное обучение, электронное обучение, мобильное обучение, онлайн-обучение, виртуальный класс и др.).

Дистанционное обучение – это система, основанная на информационных технологиях и телекоммуникационных возможностях. Сегодня система дистанционного обучения приобретает особое значение в процессе профессиональной подготовки студентов-музыкантов. Она расширяет масштабы и формы образовательной деятельности, делает ее, с одной стороны, более мобильной и удобной, а с другой – в вопросах качества могут быть серьезные недостатки – это касается, в частности, подготовки студентов-вокалистов.

Специфика их подготовки состоит в том, что большая часть работы приходится на практическое освоение вокальной техники и навыков, которые зачастую сложно в полном объеме донести дистанционно. К таким особенностям, отражающим специфику процесса обучения вокалу, отно-

сится, прежде всего, слуховое восприятие, так как педагог и студент работают над техническими, творческими, художественными особенностями вокального произведения. Главная сложность при работе в удаленном режиме заключена в самом восприятии, так как звук, передаваемый через электронное устройство, значительно деформируется, «сжимается» – от объема до тембрового окраса голоса вокалиста – и передается и педагогу, и студенту в искаженном виде. Поэтому работа над постановкой голоса, его мельчайшими эмоциональными нюансами, окраской, полнотой звучания сильно затруднена. Однако визуальная передача информации может успешно реализоваться в процессе теоретического осмысления, общения, обмена мнениями об особенностях звучания, что необходимо для полноценного восприятия и исполнения вокального произведения.

Назовем несколько продуктивных, на наш взгляд, принципов, определяющих качество дистанционного обучения вокалу [2, с.31].

Первый заключается в том, что **дистанционная визуализация и трансляция профессионально значимой информации требуют четкой психологической установки на повышенное внимание студента для адекватного восприятия указаний педагога.** Это становится актуальным, поскольку дистанционное педагогическое общение подвержено различным техническим помехам, связанным с передачей аудио- и видео – сигналов. Поэтому концентрация внимания должна быть предельно высокой, и сохранять ее нужно на протяжении всего занятия, что само по себе достаточно сложно. Так, в процессе работы над артикуляционно-речевыми навыками вокалиста возникает проблема адекватного восприятия правильных артикуляционных позиций, выполнения соответствующих упражнений, речевой динамики, связанной с передачей аудиосигнала.

Вследствие этого дистанционные занятия проходят в повышенном режиме внимания и сосредоточения, что также сказывается на эффективном времени работы как педагога, так и студента. Из-за временной задержки трансляции самой сложной частью онлайн-занятия становится совместный дуэт или работа над ритмом. Это также относится к ансамблевому пению и проведению репетиций, что еще сложнее, так как количество участников увеличивается, соответственно аудио-видео сигнал становится затруднительным для четкого восприятия – по времени и качеству звучания. Возникает ощущение помех, сбоев и сам процесс проведения занятия психологически сводится к технической стороне – устранению неполадок и обеспечению надлежащего качества работы [3, с.93].

Основным и очевидным недостатком дистанционного обучения является то, что, хотя эмоциональные отношения у педагога со студентами сохраняются, физический контакт отсутствует, что очень важно в практике преподавания пения, особенно если студент только начинает учиться вокалу. В формировании звука участвуют, как правило, не-

сколько групп мышц, и удаленно трудно контролировать их расслабление, напряжение во время пения, что требует личного контакта с обучающимся.

Второй принцип – **целесообразной и комфортной дистанционной трансляции теоретико-методических идей обучения вокалу** [4, с.74]. Одной из отличительных черт такой трансляции является блочный принцип, обусловленный удаленностью педагога и невозможностью в полной мере контролировать обучающихся, а также использованием во время занятий дополнительных информационных ресурсов. Важнейший педагогический эффект на этом пути – преобладание самоорганизации и контроля студента над контролем со стороны педагога. Возникает специфическая ситуация, когда расстояние одновременно и объединяет, и разъединяет, а педагог и студент могут действовать одновременно и независимо друг от друга. Отсюда – актуализация проблемы временного упорядочения педагогического взаимодействия.

Третий принцип – **диалогичности общения педагога и студента**. Этот принцип предполагает их взаимно-активное общение через медиа-средства. В связи с этим отметим возможность постоянно находиться в диалогическом общении во время занятия, консультации, обсуждения, дискуссии и т. д. Практика свидетельствует, что во время диалога легче фокусировать внимание на восприятии звука, его характере, динамике и других средствах музыкальной выразительности. Это способствует созданию психологически комфортных условий восприятия, передачи информации через любое медиа-устройство (компьютер, телефон, планшет и др.). Диалог имеет важное значение для коммуникации педагога и студента, способствует развитию самостоятельности последнего, стимулированию активности творческого процесса, усилению его воспитательной направленности, а также возможности для педагога генерировать новые методы и формы работы. Главный положительный момент этого процесса – самостоятельность и активность студентов, вовлеченность их в учебно-воспитательный процесс [5, с.133].

Четвертый принцип – **расширения образовательного контекста за счет включения дополнительных учебных материалов в электронный формат занятий вокалом**. Разнообразие источников информации становится важным образовательным ресурсом и выступает как технология обучения, трансляции знаний и передачи опыта от педагога к студенту. Подобная практика использования дополнительных материалов применительно к занятиям вокалом – значимая составляющая, так как помогает студенту на конкретных примерах непосредственно усвоить ценный практический опыт. К таким материалам относятся: различные записи оперных постановок, интервью с известными вокалистами, мастер-классы педагогов-вокалистов и пр. Все это позволяет не только оценить и проанализировать услышанное, но и применить в процессе обучения, а также адаптировать к собственным возможностям. Такое расши-

рение образовательного контекста аналогично практически ориентированному наглядному пособию для занятий вокалом, и особенно – в дистанционной форме. При этом использование электронных образовательных технологий может быть синхронным или асинхронным онлайн-общением в интерактивной учебной среде или виртуальных сообществах вместо реального класса [6, с.59].

В современных программах дистанционного обучения можно записывать видео и отправлять видеосообщения. Это позволяет педагогу анализировать домашние занятия учащихся, давать более подробные инструкции, фиксировать и устранять недостатки. Студентам же удобно просматривать и анализировать видео предыдущих уроков, отмечать достижения и недоработки.

Онлайн-уроки вокала полезны в процессе диагностики проблем исполнительской техники. Иногда эти проблемы усугубляются тем, что, например, студент боится слишком громко петь в своей квартире, чтобы не беспокоить других членов семьи или соседей. Когда дело касается онлайн-уроков, педагогу легко концентрироваться на проблеме оценивания громкости подачи голоса, и это помогает выстроить правильную динамику, использовать визуальную технику-движения [7, с.32].

Пятый принцип заключается в **распределительном характере дистанционного образования**. Он выражается в возможности проходить обучение по месту проживания или работы студента. График занятий в этих случаях более свободный и может быть ориентирован на конкретные учебные планы и контрольные итоговые результаты (зачет, экзамен, проекты, сдачу вокальных партий и др.). Распределительный характер дистанционного обучения способствует расширению информационно-образовательной среды и возможности получить необходимые знания и умения.

Заметим, однако, что одна из наиболее значительных проблем, возникающих в ходе дистанционного обучения, – это физическая и психологическая дистанция, которая возникает из-за отсутствия реального общения между студентом и педагогом. Этот разрыв становится еще больше, если нет достаточного опыта очного общения и работы учителя и студента, что, как правило, негативно влияет на процесс обучения [8, с.82].

Дистанционное обучение и специализированное программное обеспечение превращаются ныне в практичные и незаменимые инструменты образования и самообучения. Мир быстро меняется, и для того, чтобы адаптироваться к этим изменениям, будучи конкурентоспособными и востребованными, необходимо постоянно осваивать и применять новые технологии и возможности, связанных с ними, а также находить для себя соответствующий режим занятий.

Отметим, что дистанционное обучение как одно из средств профессиональной музыкальной подготовки на сегодняшний день остается недостаточно развитым по двум причинам: несоответствия традиционным

методикам преподавания музыкальных дисциплин, основой которых является непосредственный контакт преподавателя и ученика, и, как следствие, – сложности выхода за пределы многолетнего опыта в относительно новое медиа-пространство, связанное с применением информационных технологий. Вакуум в этой сфере активно преодолевается различными онлайн-курсами, видео-уроками, видеосколами, размещенными на открытых персональных веб-ресурсах и различных платформах.

Сказанное позволяет сделать вывод, что дистанционное обучение представляет собой самостоятельную и функционально специфическую форму образования. Его также можно рассматривать как инновационную технологию в процессе профессиональной подготовки студентов-вокалистов в вузах. При этом очевидно, что в условиях дистанционного обучения полноценное занятие вокалом затруднительно, так как многие нюансы работы педагога и студента объективно подвержены искажению. В связи с этим представляется важным осмысление дистанционного образования как вспомогательной формы учебного процесса: технологичной, мобильной, гибкой и многогранной – в дополнение к обучению вокалу в естественных условиях.

Литература

1. *Асафьев, Б. В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании/ Б. В. Асафьев. – М. – Л.: Музгиз, 1965. – 152с.
2. *Видеозапись группы по сольфеджио М. Карасевой 2007-2015* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vk.com/videos-848466>).
3. *Дистанционное обучение* [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дистанційне_навчання/.
4. *Епимахова, О. В., Жосан И.А., Кулик В. В., Подлесная И. А., Сиротино Т. Б.* / под.рук. А. Г. Смаглий. – М.: Государственный методический центр учебных заведений культуры искусств 2012. – 128 с. – Режим доступа: www.dmcartukraine.org.ua/component/docman/doc.../3-programa-solfedzhio/.
5. *Лекция М. Журавлёва в музыкальных школах* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=qZoKuF9tuCM>.
6. *Лютъко, Л.П.* Авторская методика по сольфеджио для начинающих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=BBVqsTX5Yow&t=28s>.
7. *Мастер-класс Т. Литвиновой в Казанской консерватории* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=W8xMYvMGzhk>

8. *Некоторые проблемы дистанционного онлайн – преподавания музыкальных дисциплин* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://herbalogya.ru/music/vocal/dist-obr.php>.
9. *Низамутдинова, С.М.* Новое качество знания в современном высшем образовании / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2018. № 3 (113). – С. 105-110.
10. *Новиков, С.Б.* Н.А. Гарбузов и вокальная педагогика / Новиков С.Б., Сокерина И.В. // Мир науки, культуры, образования. – 2017. № 2 (63). – С. 112-114.
11. *Новиков, С.Б.* Имитационные упражнения на начальном этапе вокальной подготовки будущих учителей пения / Новиков С.Б. // Среднее профессиональное образование. – 2011. № 2. – С. 22-24.
12. *Новиков, С.Б.* Фонационная стимуляция как средство активизации умственной деятельности и снижения утомляемости обучающихся / Новиков С.Б., Фурсов В.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М., 2016. – С. 109-119.
13. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: дис. ... докт. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 2008.

*Князева Г.Л.,
канд. пед. наук, доцент департамента музыкального искусства
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ,
Печерская А.Б.,
канд. пед. наук, доцент кафедры фортепианного искусства
Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке*

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД ФОРТЕПИАННЫМ ПОЛИФОНИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

В статье раскрываются особенности работы над полифоническим произведением в классе фортепиано, которые приобрели особую значимость в условиях полного или частичного перехода на дистанционные формы обучения. Показаны необходимые исполнительские навыки, роль слухового самоконтроля в их выработке, подчеркивается важность очных индивидуальных занятий в обучении творческим специальностям.

Ключевые слова: пандемия, музыкальное обучение, полифония, приемы, самостоятельность, слуховой самоконтроль.

Сегодня мы все можем констатировать, что находимся в беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, оказавшей разрушительное воздействие на все сферы жизни общества. Не стала исключением и сфера музыкального образования, где выявились многочисленные сложности и практически непреодолимые препятствия при переходе на дистанционное обучение. Педагогика инструментального исполнительства оказалась не готова к полному или даже частичному переходу в дистанционный формат. Точнее, удалось сохранить рабочий режим занятий, но основная составляющая образовательного процесса, связанная с творческим общением педагога и ученика и совместным постижением художественного смысла произведений искусства, к сожалению, была утрачена. Студенты вынуждены проявлять большую самостоятельность в занятиях, при этом далеко не всегда владея соответствующим арсеналом методов. Проблему усугубляют отсутствие качественных музыкальных инструментов и доступа к быстрому интернету. Особенно страдает, как показывает практика, изучение полифонических произведений, требующих от исполнителя и развитых музыкально-слуховых представлений, и особого типа мышления, и внимательного отношения к звуку. Исходя из сказанного, нам представляется целесообразным подчеркнуть

некоторые практические аспекты работы над полифонией, которые, несомненно, окажутся полезными для студентов в условиях дистанционной или гибридной форм обучения.

При работе над полифонией следует учитывать, что технической природой фортепианного звука не предусматривается протяженность и динамическое усиление после фактического взятия его на клавиатуре, а вместе с тем специфика исполнения полифонического голоса требует протяженности и развития звука в линии каждого голоса, в противном случае происходит обрыв или провал интонационной линии. Таким образом, возникает некое противоречие между природой инструмента и требованиями музыкально-полифонического стиля. Решением этой дилеммы является воспитание вокально-кантиленного ведения музыкальных голосов путем определенных тактильных и фразировочных приемов. Каждый звук на всем своем протяжении должен играть определенную роль и осознанно сопрягаться с предыдущими и последующими звуками, дабы создать непрерывную, интонационно-выверенную музыкальную мысль, включенную в общий процесс развития полифонической ткани.

В этой связи необходимыми исполнительскими навыками являются:

- во-первых, извлечение протяженных звуков, на фоне которых движутся более короткие по длительности, – с другим динамическим уровнем, а зачастую, и другой артикуляционной техникой;
- во-вторых, соединение затихающего длинного звука с последующими более короткими с корректировкой на его реальное звучание в момент перехода к слабому звуку;
- в-третьих, тембровая проработка каждого голоса, подобная окраске различными цветами разных линий на рисунке;
- в-четвертых, формирование навыка «ритмической выразительности» (Л.А. Баренбойм) в голосоведении для обеспечения успешного процесса соподчинения голосов в полифонической ткани. Значимость того или иного полифонического элемента в голосе определяется «не только звуком и тембром, но и ритмом: вступающий голос, оставаясь в том же темпе и метре, что и другие голоса, излагает тему ритмически выпукло, своим ритмическим движением, несколько отличаясь от ритмического движения голосов, на фоне которых он вступил. То, что естественно получается при игре инструментального квартета, где каждый голос исполняется другим лицом, совсем не так легко при исполнении на фортепиано» [1, С. 166].

Важнейшим фактором в выработке перечисленных исполнительских навыков является воспитание у студента слухового самоконтроля, представляющего собой сложный психофизический процесс, включающий в себя ряд музыкально-слуховых и двигательных операций. Это восприятие и осмысление нотного текста, так называемое в музыкальной педагогике «предслышание», реальное воплощение в игре на инструменте и качественная оценка конечного звукового результата путем сопоставления его с находящимся в сознании исполнителя музыкально-слуховым образом. Все эти навыки вырабатываются только в тесном взаимодействии студента с преподавателем в процессе очных индивидуальных занятий, являющихся необходимым условием обучения инструментальному исполнительству, поэтому обсуждаемая в обществе возможность перехода на дистанционные формы обучения в области творческих специальностей не представляется продуктивной и даже реалистичной.

Литература

1. *Баренбойм, Л.А.* Фортепианная педагогика. – М.: Издательский дом «Классика XXI», 2007. – 192 с.
2. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А. – Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).
3. *Грибкова, О.В.* Проектирование модели образовательного пространства в профессиональной подготовке педагога – музыканта / Грибкова О.В. // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VI Международной научно-практической конференции. – 2013. – С. 711-716.
4. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. – 2017. – С. 88-95.
5. *Грибкова, О.В.* Теория и практика профессиональной культуры педагога-музыканта. Монография / Грибкова О.В. – Москва, 2011.
6. *Князева, Г.Л.* Интерпретация музыкального стиля как исполнительская и педагогическая проблема / Г.Л. Князева // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2016. – С. 119-124.
7. *Князева, Г. Л.* Исследование музыкального текста в работе над фортепианным произведением / Г.Л. Князева, А.Б. Печерская // Образовательный форум. 2019. № 4. – С. 115-120.

8. *Князева, Г.Л.* Музыкальный текст как основа постижения композиторского стиля в исполнительском искусстве / Г.Л. Князева, А.Б. Печерская // Искусство и образование. 2019. № 6 (122). С. 39-46.
9. *Цуркис, Г.Л.* Элементы актерского мастерства в работе над фортепианным произведением / Г.Л. Цуркис // Актуальные проблемы музыкального и художественного образования и культуры: история и современность. – М.: МГПУ, 2008. – С. 237-243.
10. *Уколова, Л.И.* Духовно-нравственное воспитание студентов средствами хорового исполнительства / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2007. № 1. – С. 78-80.
11. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. ... дисс. докт. пед. наук / Л.И. Уколова – Москва, 2008.
12. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
13. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ДМШ И ДШИ

В статье говорится об особенностях детей с расстройством аутистического спектра, а также о возможности обучения в ДМШ и ДШИ. Рассматривается влияние любого вида искусства на личность человека, в частности музыкального искусства на общее развитие детей с аутизмом. Внимание уделяется игре на инструменте ребенка с РАС, а также методике преподавания.

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, дети-аутисты, арт-терапия, занятия творчеством, музыкальное искусство, развитие музыкальных способностей.

По данным статистики, у 10000 миллионов человек в мире наблюдается аутизм или расстройство аутистического спектра. К сожалению, эта цифра с каждым годом растет. Дети с расстройством отличаются от детей с нормальным типом развития. Расстройство аутистического спектра – это группа психологических нарушений, в области социального взаимодействия и коммуникации, странного поведения и ограниченных интересов. Родители детей с РАС заинтересованы не только в их общем развитии и образовании, в-первую очередь в социальной адаптации, эстетическом воспитании, а от этого возникает потребность в специалистах данного профиля.

Сегодня, создаются центры, спецшколы, где компетентный подход специалистов поможет максимально развить образ пространственных ориентиров ребенка через творческий процесс. Такого ребенка можно встретить в обычной ДМШ или ДШИ, так как администрация и педагоги учебных заведений дополнительного образования практикуют обучение детей с РАС. Это обосновано тем, что обучение в системе дополнительного образования в области музыкального искусства имеет индивидуальный подход, и на основании этого, дети с аутизмом имеют возможность обучаться в ДМШ и ДШИ.

Искусство издавна считается одним из самых главных и важных результатов развития человека. Музыкальное, изобразительное, театральное, кинематографическое и литературное искусство – все это является важным атрибутом жизни современного образованного человека. В психологии и психотерапии применение видов искусства становится одним из методов терапевтического воздействия на личность человека. Люди всех возрастов через арт-терапию творческого самовыражения снимают стресс, поднимают настроение. Занятие творчеством обладают функцией реабилитации, которая воздействует на развитие эстетического вкуса и активизацию познавательной деятельности. Активизируются чувства, эмоции, переживания, которые помогают эмоционально-чувственно откликаться и осмысливать: красивое от безобразного, доброго и злого, различать любовь и ненависть.

Музыкальное искусство – воздействует на эмоциональные, интеллектуальные, физические, социальные факторы, которые развивают умственные способности. Ведь благодаря музыкальному искусству, ребенок с РАС внедряется в культурно – образовательную социальную среду. Это эксклюзивная развивающая система, которая способна затронуть личность с любым интеллектом или уровнем образования. Через музыку ребенок может осваивать окружающую жизнь в музыкально-художественных образах: человеческие ценности и чувства; природные процессы; исторические события мира. Суть обучения творческим видом деятельности не сводится к тому, чтобы показать выдающиеся результаты с целью завоевать «внимание зрителя», а помочь человеку постичь свою творческую сущность.

При помощи медико-музыкальным и научно-экспериментальным исследованиям, доказано, что дети с аутизмом обладают особым талантом к музыке. Отмечено, что эти дети очень музыкальные. Одна из причин, почему музыка для них притягательна – она не нуждается в речи, столь сложной для них.

Огромную пользу приносит обучение детей с расстройством в музыкальных школах и школах искусств. В ряд предметов входят: музыкальный инструмент, сольфеджио, теория музыки и музыкальная литература, хор и ансамбли. В процессе певческой деятельности развивается речь, артикуляция, образное мышление. Необходимо использовать образные, яркие распевки, песенки, которые могут влиять на аффективную сферу ребенка и развивать психические функции: мышление, воля, мотивация. А музыкально-ритмическая деятельность укрепляет двигательный аппарат, формирует ритмичность и способствует ориентировке в пространстве.

Игра на инструменте – это не только развитие мелкой моторики, координации, слуха, музыкально-ритмических чувств, памяти, внимания,

абстрактного мышления и логики, а также мотивация к общению и взаимодействие с преподавателем, за счет чего, повышается работоспособность головного мозга. Ребенок может рассматривать, прикасаться к музыкальному инструменту. Вместе с педагогом он может сочинять и придумывать: наделять музыкальные инструменты чертами и характерами вымышленного образа, оживлять и превращать конкретный предмет в символ. И, таким образом, через игру, педагог находит способы, как помочь ребенку в его проблемных ситуациях [6]. Занятия будут позволять контролировать процессы возбуждения и психического торможения.

Существуют факторы, которые подтверждают эффективность обучения ребенка с аутизмом на каком-либо музыкальном инструменте, так как это положительно влияет на их общее развитие:

1. При отсутствии внимания, правильно подобранный музыкальный материал, позволяет не только привлечь внимание, но и организовать восприятие ребенка.
2. У детей-аутистов существует преданность к предметам больше, чем к людям, поэтому инструмент может стать посредником между детьми и средой.

Развитие музыкальных способностей с РАС – это особая методика преподавания. Специальной методической музыкальной литературы, к сожалению, не так много, но существуют статьи, на которые есть возможность опираться в рабочем процессе. Поскольку вопрос дидактического характера стоит остро, педагоги вынуждены искать пути решения проблемы, используя существующие рекомендации и экспериментируя в течение самого процесса обучения. Обучая детей с недугом, мы не должны поставить цель сделать из них профессиональных музыкантов, важнее с помощью занятий повлиять на различные факторы, которые впоследствии повлияют на взросление.

Музыка для ребенка – это не просто развлечение, она участвует в жизни, помогает развить личностные качества и с ее помощью решаются вопросы коррекции и реабилитации. На занятиях, ребенок способен развивать и повышать уровень координации, внимания, памяти, мышления. Расширяется кругозор и представление о мире, человеческих чувствах, эмоциях и взаимоотношениях между людьми. Она обогащает периоды взросления, а также может являться важным фактором развития внимательно слушать, воспринимать информацию и ее усваивать. С помощью занятий формируется чувство прекрасного, через накопление эстетических впечатлений, музыкальных звуков и ритмов.

Чтобы ощутить результат, необходимы систематические самостоятельные занятия и уроки под руководством педагога, на которых проводится диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку. Необходимо обозначать и решать формирующиеся проблемы в ходе учебного процесса. На протяжении всего периода обучения педагогу следует опираться на такие музыкальные качества ребенка, как: слух, музыкальная память. Все обучающиеся с синдромом аутизма на уроках музыки получают опыт, являющийся значимым для их адаптации и реабилитации.

Литература

1. *Авдеева, Т.Н.,* Куфтяк Е.В., Патрина Е.В., Тихонова., Шипова Н.С. Дети с расстройством аутического спектра: современные представления и педагогическая помощь. – К. 2007. – С. 60-32
2. *Бабкина, Г.А.* Статья «Опыт работы с детьми с ОВЗ в классе фортепиано как средство коррекции, адаптации и социальной реабилитации». – 2016. URL: <https://infourok.ru/opit-raboti-s-detmi-s-ogranichenimi-vozmozhnostyami-zdorovya-v-klasse-fortepiano-kak-sredstvo-korrekcii-adaptacii-i-socialnoy-r-949262.html> (дата обращения: 26.10.2020.)
3. *Бодина, Е.А.* Воздействие музыки на воспитание личности / Бодина Е.А. // Педагогика. 1992. № 5-6. С. 32.
4. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
5. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
6. *Боровицкая, А.Л.* Статья «Музыкальное воспитание как средство коррекции отклонений в эмоционально-коммуникативном развитии детей с диагнозом ASD». – 2015. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-vozpitanie-kak-sredstvo-korrekcii-otkloneni-v-emotsionalno-kommunikativnom-razviti-detey-s-diagnozom-asd/viewer> (Дата обращения: 28.09.2020).
7. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.

8. *Георгиевская, О.В.* Некоторые замечания к работе над фортепианными сочинениями В.А. Моцарта / О.В. Георгиевская // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 39. С. 180-185.
9. *Георгиевская, О.В.* Чтение с листа. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Овакимян Е.Ю., Георгиевская О.В. – Москва, 2012.
10. *Гущина, Л.В.* Методика обучения игре на фортепиано детей с РАС. - М. 2008-2012. URL: <https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/metodika-obucheniya-igre-na-fortepiano-dlya-detey-s-ras> (дата обращения: 25. 09.2020).
11. *Королькова, В.В.* Статья «Развитие коммуникативных навыков у детей с РАС посредством музыкальных занятий». URL: <https://worldofteacher.com/11639-specifika-raboty-s-detmi-imeyuschimi-rastroystvo-autisticheskogo-spektra-na-zanyatiyah-fortepiano.html> (дата обращения: 25.10.2020)
12. *Лебединская, К. С., Никольская О.С.* Дети с нарушениями развития: Ранний детский аутизм. – М.1989. – С.123
13. *Мальтинская, Н.А.* Статья «История развития учения об аутизме» // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. URL: <https://e-koncept.ru/2017/470137.htm> (дата обращения: 05.10.2020)
14. *Никольская, О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М.* Аутичный ребенок. Пути помощи. – М.: 2007. – С. 2-10 URL: https://thelib.ru/books/olga_sergeevna_nikolskaya/autichnyy_rebenok_puti_pomoschi-read.html (дата обращения: 04.10.2020)

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье рассматриваются особенности преподавания фортепиано для детей с расстройством аутического спектра. Конкретно разбираются педагогические условия и необходимая для детей с нарушениями окружающая среда в образовательном процессе, а также некоторые подходы на первом этапе обучения в классе фортепиано.

Ключевые слова: расстройство аутического спектра, инклюзивное образование, психолого-педагогические условия, материально-техническое обеспечение, построение занятий.

История аутизма началась с начала прошлого века. Первые определения детей с расстройством аутического спектра (далее РАС) стали появляться только в начале XX века. Как выяснилось, дети с РАС отличаются от детей с нормальным типом развития. Главное их отличие заключается в нехватке социальных качеств, это приводит к трудности в освоении окружающего мира и к возникновению эмоциональных проблем, из-за чего мир им кажется пугающим и опасным. Это приводит к трудностям в освоении окружающего мира и к возникновению эмоциональных проблем, из-за чего мир им кажется опасным и пугающим.

Мы можем наблюдать, что детям с особенностями очень часто отказываются помогать, особенно в сфере образования. Они могут столкнуться с дискриминацией и со стигматизацией в обществе: их права несправедливо ущемляются в сфере медицинского обслуживания и образования, их возможности участвовать в жизни местных сообществ ограничена. Естественно, родители детей с недугом, заинтересованы не только в их общем развитии и образовании, а также в социальной адаптации и эстетическом воспитании. К счастью, сегодня, создаются центры, спецшколы, где компетентный подход специалистов поможет развить образ пространственных ориентиров через учебный процесс. Благодаря инклюзивному образованию, дети с какими-либо нарушениями мо-

гут обучаться наравне с обычными детьми, по адаптированным программам. Инклюзивное (лат. Include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах [11]. В основе инклюзивного образования лежит принцип равного отношения ко всем детям и создание особых условий для тех из них, кто имеет ограниченные возможности.

Дополнительное образование является частью общего образования, поэтому успешная практика обучения детей с нарушением здоровья присутствует в ДМШ и ДШИ. Благодаря научно-экспериментальным исследованиям, доказано, что дети с РАС обладают особым талантом к музыке, они очень музыкальные. Причина, по которой музыка для них притягательна, заключается в том, что она не нуждается в речи.

Для благополучного, успешного развития и функционирования педагогической системы в классе фортепиано, важно, соблюдать педагогом на протяжении всех занятий психолого-педагогические условия, которые могут воздействовать на личность. Психолого-педагогические условия – это сочетание между собой возможностей содержания, методов, материально-пространственной и специальной образовательной среды [4]. Т.е. педагог, обучая ребенка с аутизмом, должен создать условия, которые способствуют удовлетворению специфических образовательных потребностей, что требует хороших знаний в области специальной и музыкальной педагогики. Необходимо взаимодействие педагога и родителя, что поможет лучше узнать ребенка и лучше понимать реакции ребенка. Найти эмоциональный контакт при работе с детьми с РАС, а также соблюдать «правила пяти нет»: не говорить громко; не делать резких движений; не смотреть прямо в глаза ребенка; не обращаться напрямую к ребенку; не быть чересчур наивным и навязчивым.

Нужно помогать такому ребенку в преодолении трудностей, первоначальные требования должны быть минимальные. Обязательно, к ребенку с аутизмом нужно обращаться как обычному, без каких-либо нарушений, он не должен почувствовать себя неполноценным, а также помнить: обычному ребенку дается легче то, что ребенку с аутизмом.

Для успешной творческой активности, огромную роль играет материально-техническое обеспечение. Для осуществления музыкальной деятельности необходимы:

1. Аудитория с хорошей освещенностью и температурными условиями.
2. Музыкальный инструмент – фортепиано.
3. Нотная литература.
4. Музыкальные аудио и видеозаписи.

5. Методическая литература.
6. Наглядные пособия – портреты музыкантов, таблицы.
7. Отсутствие преград, для свободного передвижения по классу (это необходимо для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности).
8. Шумоизоляция [3].

Занятия на фортепиано – это развитие психофизических возможностей: музыкального слуха, памяти, образного мышления, эмоциональной сферы, сенсомоторики. На первых этапах обучения в классе фортепиано необходимо выявить и развить индивидуальные природные данные ученика, дать теоретические знания и развить музыкально-пианистические способности. Построение занятий включает в себя такие виды деятельности: изучение нотной грамоты, чтение с листа, двигательные импровизации, формирование исполнительских приемов, пальчиковые игры и игры для развития тактильных ощущений, а также формирование осанки и мышц. Педагог должен наблюдать за всеми изменениями лица ученика, следить за движениями рук, понимать, что он чувствует в данный момент, чем занято его внимание. Очень важно не торопить обучающегося, проявлять терпение и чуткость. Дети с расстройством боятся нового, что приводит к стрессу, поэтому внедрение музыкального материала вводится постепенно, это может проявиться и в изучении нотной грамоты. Музыкальный материал подбирается строго индивидуально, напрямую зависящий от степени расстройства, а также согласно характеру ребенка, интеллекта, артистизма, темперамента. Произведения должны быть не сложные, с чередованием рук или гомофонно-гармонического склада, которые вызывают отклик ребенка. При изучении нотного текста, можно использовать словесную запись, слова песни и цифровые обозначения ступенек, что поможет ребенку играть и петь. Не стоит исключать из практики импровизацию и подбор на слух любимых песенок. А благодаря игре в ансамбле, ученик сможет получить положительные эмоции: ребенок может сесть напротив верхнего регистра и одним пальчиком отстукивать сильную долю или ритмический рисунок, а педагог в этот момент исполняет значительную партию. При этом ребенок будет чувствовать поддержку педагога, а также ему будет казаться, что он исполняет сложное произведение. Выступление на сцене и участие в конкурсах-фестивалях сыграет важную роль, это будет стимулировать детей для дальнейшего развития и самовыражения.

В работе с детьми с РАС нужно быть готовым к любой ситуации: если ребенку что-то не нравится, то меняем ход предложенных упражнений,

сказок, образов или историй. Особенно, истории учащегося не должны оставаться без внимания.

Естественно, педагог, не имея опыта и определенной методики работы с детьми с РАС, сталкивается с рядом вопросов и проблем: с чего начинать? как и для чего обучать? Сегодня, многие вопросы по организации и содержанию занятий остаются нераскрытыми, но к счастью, существуют разнообразные авторские статьи, рекомендации, подходы, медицинская литература, литература по психологии. Это все может синтезироваться и дополняться собственными находками, в последствии применяться к конкретному обучающемуся. Задача, которая будет стоять перед педагогом – это поиск эффективных способов организации процесса обучения и воспитания.

Литература

1. *Авдеева, Т.Н.* Дети с расстройством аутического спектра: современные представления и педагогическая помощь / Авдеева Т.Н., Куфтяк Е.В., Патрина Е.В., Тихонова., Шипова Н.С. – К. 2007. – С. 60-69
2. *Гущина, Л.В.* Методика обучения игре на фортепиано детей с РАС. - М. 2008-2012. URL: <https://pedsovet.org/publikatsii/bez-ru-briki/metodika-obucheniya-igre-na-fortepiano-dlya-detey-s-ras> (дата обращения: 15. 04.2020)
3. Дополнительная общеразвивающая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Обучение игре на фортепиано» / URL: <https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obscherazvivayuschaya-programma-dlya-detey-s-ogranichenimi-vozmozhnostyami-zdorovya-obuchenie-igre-na-fortepiano-886661.html> / Дата обращения: 12.04.2020
4. *Ипполитова, Н.* Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Ипполитова, Н. Стерхова Н – 2012. / URL: http://genproedu.com/paper/2012-01/full_008-014.pdf / Дата обращения: 15.04.2020
5. *Королькова, В.В.* Развитие коммуникативных навыков у детей с РАС посредством музыкальных занятий / В.В. Королькова. – URL: <https://worldofteacher.com/11639-specifika-raboty-s-detmi-imeyuschimirastroystvo-autisticheskogo-spektra-na-zanyatiyah-fortepiano.html> (дата обращения: 21.01.2020).
6. *Лебединская, К. С.* Дети с нарушениями развития: Ранний детский аутизм / К.С. Лебединская, Никольская О.С. – М.1989. – С.123
7. *Никольская, О.С.* Аутичный ребенок. Пути помощи / О.С. Никольская, Баенская Е.Р., Либлинг М.М. – М.: 2007. – С. 85-99 URL: <https://>

thelib.ru/books/ olga_sergeevna_nikolskaya/autichnyy_rebenok_ puti_pomoschi-read.html (дата обращения: 10.11.2019)

8. *Семаго, Н.Я.* Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС / Н.Я. Семаго, Е.А. Соломахина – М. 2017. URL: https://psyjournals.ru/autism/2017/n1/semago_solomahina_full.shtml (дата обращения: 20.04.2020)
9. *Уколова, Л.И.* Адаптационные и реабилитационные функции педагогически организованной музыкальной среды / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2008. № 2. – С. 54-77.
10. *Уколова, Л.И.* Культура личности как фактор воздействия организованной музыкальной среды / Уколова Л.И., Цзян Ш., Ли Х. // Bulletin of the International Centre of Art and Education. –2016. № 2. – С. 2.
11. Форум Inva-life.ru. 2010. URL: <http://www.inva-life.ru/forum/43-86-1/> / Дата обращения: 21.01.2020
12. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
13. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В КЛАССЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛА

Статья посвящена проблеме интерпретации художественного образа в процессе вокального обучения. Обозначена роль исполнителя-интерпретатора, определены необходимые психологические и профессиональные качества музыканта, способствующие верному пониманию авторского замысла. Приведен общий план работы над вокальным произведением для более точной передачи художественного замысла.

Ключевые слова: интерпретация, художественный образ, академический вокал, музыкальное произведение, авторский замысел.

В современном процессе обучения большое внимание уделяется развитию творческой личности, возрастает интерес к творческим способностям в профессиональной деятельности. Особую роль творческие навыки играют в деятельности музыкантов-исполнителей.

Сущность музыкальной деятельности исполнителя по своей сути творческая, и наиболее полно это проявляется в интерпретации музыкального произведения. В процессе создания художественного образа раскрывается ряд личных качеств и умений исполнителя: образное мышление, интеллект, владение техническими приемами музыкальной выразительности и опыт исполнительства. Достижение учащимся технически убедительного и художественно оправданного исполнения является одной из главных задач образовательного процесса.

Термин «интерпретация» связан с пониманием, истолкованием, раскрытием смысла, это база взаимодействия и педагогического процесса. Под интерпретацией в музыкальной области искусства принято понимать трактовку музыкального произведения в процессе его исполнения благодаря индивидуальному подходу и раскрытию его образного содержания. В процессе создания целостной интерпретации, то есть в работе над произведением, можно выделить несколько этапов. Прежде всего – это ознакомительный этап, который предполагает изучение музыкального текста, структурный и гармонический анализ музыки, знакомство с другими произведениями автора.

Затем исполнитель переходит к изучению музыкального текста – это так называемый технический этап. В данный период выявляются разного рода вокальные трудности, с которыми столкнулся ученик. После преодоления ритмических и интонационных сложностей вырабатываются выразительные компоненты разучиваемого нотного текста, а значит, исполнитель на шаг ближе к формированию художественного образа.

В завершении работы следует интерпретационный этап. На данном этапе происходит формирование и закрепление целостного образа исполняемого произведения благодаря проведенному анализу музыкального текста и его техническому освоению.

Интерпретация подразумевает, что в исполнении музыкального произведения исполнитель будет опираться на личный опыт, применять индивидуальный подход. Заложенный композитором смысл, можно воплотить через личную свободу певца, через призму его индивидуальности. У исполнителя должна сформироваться своя творческая система раскрытия замысла композитора.

Работа над художественным образом невозможна без изучения особенностей исторической эпохи, во время которой создано то или иное произведение, без рассмотрения его жанровых и стилистических особенностей. Это является одним из ключевых моментов в процессе трактовки произведения и, соответственно, создания правильного художественного образа.

Также стоит учесть жизненные взгляды и убеждения композитора, характер средств выразительности, которые он использует. Учет стилевых особенностей помогает определить суть дальнейшей работы в создании полноценного художественного и музыкального образа, что, в свою очередь, связано с самим понятием интерпретации. Такой подход применим в работе даже над небольшим музыкальным произведением, а также позволит поддерживать интерес ученика к музыке, которую он исполняет.

Процесс работы над музыкальным произведением является творческим процессом, связанным не только с раскрытием художественных особенностей произведения на основе его стиля, жанровых особенностей, эмоционального содержания, но и с реализацией различных индивидуальных качеств исполнителя, выражением своих собственных эмоций и чувств. Появляется прямая связь – композитор-исполнитель-слушатель, где личность исполнителя играет решающую роль.

В классе академического вокала процесс работы над художественным образом, помимо работы над музыкальной составляющей, включает в себя предварительную работу с литературным текстом. Следует разобратить поэтический текст, обратить внимание на знаки препинания, ак-

центы, паузы – это поможет на первоначальном этапе работы над произведением. В процесс интерпретации вокальных произведений на иностранном языке могут возникнуть трудности, связанные со спецификой лингвистических особенностей каждого конкретного языка. Разобрав как русский, так и иностранный текст произведения, ученик сможет найти для себя новые интонации и добавить своему исполнению еще большей выразительности.

В работе над иностранным текстом вокального произведения важно помнить и о самом содержании текста, понимать смысл каждого слова, чтобы в дальнейшем создать правильный художественный образ. Выразительности исполнения способствует определение не только литературных, но и музыкальных фраз. Как правило, освоение иностранной вокальной музыки является обязательным практически в любом учебном заведении, поэтому не стоит пренебрегать разбором и самостоятельным переводом литературного текста.

С развитием в середине XX столетия радио и телевидения у слушателей классической музыки повысился интерес к исполнительскому искусству, в частности, к вокальной музыке, ее интерпретации. Необычайное развитие к этому времени получил жанр романса, пройдя свой путь формирования от произведений М.И. Глинки, композиторов «Могучей кучки», П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова до композиторов XX века – Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и др.

Воплощению авторского замысла способствуют несколько факторов: качественное исполнение музыкального текста, общий уровень культуры поющего, его вокально-сценический опыт, а также его темперамент и умение использовать различные звуковые краски. В романсе важно как можно более точное воплощение заданной композитором формы произведения, и певцу следует творчески подойти к использованию элементов музыки: мелодии, гармонии, ритма, метра. Жанр романса дает богатую палитру для истолкования и интерпретации музыкальной формы.

Вместе с тем, нередко певцы, в силу больших возможностей своего голоса (технических и интонационных), отступают от ремарок автора. Желая произвести впечатление на слушателя, придают большее значение эмоциональности. В.Н. Холопова в своем пособии «Музыка как вид искусства» приводит мысль А.Б. Гольденвейзера: «Можно очень точно соблюдать авторский текст и в то же время обладать яркой индивидуальностью; можно вносить в этот текст всяческие «коррективы» – и никакой индивидуальностью не обладать» [10, с. 288].

В процессе работы и поиска верной по смыслу трактовки произведения немаловажным будет обращение певца к системе К. С. Станиславского. Работа в «предлагаемых обстоятельствах» развивает творческое

мышление, дает возможность найти связь между поставленной задачей и ее воплощением, то есть действием и словом. В такой предварительной работе над произведением певец подберет необходимые интонации, и исполнение будет органичным и эмоционально окрашенным.

К.С. Станиславский отмечал: «Музыка – что, слово – как, то есть музыка выражает внутреннее состояние, подлинные «хотения» героя. Слово определяет, как он действует, как протекают эти действия в «предлагаемых обстоятельствах. Слово – это как бы «программа» вокального произведения». [9, с. 22] Если вокалисту удастся точно передать подтекст музыкального произведения, то манера его исполнения будет убедительной.

Таким образом, проблема творческой интерпретации дает импульс к развитию профессиональных и индивидуальных качеств певца, раскрывается его образное мышление, формируется навык владения средствами музыкальной выразительности, повышается уровень музыкальной эрудиции. Владующий различными техническими навыками исполнитель сможет полностью раскрыть произведение, которое интерпретирует.

Литература

1. Антонова, М.А. Развитие самостоятельности студентов в процессе фортепианно-исполнительской подготовки / М.А. Антонова, А.Б. Печерская // Bulletin of the International Centre of Art and Education, 2019. – № 2. – С. 7.
2. Антонова, М.А. Изучение современной музыки как средство активизации творческого мышления будущего педагога-музыканта // М.А. Антонова, И.А. Белоконь // Среднее профессиональное образование. – 2020. – № 4 (296). – С. 38-40.
3. Артемова, Е.Г. Духовная музыка А.К. Лядова / Е. Г. Артемова // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 2012. – № 5 (26). – С. 19-22.
4. Артемова, Е. Г. К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / Е. Г. Артемова // Перспективы образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Мат-лы Межд. научно-практ. конференции: в 2-х ч. – М.: МГПУ, 2016. – С. 49-52.
5. Вань, И. Методологические основы интонационно-смыслового анализа музыкального произведения / И. Вань, М.А. Антонова // Образовательный форсайт. – 2019. – № 3. – С. 46-51.

6. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
7. *Георгиевская, О.В.* Полифония С.В. Рахманинова как звуковой феномен: автореф. дисс. ... канд. иск. / Георгиевская О.В. – Москва, 2004.
8. *Казанцева, Л.П.* Основы теории музыкального содержания: учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Л.П. Казанцева. – Астрахань: Волга, 2009. – 367 с.
9. *Мальшева, Н.М.* О пении. Из опыта работы с певцами / Н.М. Мальшева. – М.: Композитор, 1992. – 137 с.
10. *Нин, С.* Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе исполнительского обучения / С. Нин, М.А. Антонова // Образовательный форсайт. – 2019. – № 3. – С. 161-167.
11. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
12. *Станиславский, К.С.* Собрание сочинений: монография в 9-ти т / К.С. Станиславский. – М.: Искусство, 1991. – 4 т. – 400 с.
13. *Холопова, В.Н.* Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с.

ОСОБЕННОСТИ МОТИВИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КЛАССА ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО В КОЛЛЕДЖЕ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье рассмотрена специфика организации занятий на дистанционном обучении, особые трудности, которые возникают и известные на сегодня способы их преодоления. Мотивирование студентов становится ключевым фактором успеха в таких занятиях.

Ключевые слова: дистанционное обучение, общее фортепиано, мотивация студентов, электронные ресурсы, организация занятий

Последний год стал суровым испытанием почти для всех сфер человеческой деятельности. Среди них – и сфера образования на всех ее уровнях. В условиях пандемии на дистанционное обучение оказались переведены и школьники, и студенты колледжей и вузов. Опыт нескольких месяцев уже показал некоторые результаты такой формы, и они позволяют собрать опыт разных педагогов, сделать определенные выводы и дать методические рекомендации, касающиеся именно дистанционного обучения.

Что касается методической литературы по организации дистанционных занятий, то она еще не написана. Есть педагоги, которые довольно давно и успешно дают уроки (как правило, платные частные) по скайпу, но они скорее практики, которые накапливают и используют свой опыт без особенного желания его осмысливать и им делиться. Однако сейчас ситуация заметно изменилась, и в такого рода литературе назрела острейшая необходимость. Первыми откликнулись педагоги начального уровня профессионального обучения, и ссылки на их статьи мы даем в списке литературы. Очень хочется надеяться, что работы о дистанционном обучении фортепиано студентов колледжей и вузов уже пишутся, и вскоре мы сумеем их прочесть.

Специфика преподавания фортепиано (на всех уровнях) – в индивидуальном характере обучения. И это самая сильная сторона, которая определяет успех как очного обучения, так и дистанционного. Главной проблемой для удаленных уроков оказалась включенность студентов в

урок. Им трудно сосредоточиться на экране компьютера, на преподносимой информации. И если в классе педагог может видеть и контролировать тех учеников, которые потеряли концентрацию, то в условиях электронного урока такие возможности ограничены. Попадалось довольно много сообщений от родителей и родственников учащихся о том, что они отключают видео и звук и просто спят перед компьютером.

Если занятие происходит в формате индивидуального занятия, то такой опасности, разумеется, нет. Студент, занимаясь по-прежнему один на один с педагогом, получает его полное внимание и должен, соответственно, отдавать ему свое. Но здесь есть несколько моментов технического характера, которые заметно усложняют работу.

Основной проблемой является наличие фортепиано в доступности у студента. Если основной инструмент практически всегда есть в наличии (во владении, либо арендованный), то с фортепиано не всегда так. Довольно много студентов-исполнителей имеют дома только синтезатор, в лучшем случае электронное пианино. Бывает, что акустическое пианино имеется, но не вполне исправно, либо не настроено. Эта проблема неразрешима силами студентов, здесь необходима помощь родителей, и задача педагога – объяснить им важность наличия инструмента, его хорошего технического состояния и возможности на нем заниматься. Даже вопрос звукоизоляции иногда становится критически важным в условиях наличия не слишком лояльно настроенных соседей по многоквартирному дому.

Таким образом, первая и самая глобальная проблема при удаленных занятиях на фортепиано – организация места для занятий и необходимость обеспечить студента исправным инструментом. Если нет возможности заниматься на «настоящем» акустическом пианино, то в данной ситуации допустимо и электронное, особенно в сочетании с наушниками для возможности заниматься в любое время, не беспокоя соседей и членов семьи. Синтезатор – крайний вариант, особенно если он содержит ограниченный диапазон (как правило, только 5 октав), поскольку на нем невозможно сыграть большую часть музыки. Кроме того, дешевые синтезаторы обладают совершенно другой механикой, они не дают ощущения «тяжелой» клавиши и работы всего фортепианного механизма. На электронных пианино (сейчас уже почти всех версий, от наиболее простых) симитирован фортепианный механизм, на них, как и на фортепиано, 88 клавиш, к ним можно подключить педали, они откликаются на силу нажатия клавиш, возможно исполнение крещендо и диминуэндо. Такие инструменты подходят для домашних занятий, и даже профессиональные пианисты используют их в репетиционной работе, играя в наушниках.

Обозначенная нами проблема наличия инструмента может стать и главным мотивационным фактором, если студент будет обеспечен новым (в смысле появления в его жизни¹⁶) инструментом и местом для занятий. Желание освоить инструмент и оправдать ожидания родителей, которые вкладываются в его образование, скорее всего, будет дисциплинировать студента и побуждать находить время для занятий помимо непосредственно уроков с педагогом.

Следующая, тоже техническая проблема, – организация связи во время занятий. Здесь необходимо электронное устройство (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) с доступом к интернету и установленным приложением, в котором будут проходить занятия. Сегодня наиболее распространенной является платформа “Zoom”¹⁷, в ней работают все, начиная от младших школьников до студентов вузов. Менее распространенной, но тоже активно используемой, является платформа “Microsoft Teams”¹⁸ (в частности, на ней полностью работает Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского). Вторая полностью платная, поэтому данный вопрос решается с руководством учебного заведения. Первая может работать в бесплатной версии, где сессия связи заканчивается через 40 минут. Далее возможно сразу запустить новую сессию, поэтому если занятие длится дольше, то это не проблема, особенно если в конференции (так называются сессии связи) участвуют всего два человека – педагог и студент. Организатором такой конференции является педагог, который присылает студенту ссылку-приглашение, и по ней только он один может зайти в виртуальный «класс».

Поскольку “Zoom” используется чаще в школьном обучении, то далее мы будем обсуждать именно ее особенности и возможности. Особенности трансляции изображения и звука на «Зуме» таковы, что в зависимости от качества интернет-связи, они могут то замедляться, то ускоряться: при недостаточно хорошей связи изображение и звук «подвисают», а потом ускоряются, чтобы «догнать» трансляцию в реальном времени. При исполнении музыки это, конечно, ломает всю ритмическую структуру и не позволяет судить о реальном звучании. На начальном этапе разучивания произведения, когда исполнение идет в медленном темпе, и студент

---

¹⁶ Подержанные, но исправные и хорошо настроенные акустические пианино, которые сегодня их хозяева готовы отдать либо за символическую плату, либо за один только самовывоз, могут быть вообще наилучшим вариантом. Разумеется, такие инструменты очень проблематично транспортировать, вес среднего размера пианино – 400 кг. И настаивать на приобретении именно пианино, не зная обстоятельств семьи студента, было бы неправильно.

¹⁷ <https://zoom.us/>

¹⁸ <https://teams.softline.ru>

пока еще не способен исполнить музыку достаточно точно в ритмическом отношении, такая особенность платформы будет, конечно, мешать, но не критично.

Если педагогу требуется показать какой-то фрагмент, поправить артикуляцию, фразировку, аппликатуру, то со своей стороны он также должен организовать трансляцию таким образом, чтобы и студенту было хорошо видно клавиатуру и руки педагога. Если это становится критически важным (при самых начальных занятиях, когда студент пришел в колледж, вообще не владея навыками фортепианной игры), целесообразно использование специального штатива с устройством для закрепления планшета или смартфона с камерой непосредственно над клавиатурой инструмента.

На завершающих этапах, когда требуется точная и качественная трансляция, «Зум» уже не подходит в передаче непосредственно исполнения. Здесь надо попросить студента записать свою игру, загрузить ролик на какой-либо ресурс (в облачный сервис¹⁹, либо на видеохостинг «You Tube»²⁰). И это, хотя и создает дополнительные трудности, тоже может становиться мотивационным фактором. Студенты обычно редко слышат свое исполнение со стороны, здесь же такая возможность возникает регулярно. Студент учится более объективно оценивать свою игру, лучше слышит ее недостатки. При очном обучении запись исполнения и его последующее прослушивание самим студентом уже была среди методических рекомендаций для занятий в классе как специального, так и дополнительного инструментов. Теперь же эта практика становится рутинной, и привычка оценивания звучания в записи – это новый и очень хороший навык, который развивается у исполнителей в данной ситуации.

При разговоре о нотном тексте необходимо обеспечить все условия для удобной работы. Во-первых, у педагога как у организатора трансляции есть возможность показа экрана компьютера. Можно использовать электронную версию нот (а педагогический репертуар сегодня практически весь доступен бесплатно на множестве ресурсов), открыв ее на экране своего устройства (лучше крупнее, чем смартфон, иначе текст будет мелковат) и транслируя свой экран в «Zoom» студенту. Здесь курсором мыши можно точно указать ноту или аккорд, показать фразу или обратить внимание на аппликатуру.

Во-вторых, в случае, если работа проходит параллельно по нотам педагога и студента (каждый видит свои ноты), необходимо пронумеровать

---

¹⁹ Их множество, наиболее используемые следующие: Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru

²⁰ <https://www.youtube.com/>

такты. Даже эта простая мера многократно облегчит разговор, поскольку искать «ту самую ноту соль», например, гораздо легче в конкретном такте, чем на целой странице нотного текста.

В том случае, если педагог хочет показать студенту, как это сочинение исполняет какой-то конкретный пианист, у него есть блестящая возможность легко сделать это, просто отправив ссылку на запись исполнения в чат. Студент самостоятельно пройдет по ссылке и послушает этот ролик. Можно сослаться и на оркестровые версии, и показать какие-то значительные для понимания музыки портреты, картины – вот как раз здесь возможности включения студента в практически безграничное образовательное пространство являются заметным преимуществом. Вопрос состоит только в достаточной компетентности и эрудированности педагога, в его желании и способности пользоваться этими ресурсами.

Разумеется, такая работа требует некоторых навыков, способности быстро переключаться. Но они, как и другие навыки, появляются и оттачиваются непосредственно в ходе практической работы. Возможно, педагогу придется дополнительно готовиться к уроку, заранее готовить ссылки на нужные ролики и ресурсы.

В таких условиях занятий, и об этом говорят и пишут на всех ресурсах педагоги, необходимо снизить планку требований к студентам. Дистанционное обучение всегда содержит в себе элемент стрессовости, которая накапливается от постоянной работы с компьютером, от необходимости самому обеспечивать техническую сторону процесса, подключаться, обеспечивать работу всех устройств. При этом далеко не все зависит от самого студента: качество интернет-связи, бесперебойная работа электронных устройств, исправность инструмента – все это вне его компетенции, но получается, что он отвечает и за эту часть.

Некоторые педагоги часто не желают вникать в суть технических проблем студента, особенно если речь идет о групповых занятиях. Мало того, что это не делает им чести как педагогам, это и абсолютно несправедливо по отношению к детям, которые не по своей вине оказываются попросту выброшенными из образовательного процесса по причине отсутствия интернет связи в их населенном пункте²¹, либо по банальной причине недостаточной материальной обеспеченности семьи. Такие случаи надо рассматривать в индивидуальном порядке, и приложить все усилия для их благополучного разрешения.

---

²¹ Достаточно вспомнить недавно на шумевшую историю студента Омского вуза Алексея Дудолодова, который мог поймать интернет в своем селе, только забравшись на дерево: <https://www.youtube.com/watch?v=3K2Nh2jEeIo>

Даже если занятия правильно и регулярно организованы, надо понимать, что эти занятия – не единственные в расписании студента, и все они проходят тоже в таком же стрессовом для него формате, когда он лишен привычных ситуаций разрядки, живого общения с однокурсниками, друзьями. Поэтому жизненно важно создавать спокойную, непринужденную и даже дружескую психологическую атмосферу на уроке. Она и в условиях очного обучения способствует лучшей включенности студента в урок, а здесь без нее просто невозможно обойтись. В холодной и неприязненной атмосфере педагог просто не получит никакой отдачи от студента. А это делает дистанционные уроки бесполезными.

Говоря о снижении планки требований к студентам, мы не имеем в виду разрешить играть им не те ноты или играть неритмично. Но от отработки тонкой нюансировки в исполняемой музыке в большинстве случаев придется отказаться, поскольку она возможна только при непосредственной работе в классе. Задача педагога на дистанционном обучении – поддерживать удовлетворительный технический уровень студента, разучивать с ним новые сочинения, выбирая не слишком сложный репертуар, поддерживать его интерес к инструменту в целом, к музыкальным произведениям, обучая его самостоятельным занятиям. Ну, и кроме того, педагогу постоянно нужно учиться самому, осваивая новые электронные ресурсы и выстраивая новую стратегию работы с «удаленными» студентами.

Литература

1. *Артемова, Е.Г.* К вопросу о преподавании музыкально-теоретических дисциплин в вузе на современном этапе / *Артемова Е.Г.* // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 76-82.
2. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / *Бодина Е.А.* – Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
3. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация музпед образования) / *Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю.* // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
4. *Бодина, Е.А.* Универсальные и специальные знания в современном образовании / *Бодина Е.А.* // Искусство и образование. – 2018. № 5 (115). – С. 23-29.

5. *Венская, И.* Фортепиано online. Как провести дистанционный урок игры на фортепиано / И. Венская // Ресурсный центр «Музыка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-provesti-distantsionnyj-urok-igry-na-fortepiano/>. Дата обращения 20.11.2020.
6. *Венская, И.* Фортепиано online. Как сделать урок максимально комфортным? / И. Венская // Ресурсный центр «Музыка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rcmuzyka.com/fortepiano-online-kak-sdelat-urok-maksimalno-komfortnym/>. Дата обращения 18.11.2020.
7. *Мечетина, Е. В.* Дистанционное обучение в классе специального фортепиано / Е. В. Мечетина // Classical Music News. Ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.classicalmusicnews.ru/articles/distancionnoe-obuchenie-mechetina/>. Дата обращения 20.11.2020.
8. *Низамутдинова, С.М.* Проблемы современных вузов в условиях цифровой реальности / С.М. Низамутдинова // Искусство и образование. – 2018. № 5 (115). – С. 30-37.
9. *Плотникова, И. А.* Дистанционное обучение – общее фортепиано. Задания для учащихся / И. А. Плотников // Детская школа искусств № 3 им. М. И. Глинки (Ижевск) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://izh-dshi.udm.muzkult.ru/distantobfort>. Дата обращения 19.11.2020.
10. *Уколова, Л.И.* Педагогическая модель музыкальной среды в образовательном пространстве (характеристика, структура, развивающий потенциал). Монография / Уколова Л.И. – Москва, 2011.
11. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. Т. 14. №1. – P. 2229-2234.
13. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ПО ВОКАЛЬНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ У СТУДЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ГАОУ ВО МГПУ

Вокальное исполнительство как творческая дисциплина занимает значимое место в учебных планах подготовки студентов департамента музыкального искусства. Творческая интерпретация и воплощение художественного образа вокального сочинения возможны на основе соединения технических навыков пения и развитого творческого воображения, как музыкального, так и общего культурного и эстетического. Формат занятий по вокальным дисциплинам может варьироваться.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, техника вокального звука, принцип детерминизма, вокальный слух, интерпретация, формат вокальных занятий.

Специфика обучения творческим дисциплинам, таким как музыка, живопись, танец, театральное искусство, заключается в том, что мыслительные процессы у людей, занимающихся такими видами деятельности, идут часто не путём логики как это свойственно области предметов естественнонаучного знания. Там, где в результате творческой деятельности возникает художественный образ, большое место занимают воображение, чувства, творческая интуиция и порой непредсказуемая импровизация. В рамках преподавания этих дисциплин всегда возникают трудности со структурированием предмета, потому что как только вычленишь что одно, тут же отчётливо понимаешь, как трудно представить материал по этой структурированной единице, не обращая постоянно к исходному целому предмету или явлению.

Музыкальное исполнительство, о каком бы музыкальном жанре мы не говорили, – это творческое таинство явления художественного образа через музыкальные звуки. Вокальное же исполнительство воплощает художественный образ не только через музыкальные звуки, но и через

слово, таким образом, диапазон исполнительских возможностей расширяется, но при этом перед исполнителем возникает задача воплотить единение слова и музыки, не нанеся при этом ущерб ни тому ни другому.

В вокальном исполнительстве имеет значение и технические навыки владения голосом и способность осознать и донести до слушателя содержательную глубину текста вокального сочинения.

Цель нашей статьи показать основные этапы учебного процесса вокалиста исполнителя, перечислить необходимый набор знаний и навыков, которые ему предстоит освоить для успешной самостоятельной интерпретации вокальных сочинений.

Путь к творческим вершинам вокального исполнительства не такой короткий. Этапы этого пути, как правило, одни и те же для всех, кто сделал вокальное искусство своей профессией.

Прежде всего, эта работа начинается с формирования техники вокального звука, то есть с освоения координационных навыков, позволяющих голосу стать «музыкальным инструментом». Это важнейший этап, от которого зависит творческое долголетие, вокальное здоровье, и творческое многообразие исполнительской деятельности вокалиста. Если голос выстроен правильно, то его обладателю будет подвластен значительно более широкий круг произведений с учётом их сложности, и стиливого разнообразия. Таким образом, профессиональная востребованность певца будет всегда высокой. «Ключ к овладению деятельностью лежит через технику, через выработку автоматически протекающих операций – навыков, позволяющих заниматься решением сложных творческих задач. Чем выше техника, тем меньше она затрудняет певца, тем лучше он может сосредоточиться на творчестве». [5, С.128]. Вокальное дыхание является одним из таких из таких стереотипических координационных навыков, овладение которым может быть оптимизировано через имитационные упражнения, описанные автором настоящей статьи в предыдущих работах [7, С. 22-24].

Исполнительство всегда процесс творческий, включающий в себя духовную сферу человека. Зрелость интерпретации нотного и текстового материала напрямую зависит от глубинной работы психической сферы. «Исполнительство – сфера, где духовность проявляется при участии психических и обязательно физических усилий. Каких же высот духовности достигнет эта сфера в искусстве будущего, когда, освобождённая от чрезмерного бремени физических усилий, она останется наедине с усилиями психики» (9, С. 92).

Уже на этапе формирования технических навыков пения необходимо начинать воспитывать исполнительский импульс у обучающегося. Про-

певание технических вокализов постепенно можно наполнять художественным воображением. Таким образом на начальном этапе, преимущественно техническом, начинают формироваться навыки исполнительского подхода к вокальному произведению.

Творческий исполнительский подход в учебном процессе нужно строить на основе глубоких фундаментальных знаний и достижений в смежных научных областях. В этой связи представляют интерес изыскания в области творческой деятельности человека, которые появились уже на рубеже XIX-XX веков. Они связаны с развитием нейрофизиологии и не утратили своей актуальности до настоящего времени.

И.П. Павлов, продолжая развивать научные изыскания И.М. Сеченова, открыл принцип причинной обусловленности всех реакций организма – принцип детерминизма. Мысли, образные представления И.П. Павлов считал такими же реальными условными раздражителями, как и внешние факторы. «Ваши собственные мысли, или немые слова, и слова, которые падают на вас от других, – это тоже раздражители разной силы и качества, похожие на наши условные раздражители» [8, С.151].

Условными же раздражителями процесса исполнения служат музыкальные мысли, звуковые образы. И в результате: – «Возбуждение по нервным волокнам, как по проводам, бежит в центральную нервную систему и оттуда, благодаря установленным связям, по другим проводам приносится к рабочему органу, трансформируясь в свою очередь в специфический процесс клеток этого органа. Таким образом тот или другой агент закономерно связывается с той или другой деятельностью организма, как причина со следствием» [7, С. 22].

Так выглядит теория детерминизма. В вокальном исполнительстве согласно этой теории, музыкальные и звуковые образы будут диктовать исполнителю приёмы и технические средства для звукового воплощения, то есть регулировать двигательную активность мышц, которые участвуют в том или другом творческом процессе. Регулируется сила и скорость мышечных сокращений, очерёдность включения разных мышечных групп. Совершается тонко координированная работа нервных импульсов, которые идут из центральной нервной системы к органу, который осуществляет творческую деятельность.

Из этой сухой теории неожиданно возникает вывод, что чем богаче музыкальными образами и звуковой палитрой внутренний мир исполнителя, тем ярче, разнообразнее и богаче будет его воплощение в интерпретации исполняемого сочинения.

Далее следует констатация важнейшего для преподавания вокала факта: развитие музыкальности должно опережать развитие вокальной

техники. Научить пропеть технически правильно поставленным голосом нотный текст – ещё не значит научить пению. Ноты – это только графическое изображение музыкальной мысли композитора. Они оживают тогда, когда исполнитель воссоздает их в своём воображении в форме ярких образов, и затем воплощает в звуках. Это воссоздание и есть творческий процесс, и он всегда индивидуален.

Один и тот же текст у разных исполнителей вызывает различные образы. Задача педагога – развить у ученика музыкальность и артистизм, научить понимать музыкальный язык, разбудить творческую фантазию.

Вокальное исполнительство невозможно без формирования и развития вокального слуха, представляющего собой сочетание в человеке слухового восприятия голосовых сигналов извне с ответной мышечной координации голосовых структур внутри. Различные звуковые явления, и в частности, вокальная музыка в течении всей жизни человека улавливаются и происходит «откладывание» их в звуковой памяти. Так накапливается звуковой опыт. На этой основе происходит развитие музыкального внутреннего слуха, музыкальных представлений, музыкального мышления. Значение постоянного прослушивания достойных вокальных исполнительских примеров трудно переоценить.

Преподавание дисциплины, связанной с вокальным исполнительством предъявляет особые требования к овладению вокальным искусством. Будущие преподаватели в этой дисциплине должны обладать и знаниями, и навыками, но, приоритет вероятно, смещается в сторону личных навыков владения голосом. Итальянский вокальный педагог маэстро Дженнаро Барра утверждал: «Кто не владеет приёмом, не должен ему обучать» [4, С. 7]. Студенты осваивают навыки владения голосом на протяжении всего времени обучения и в рамках бакалавриата, и магистратуры вокального и дирижёрско-хорового направления.

Формат преподавания дисциплины может быть различным. Это может быть индивидуальное занятие с лично ориентированной формой взаимодействия и Групповое занятие с коллективной формой взаимодействия.

Несомненно, что наиболее распространённая форма – это индивидуальное занятие с лично ориентированной формой взаимодействия.

Однако хорошие результаты показывает и успешно применяется смешанная форма индивидуального занятия с присутствием ограниченной группы обучающихся. Как правило присутствуют студенты, педагога, которые составляют его класс. Наблюдая процесс занятия со стороны, студенты лучше понимают суть требований педагога.

Нельзя не остановиться коротко на проблемах при обучении вокалу с помощью мультимедийных технологий дистанционно. Этот способ

находит с каждым годом всё больше своих сторонников. Пандемия и связанный с ней карантин дали дополнительный стимул к развитию дистанционного обучения вокалу. Технологии быстро развиваются, и не исключено, что в ближайшем будущем они будут достойно конкурировать с традиционным способом живого очного контакта.

Но пока главным недостатком является качество передаваемого звука особенно в части тембрового состава. В формировании же вокального слуха обучающихся тембровые характеристики голоса являются важнейшей частью вокального искусства, и на сегодняшний день, только живое взаимодействие голосов учителя и ученика могут гарантировать достоверную передачу тембровой окраски голоса. Думается, что и в будущем такой способ обучения останется предпочтительнее дистанционного.

В заключении можно сформулировать следующие выводы:

- достижение исполнительской задачи воплощения художественного образа вокального сочинения зависит от совершенства владения вокально-техническими навыками;
- на каждом из этапов подготовки вокалиста исполнителя происходит взаимное проникновение вокально-технических и художественно-исполнительских задач;
- достижения в смежных областях науки убедительно подтверждают необходимость использования различных искусств, развивающих воображение и обогащающих эмоциональную сферу личности исполнителя.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Музыкальное исполнительство как стимул активизации интереса студентов к музыкально-познавательной деятельности / Аликина Е.В. // Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства. – М.: МГПУ, 2012. – С. 18-21.
2. *Аликина, Е.В.* О роли ассоциативных представлений в музыкальной деятельности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – Москва, 2017. – С. 130-138.
3. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 7. – С. 21-24.
4. *Андгуладзе, Н.* Номо cantor: Очерки вокального искусства / Н. Андгуладзе. – М., 2003.
5. *Дмитриев, Л.Б.* Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М., 2004.

6. *Новиков, С.Б.* Имитационные упражнения на начальном этапе вокальной подготовки будущих учителей пения / С.Б. Новиков // Среднее профессиональное образование №2. – М., 2011.
7. *Павлов, И. П.* Полное собрание сочинений Т. 4. 2-е изд. / И.П. Павлов – М.; 1951-1954.
8. Павловские среды Т 2. – М.-Л., 1949.
9. *Перельман, Н.Е.* В классе рояля / Н.Е. Перельман – Л., 1981.
10. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.
11. *Nizamutdinova, S.M.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД РИТМОМ НА УРОКАХ ДЖАЗОВОГО ФОРТЕПИАНО

В статье рассматриваются некоторые методы работы над ритмом на уроках джазового фортепиано, основные джазовые стили и их ритмические сложности, а также выявлены особенности подходов разучивания джазовых ритмов.

Ключевые слова: джаз, ритм, стиль, преподавание, импровизация

Для джаза характерны в первую очередь импровизация, где музыканты должны уметь хорошо импровизировать как в оркестрах, так и сольно. Не менее важная черта – полиритмия. Свободный ритм — это главный признак джазовой музыки. Благодаря этой свободе у музыкантов появляется непрерывность и ощущение легкости. В джазе, как и в классике, естественно, есть свой четкий ритм, размер и так далее. Но и есть также особая ритм, который и придает это ощущение свободы – свинг (от англ. качание). Также в джазе есть интонационный строй, в котором возможно отклонение от темперации, другая музыкальная фразировка по сравнению с академической, пластика, мелодичность, гармония звуков, специфическое звукоизвлечение на музыкальных инструментах, и бит или по-другому регулярная пульсация.

Ритм – неотъемлемая составляющая музыки. В XX веке, в первую очередь, в эстрадно-джазовом направлении ритм стал играть, возможно, даже более значимую роль, чем когда-либо до этого. Джаз появился как результат объединения африканской и европейской культуры в США. Однако даже в этой стране официальные образовательные программы начали открываться лишь в 60-е годы XX века. Совершенствованию чувства ритма посвящено большое количество учебных пособий в США и в других странах. Однако часто информация разрознена, нет общепринятой концепции по работе с ритмом. А самые ценные с практической точки зрения знания до сих пор передаются из уст в уста, как было в первой половине XX века. Опубликованные учебные пособия имеют узкоспециализированную тематику, а упражнения для барабанщиков редко

можно использовать на фортепиано. Информация об индийских, балканских, ближневосточных и африканских методиках практически недоступна, а литература, посвященная джазовым пианистам, как правило, направлена на решение гармонических и импровизационных задач. В связи с тем, что приступать к изучению ритма следует с самого начала, с юных лет, требуется разработать специальный комплекс упражнений, консолидирующий разные источники, и позволяющий заложить крепкий ритмический навык будущим музыкантам.

Ритм является одним из древнейших элементов музыки. В целях изучения ритмических особенностей музыки разных культур специалисты и педагоги обращаются к древним традициям, например, индийской классической музыке, а также составляют собственные методики и школы. Ритмическую индийскую традицию «коннакол» изучают джазовые музыканты по всему миру. Дон Эллис в «Книге новых ритмов» представил свои упражнения по работе со сложными размерами и ритмами, а также привел слоги коннакола, на основе которых и строится обучение этой традиции на Западе. Ари Хэниг в работах «Введение в полиритмы» и «Тренировка ритма» обозначил свои принципы совершенствования чувства ритма на основе триольной пульсации и смещении в ней акцентов. В своей «Школе ритма» московский музыкант Лев Слепнер предложил воспринимать такт фигурой без острых углов – кругом. На этой основе автор сформулировал ряд упражнений, позволяющих более точно почувствовать время. Луи Беллсон и Ольга Леонидовна Берак в своих учебниках представили методику работы с ритмами, путем последовательного их изучения в различных размерах и длительностях.

За сто лет развития в джазовой музыке появились десятки стилей и направлений. Катализатором зарождения новых стилей являлись и теоретические поиски музыкантов и композиторов, социальные изменения в обществе, миграция населения, а также экономические потрясения и мировые войны. В рамках образовательного процесса в школе ученик знакомится с основными джазовыми стилями, изучает их ритмический фундамент, особенности фразировки и гармонические нюансы. К основным джазовым стилям относятся: регтайм (специфический фортепианный стиль, возникший в конце XIX века в результате синтеза афроамериканского фольклора с элементами, характерными для популярной музыки той эпохи), буги-вуги (фортепианный стиль начала XX века, основанный на блюзовых тонах и гармониях), страйд и гарлем-страйд (появился в результате синтеза позднего регтайма и выразительных средств блюза), свинг (один из самых популярных стилей джазовой музыки,

сформировавшийся в 30-е годы XX века), босса-нова (появился в результате синтеза бразильской самбы и джазовых элементов), джазовая баллада и современный джаз.

Ритмические трудности: регтайм

Основной длительностью, используемой в сочинениях жанра регтайм, является шестнадцатая.

Следует отметить регулярное использование синкоп, как правило, только в партии правой руки (Пример 1).

Пример 1

Шестнадцатые необходимо просчитать вслух. Однако для этих целей не очень удобно использовать традиционный счет восьмыми – 1-и, 2-и, 3-и, 4-и. Коннакол с его слогами, позволяющими просчитать любое количество долей кажется более уместным: в данном случае это – ТА – КА – ДІ – МІ. Более того, регтайм будет выучен быстро и уверенно, если ученик уже будет чувствовать шестнадцатые нот, паузы и синкопы. Соответственно, необходимо готовить учеников к решению таких задач с первого класса.

Ритмические трудности: буги-вуги, страйд, свинг

Для стилей буги-вуги, страйд и свинг характерна триольная пульсация с акцентом на последнюю восьмую. По стандартным программам музыкальных школ, изучение триолей начинается значительно позже шестнадцатых. Очевидна необходимость одновременного знакомства ученика и с шестнадцатыми, и с триолями.

Сложность представляет и переход от игры полной фигуры триоли (трех триольных восьмых) к свингу (Пример 2), при котором не играется (пропускается) вторая триольная восьмая, а также соединение этих рисунков в разных руках.

Пример 2

Синкопы в триольной пульсации не менее легкие, чем в шестнадцатых.

Необходим комплекс упражнений для самых маленьких учеников, чтобы к старшим классам они уже «свинговали», а не высчитывали каждую отдельную триоль. Ритмические упражнения должны быть направлены и на закрепление штриха «вершин» – акцента на все локальные подъемы мелодии.

Ритмические трудности: босса-нова

Сложность стиля босса-нова заключается в clave – основной ритмической пульсации всей латиноамериканской музыки. Необходимо составить упражнения, используя метроном на слабые доли. В босса-нове, как и в самбе, умение играть и взаимодействовать с музыкантами в ансамбле выходит на первый план. Поэтому упражнения для данного стиля должны учитывать и самостоятельные занятия, и при игре в трио.

Ритмические трудности: джазовая баллада

При игре в медленных темпах очень важно плавно переходить от свинговых восьмых к триолям, а от последних – к шестнадцатым. Конечно, необходимо владеть этим компонентом и в быстрых темпах. Однако именно в балладе импровизация со сменой длительностей имеет определяющий, решающий характер.

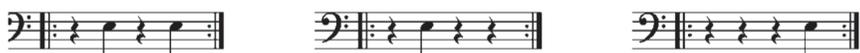
Ритмические трудности: современный джаз

Для современного джаза характерно свободное владение различными ритмическими построениями и компонентами: шестнадцатыми, триолями и восьмыми, разнообразных группировок и полиритмии. Построение комплекса упражнений будет основано на работе с одним из главных помощников в вопросе совершенствования чувства ритма – с метрономом.

Работа с метрономом

Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. В XXI веке в педагогической практике на эстрадно-джазовых отделах механическим метрономом практически не пользуются. Его заменил электронный метроном. Он более точный, а также имеет большое количество настроек, увеличивающий его функционал: изменить звук удара, выбрать любой размер и темп, а также возможно использование ритмических рисунков. Следует учесть специфику использования метронома на занятиях, как дома, так и на уроке. Например, в размере 4/4 при отсчете метрономом всех четвертей или половинок – первой и третьей четвертей, ученик не взаимодействует с ритмом/временем. Он полагается на устройство, полностью опираясь на него в своей

игре. Стоит выключить метроном, и привычная ровность мгновенно улечится. Для решения данной проблемы необходимо использовать метроном только на слабые четверти – вторую и четвертую, а также на один удар в такт или один удар в два такта на четверти, отличные от первой. Вместе с этим можно добавлять счет сильных долей или всех четвертей ногами. Важно помнить, что молоточек фортепиано должен ударить по требуемой струне одновременно с ударом метронома. При идеальном совпадении удара по струне с метрономом приводит к удивительному эффекту: звук метронома сложно различить и он словно выключается. Это показатель очень ритмичной игры, к которой следует стремиться.

4

Отдельного внимания требуют упражнения с метрономом, пульс которого основан на слабых восьмых (Пример 3) или шестнадцатых (Пример 4). Это позволит более точно и тонко чувствовать временное пространство между долями. А аккомпанемент и мелодические фразы будут звучать более свободно и ритмически выверенными.

Пример 3

Пример 4

Литература

1. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // *Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования.* – 2017. – С. 88-95.
2. *Верменич, Ю.* Джаз: История. Стили. Мастера / Ю. Верменич – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. – 608 с.
3. *Жак-Далькроз, Э.* Ритм / Э. Жак-Далькроз – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. – 248 с.
4. *Левайн, М.* Джазовое фортепиано / М. Левайн – М.: Институт компьютерных исследований, 2013. – 344 с.
5. *Левайн, М.* Теория джаза / М. Левайн – М.: Институт компьютерных исследований, 2014. – 568 с.
6. *Маркин, Ю.И.* Школа джазовой импровизации. Часть 1. Теоретический курс / Ю.И. Маркин – М.: Издатель Михаил Диков, 2008. – 140 с.
7. *Низамутдинова, С.М.* Педагогическое творчество В.К. Мержанова в контексте проблем современного музыкального образования: дисс. ... канд. пед. наук / Низамутдинова С.М. – Москва, 2013.
8. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // *Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин.* – Москва, 2009. – С. 70-81.
9. *Низамутдинова, С.М.* Эксклюзивность индивидуального характера музыкального образования / Низамутдинова С.М. // *Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.* – 2016. – С. 101-109.
10. О джазе, история джаза, стили джаза, фанк, свинг, рэгтайм, блюз, фьюжн. – 2002 [Электронный ресурс] – URL: <https://ucclub.ru/jazz/>
11. *Панасье, Ю.* История подлинного джаза / Ю. Панасье – СПб: Музыка, 1978. – 128с.
12. *Тимакин, Е.М.* Воспитание пианиста / Е.М. Тимакин — М.: Советский композитор, 1989. — 144 с
13. *Цыпин, Г.М.* Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин — М.: Просвещение, 1989.
14. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // *Ekoloji.* – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ДЖАЗОВЫМ РЕПЕРТУАРОМ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА)

В статье рассматривается формирование навыков игры на фортепиано с использованием джазового репертуара, показан вклад в развитие логики, воображения, самостоятельного мышления учащихся-пианистов в детской музыкальной школе, а также выявлены особенности подходов разучивания джазовых произведений, предназначенных для детей среднего школьного возраста.

Ключевые слова: джаз, ритм, стиль, преподавание, средний школьный возраст.

На протяжении долгого времени в музыкальном образовании складывалась методика и формировался репертуар, из-за которых был высокий результат обучения профессиональных исполнителей. В современных условиях одним из эффективных средств расширения педагогического репертуара является введение элементов джаза. Об этом свидетельствуют учебные пособия, изданные за последние несколько десятилетий это «Джазовые акварели» Е. Бойко, «Десять пьес для начинающих джазменов» О. Н. Хромушина, «Джазовый альбом» И. Якушенко и другие. Джазовая музыка развивает кругозор, двигательные, сенсорные, коммуникативные навыки исполнения, а также ритм, слух, музыкальную память. Джаз, в своих наиболее простых формах, легко поддается освоению на начальном этапе знакомства с музыкой. Популяризация джаза на радио и телевидении делает его востребованным как любителями, так и профессионалами. На данный момент законченной методики по обучению игре на фортепиано с использованием элементов джазовой культуры не существует. Авторские пособия, которые предлагают нотный материал, можно брать за основу в период обучения.

Методика работы по обучению игре на фортепиано с использованием элементов джазовой культуры

Когда разбирается произведение с использованием элементов джазовой культуры ребенку необходимо помочь при разборе текста, ему

нужно искать в произведении сначала отдельные интонации и фразы, потом крупные построения.

В начале обучения следует выбирать такие джазовые мелодии, которые представлены в виде «джазового квадрата», четырехтактовые построения. Четкие контуры построения музыкальной формы очень упрощает восприятие детьми среднего школьного возраста.

Нужно изучать значение разных знаков нотного текста. Чтобы достичь развивающего эффекта, необходимо учитывать возрастные особенности детей среднего школьного возраста, используя репертуар, который доступен для детей этого возраста. Для лучшего усвоения теоретического материала желательно объяснять материал в доступной форме и в определенной последовательности. Ребенок должен получить точное определение всех музыкальных понятий. Помимо этого, все теоретические понятия должны быть не абстрактными словами, а предваряться слуховым восприятием. После этого будет звуковой образ, и тогда понятие будет на уровне обобщения. Проведя такую работу, будет понятен текст, это упрощает заучивание наизусть и ведет к более осмысленному исполнению.

Играя джазовый репертуар, где сложная ритмическая организация, можно пробовать прием подтекстовки, который закрепил свою эффективность в практике обучения исполнителей. Этот прием помогает формировать наглядно-образное мышление. Для развивающего обучения прием подтекстовки необходимо преподавать творчески, предложив ученику вместе придумать песню на заданную музыку. Когда ученик придумывает образ для мелодии, он показывает творческую фантазию и приобретает навык осмысления музыки. Именно обучение навыкам осмысленного слушания музыки с использованием творческих приемов работы с джазовой музыкой должно составлять важную часть общего музыкального развития ребенка.

Также кроме ритмической части важную часть приобретает интонирование мелодии. В большей части джаза есть песенное происхождение, удобное для пения. Из-за этого петь знакомые мелодии, давая представление о музыкальных фразах и предложениях на основе текста песен.

Особое внимание при работе с произведением необходимо уделять аппикатуре. Начинающие ученики часто пренебрегают этим фактором. Необходимо понимать, что для каждого пальца характерен свой удар. Часть пальцев более сильные и имеют мощные удары по клавиатуре, а другие более слабые и еле касаются клавиш. Один из пальцев уникален, поскольку расположен отелльной от других. Большой палец не должен использоваться при игре плавных мелодий. Но при акцентировании

нот он может быть не заменим. На разных руках пятые пальцы выполняют разные функции. Пятые пальцы, как правило, самые слабые. На правой руке он затрагивает наиболее высокие ноты и может дать акцент на определённых нотах. На левой руке – это область самых тяжёлых басов. Другие пальцы более крепкие. Четвёртый палец обладает мягким звучанием.

При формировании навыков игры на фортепиано с использованием элементов джазовой культуры можно применить следующие приемы:

1. Вариантные упражнения – видоизмененный ритмический рисунок, переменные акценты.

2. Мелодические варианты – расцветивание мелодии новыми звуками по принципу орнаментирования.

Такие вариационные комбинации одинаковой мелодической линии ведут к развитию музыкального мышления.

Когда ученик играет джазовые упражнения, он должен это исполнять на основе стиливых представлений о джазе. Оно появляется при показе педагога, прослушивании произведений джазового репертуара. Нужно стараться не исполнять упражнения инструктивного, лишённого живого интонирования и гибкой ритмической пульсации. При формальной игре у ребенка закрепляется представление, что можно играть произведения только владея музыкальным текстом, используя конкретные навыки игры на фортепиано. Исполняя эти упражнения, формируя в единый образ и мастерство на техническом уровне исполнения, формируются главные навыки на начальном этапе у пианиста.

Пьеса О. Хромушина «Лунная дорожка» написана в одночастной форме, состоит из 6 фраз, в тональности Es-dur.

Мелодия расположена в партии правой руки. Одной из сложностей является большая протяжённость фраз (по 4 такта в двух первых мотивах). Для работы над ровностью исполнения мелодической линии можно сделать образные сравнения с игрой на скрипке (длинное ведение смычком по струнам). Хорошо помогает подтекстовка. Отдельно проучивать мелодию, интонируя её. Следить за тем, чтобы короткий звук звучал после длинного звука аккуратнее и мягче.

Ритмическая особенность любой джазовой музыки – синкопы. Необходимо отметить их, просчитать. С 3-ей фразы происходит уплотнение фактуры за счёт появления подголосков в партии правой руки, постепенно приводя к кульминации пьесы. Обратит внимание на полутоновые интонации, характерные для блюзовой музыки. Левая (нижний голос) включает в себя элементы скрытой полифонии. Одна из сложных

задач при игре нижнего голоса – слышать и исполнять скрытое двухголосое.

Нижний голос можно поучить несколькими способами:

- собрать мелодию в аккорды – это даст ребёнку возможность иметь представление о звучащей гармонии и выучить точную аппликатуру;
- затем учить фактуру так, как она написана;
- также здесь важна работа с педалью;
- для освоения приёма запаздывающей педали можно поучить её под счёт без игры, затем добавить игру;
- так как в партии нижнего голоса находится гармония, необходимо следить за активизацией слухового контроля учащихся;
- при соединении двух партий важно, чтобы ребёнок координационно справился с исполнением всей фактуры с использованием педали;
- сохранить звуковой баланс между руками;
- исполнить произведение музыкально, добиться максимальной кантилены.

Детская пьеса «Буги-вуги» композитора Джона Мартина, нашего современника, родившегося в 1948 году, умер в 2009 году. Он был известным британским композитором и музыкантом.

Пьеса построена на диалоге правой и левой рук. Функционально гармония проста, но много встречных знаков, которые используются для того, чтобы передать стилистические особенности буги. В исполнении данного произведения очень важна самостоятельность пальцев. Можно поиграть упражнения на 4-5 пальцы. Для того, чтобы ученик проинтонировал, дослушал длинные ноты, можно поучить в ансамбле с педагогом. Ребёнок будет сосредоточен на своей задаче, а педагог исполняет свою мелодию на порядок тише, тогда у ребёнка возникнет правильное звуковое представление. Пьеса изложена ровными восьмыми длительностями. После того, как она выучена, можно исполнять её пунктирным ритмом, для большего показа джазового стиля.

Произведения с использованием элементов джаза подходят для детей среднего школьного возраста для формирования навыков игры на фортепиано. При помощи таких произведений активизируется творческая деятельность детей на уроке, развиваются их пианистические навыки и мышление на основе доступного музыкального материала.

Благодаря приобщению к джазовой культуре у детей более активно развиваются логика и воображение, а также самостоятельность мышления. Чрезвычайно привлекательной чертой джазового стиля является импровизация. Использование элементов джаза вносит большой вклад и в развитие чувства ритма, так как ритм, безусловно, является одним из краеугольных камней этого направления.

Развитие музыкальных способностей в подростковый период важно не только для формирования специальных, профессиональных навыков музицирования, но и для становления личности в целом.

Несмотря на наличие ряда учебных пособий и авторских программ, в которых используются отдельные элементы джаза, целостной методики на их основе на сегодняшний день не существует. Поэтому возможности использования джаза в целях повышения эффективности процесса обучения игре на фортепиано раскрыты не полностью.

Литература

1. *Грибкова, О.В.* Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / Грибкова О.В., Ма С. // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. – 2017. – С. 88-95.
2. *Бойко, Е.И.* Джазовые акварели для фортепиано / ред. Е. Бабасяна. – М.: Музыка, 2001. – 40 с.
3. *Джаз.ру: История джазового образования в США: краткий обзор – 2002* [Электронный ресурс] – URL: <http://www.jazz.ru/mag/166/jazzedu.htm>.
4. *Джоплин, С.* Регтаймы для фортепиано. В 2-х тетрадях / С.Джоплин. – СПб.: Издательство «Композитор», 2002. – 60 с.
5. *Конен, В.Д.* Рождение джаза / В.Д. Конен – М.: Сов. композитор, 1990. – 286с.
6. *Меркс, Э.* Первые уроки джаза: практическое пособие в джазовой импровизации на фортепиано / Э. Меркс. Пер. в французского С. Белимова – СПб.: Композитор, 2007. – 30 с.
7. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
8. *Низамутдинова, С.М.* Художественность как основа музыкальной педагогики (к 100-летию В.К. Мержанова) / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2020. № 2 (124). – С. 9-16.
9. О джазе, история джаза, стили джаза, фанк, свинг, рэгтайм, блюз, фьюжн [Электронный ресурс] – URL: <https://ucclub.ru/jazz/>

10. *Теплов, Б.М.* Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов. – М.: 1989.
11. *Хромушин, О.Н.* Джазовые композиции в репертуаре ДМШ / О.Н. Хромушин – СПб.: изд. Северный олень, 1994. – 50 с.
12. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // *Ekoloji.* – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
13. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // *Systematic Reviews in Pharmacy.* – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА

Статья посвящена актуальной проблеме современной педагогики искусства – проблеме развития навыков публичных выступлений у учащихся в процессе обучения эстраднему вокалу. Определены педагогические условия, способствующие наиболее эффективному развитию данных навыков, к которым относятся как общие психологические, так и специальные профессиональные факторы. Автором выявлены наиболее часто встречающиеся проблемы и ошибки в работе эстрадного вокалиста на сцене.

Ключевые слова: эстрадный вокал, публичное выступление, сценическое волнение, педагогические условия, психофизиологические особенности, работа над репертуаром, методы развития вокальных навыков.

Подготовка вокалиста к публичному выступлению является важнейшим этапом работы исполнителя. Главной базой данной подготовительной работы выступают определенные педагогические разработки, а также ставшие известными в процессе развития эстрадного вокального искусства психофизиологические данные.

Опытным путем, путем наблюдений и различных практических экспериментов педагоги и исполнители эстрадного вокала выявили определенные закономерности, которые позволили со временем сформулировать общеизвестные рекомендации по тому, какие действия должен предпринимать эстрадный певец в процессе разбора репертуара, репетиционной деятельности и, наконец, на концерте. В основном эти советы касаются вопросов гигиены голоса, дневного и ночного режима организма, питания певца, которое может негативно или положительно влиять на связки, общее психофизическое состояние. Также данные рекомендации напрямую относятся к проблеме дыхания как важнейшему процессу, напрямую влияющему на звукообразование – это формирование определенного комплекса упражнений дыхательной гимнастики, благоприятно воздействующих на его голосовой аппарат. Наконец, это

вопрос определенной проработки музыкального материала для создания оптимальных условий концертного исполнения.

Для детей, занимающихся по специальности «эстрадный вокал», педагогу необходимо обеспечить условия для развития вокальных способностей и профессиональных навыков исполнения эстрадной музыки, а также условия для подготовки к публичному выступлению, как кульминационному и итоговому воплощению результатов учебной деятельности.

К педагогическим условиям, влияющим на подготовку учащегося к публичному выступлению, относится множество факторов. Среди них мы выделяем, например, взаимодействие, взаимопонимание и диалог между педагогом и учеником. Педагогу необходимо понять специфические особенности личности ученика, его дарования, чтобы спрогнозировать какие именно методы работы для подготовки ученика к публичному выступлению будут наиболее полезны и адекватны. Второй момент – взаимная заинтересованность в совместной деятельности. Известно, что ученик тогда будет с интересом относиться к занятию, когда он видит «огонек» в глазах учителя. Третий фактор успешного взаимодействия на уроке – творческая направленность процесса. Постоянно нужно создавать новые незнакомые ученику ситуации, пробовать различные приемы работы, экспериментировать со средствами музыкальной выразительности, создавать атмосферу чудесной тайны вокруг ребенка – тайны музыкального искусства. Еще одним условием, позволяющим исключить ситуацию срыва голоса и других неблагоприятных последствий, можно назвать и обеспечение охраны голоса. Все эти условия являются важнейшими в русле эстрадной вокальной деятельности.

Первостепенными, с нашей точки зрения, педагогическими условиями, которые могут обеспечить успех публичного выступления учащегося-вокалиста, являются:

1. *Учет психических и физиологических особенностей детей* – важный вопрос, без которого затруднительно ориентироваться в выборе репертуара, методов работы, форм занятия, видов деятельности.

2. *Выбор репертуара*, обусловленный исполнительскими возможностями, особенностями дарования, интересом и положительным эмоциональным откликом ребенка.

3. Достижение высокого технического и художественного уровня в процессе работы над репертуаром, для воспитания уверенности и исключения ожидания неудачи.

4. *Корректная подборка методов и приемов развития вокальных навыков* должна осуществляться с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и в зависимости от эффективности применения того или иного способа работы.

5. Формирование определенных психологических установок при подготовке к публичному выступлению.

Центральным аспектом психофизиологии, препятствующим творческому становлению и результативности концертного исполнения, является феномен сценического волнения. У эстрадного певца это отражается в таких неблагоприятных «симптомах» как сухость во рту, дрожь тела, невозможность контроля дыхания, стресс, рассеянность, даже забывание музыкального материала. Все эти явления связаны с возникновением чувства ответственности (исполнитель демонстрирует итоговый результат своей работы), необычной ситуацией сценического выступления. Из-за этого исполнитель не может собраться и взять свои мысли и чувства под контроль. Несмотря на постоянный контроль со стороны педагога, на разнообразные приемы работы над данной проблемой, все же основным фактором, влияющим на волнение актера на сцене, оказывается личностный фактор, индивидуальные особенности характера, темперамента и дарования исполнителя. Большую роль может сыграть психологическая установка: настроенность на успех или на неудачу.

Важнейший элемент, являющийся качеством характера исполнителя, – это смелость. Выработка этого качества должна происходить еще в детском возрасте, когда ученик представляет собой еще «чистый лист». В этом отношении должна быть сформирована определенная психологическая установка, должно поддерживаться чувство азарта ученика, чувство «здорового» риска (что особенно характерно для подростков).

Наконец, отметим и еще один важный аспект – движение за своими ощущениями. В этом случае ученик не должен акцентировать внимание на оценке своего исполнения, а сфокусироваться на собственных чувствах, эмоциях и состоянии как бы «внутри произведения». Это особенно важно при исполнении эстрадных песен, обладающих формой миниатюры, и требующих внимания певца к деталям и нюансам своего психического ощущения.

Выступление всегда должно оставаться осмысленным и ясным для самого певца с точки зрения художественности, согласованности собственных внутренних ощущений и процесса звукоизвлечения. Должна быть осознанность причин того или иного выбора выразительных средств исполнения, штрихов и приемов, общей концепции, эмоционального фона сочинения. Важно добиваться, чтобы на сцене была не «игра эмоций», а их действительное мышечное и эмоциональное стимулирование. Все наше тело можно представить как комбинации эмоциональных рычагов, которые находятся в разных областях нашего тела и чтобы вызвать ту или иную эмоцию нужно знать «где» она находится. Важно проводить с эстрадными исполнителями подобную эмоциональную тренировку постоянно, чтобы в процессе концертного исполнения можно было без

труда задействовать данный механизм. Благодаря этому формируются важнейшие профессиональные навыки эстрадного певца.

Если эстрадный певец овладеет важнейшими техниками актерской работы над собой, он приобретет бесценный опыт сценической деятельности, которая поможет ему в приобретении легкости, свободы и безыскусности исполнения. Они в свою очередь позволяют сохранить силы и энергетические ресурсы в том же объеме, как и в ситуации рабочего исполнения репертуара в классе. Если певец не будет прорабатывать данные психофизиологические аспекты, то, в конечном счете, изнурительные публичные выступления могут привести к психическому истощению, состоянию стресса и апатии. Это оказывается губительным и для здоровья человека в целом и для его профессионального успеха в частности.

Таким образом, главная работа, которая обуславливается психофизиологией, это «пристройка» эстрадного певца к самому себе. Деятельность в данном направлении является долгим, кропотливым процессом, которым певец должен заниматься постоянно, ежедневно. Хотя в эстрадной вокальной практике существует одно распространенное мнение, что страх сцены можно победить и с помощью постоянной концертной исполнительской практики мы не поддерживаем такое мнение, основываясь на тех распространенных случаях, когда даже опытные и высокопрофессиональные исполнители терпели поражение из-за данного страха сцены. Впрочем, не следует забывать, что здоровое проявление сценического волнения необходимо на сцене, так как заставляет исполнителя использовать все свои возможности и ресурсы из-за большой ответственности, которая возникает в ситуации публичного выступления.

Литература

1. *Амбарова, П.А.* Общественные страхи: понятие, сущность и стратегии преодоления / П.А. Амбарова // Вестник ВЭГУ. Серия: Социально-общественные и экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 8-15.
2. *Аникеева, З.И.* Как развивать певческий голос / З.И. Аникеева, Ф.М. Аникеев. – Кишинев: Штиинца, 2011. – 124 с.
3. *Антонова, М.А.* К вопросу обновления содержания исполнительской подготовки педагога-музыканта / М.А. Антонова // Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры. материалы межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (с международным участием). – М.: МПГУ, 2020. – С. 152-156.
4. *Антонова, М.А.* Развитие самостоятельности студентов в процессе фортепианно-исполнительской подготовки / М.А. Антонова, А.Б. Печерская // Bulletin of the International Centre of Art and Education, 2019. – № 2. – С. 7.

5. *Бархатова, И.Б.* Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем. Учебное пособие/ И.Б. Бархатова. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 64 с.
6. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
7. *Колчин, А.С.* К вопросу о проблеме выбора репертуара в классе гитары в детской школе искусств / А.С. Колчин, М.А. Антонова // Инновационные процессы в культуре, искусстве и образовании коллективная монография. – М.: Перо, 2016. – С. 142-148.
8. *Нин, С.* Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе исполнительского обучения / С. Нин, М.А. Антонова // Общественный форум. – 2019. – № 3. – С. 161-167.
9. *Новиков, С.Б.* Вокальная подготовка будущих учителей пения на начальном этапе / Новиков С.Б. // Искусство и образование. – 2011. № 4 (72). – С. 26-32.
10. *Новиков, С.Б.* Фонационная стимуляция как средство активизации умственной деятельности и снижения утомляемости обучающихся / Новиков С.Б., Фурсов В.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М., 2016. – С. 109-119.
11. *Переверзев, Л.Б.* Положение международной джазовой критики и знаниях о джазе / Л.Б. Переверзев. – СПб.: Планета музыки, 2011. – 120 с.
12. *Поляков, А.С.* Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс/ А.С. Поляков. – М.: Согласие, 2016. – 248 с.
13. *Beregovaya E.B., Ushakova O.B., Antonova M.A., Pak L.G., Saitbaeva E.R., Musafirov M.K., Olinder M.V., Savenko O.E.* Organizational and methodical directions of integrative programs implementation for adolescent creative development and social adaptation / Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. – Т. 7. – № 4. – С. 1120-11.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПЕДАЛИЗАЦИИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

В статье рассматриваются основные педагогические приемы и методы, используемые при формировании навыка педализации. Автор определяет задачи и этапы, возникающие в период процесса обучения, выявляет сложности и особенности.

Ключевые слова: педаль, демпфер, координация, навык, формирование, звук, тембр.

Фортепиано – инструмент сложный, многогранный. По силе оказываемого впечатления его можно сравнить только с оркестром. История эволюции ведет от 1709 года. Начиная с Барталомео Кристофори, соратника Баха, западноевропейские мастера усовершенствовали инструмент, расширяя его возможности и совершенствуя звучание. Настоящим прорывом стало изобретение системы демпферов в 1781 году англичанином Адамом Бейером. Это изобретение расширило технические и звуковые возможности фортепиано, позволило сделать мощнейший скачок в исполнении и композиции. Но система обладает особенностями, которые приходится учитывать. Первая заключается в том, что механизм инструмента не дает струне звучать, так как сразу же после нажатия клавиши демпфер прижимает струну, прекращая ее вибрацию. И вторая – это затухающая природа звука. Таким образом, исполнитель становится «заложником» ударной конструкции: мы никак не можем повлиять на звучание, на постепенное угасание звука, сделать его громче. Для решения пианистических и художественных задач необходимо правильное и грамотное использование педали.

Педаль, пожалуй, один из самых сложных, если не самый сложный пианистический навык. Педализация в процессе обучения вводится в последнюю очередь из всего комплекса. Объясняется это двумя фактами. Первый, самый очевидный – рост. Дети младшего школьного возраста, как правило, не достают ногами до пола, а педальные подставки, к сожалению, не распространены в системе ДМШ. Во-вторых, одновременная

работа рук и ног является сложным координационным комплексом, который необходимо вводить постепенно, по мере усвоения навыков и взросления. Но произведения для начальной школы достаточно просты, они не требуют использования педали, и к моменту обязательного ввода педали, согласно программе ДМШ, ребенок, как правило, готов к данному процессу.

Первое, что педагог делает, это организует ученика за инструментом. Правильное распределение тяжести тела, определение опорных точек, нахождение в этом положении физического комфорта гарантируют быстрое усвоение навыка, делают процесс простым и понятным. Необходимо объяснить, показать и посадить ребенка таким образом, чтобы стопа правой ноги все время находилась возле лапки правой педали. То есть упор в пятку правой ноги дает всему организму устойчивость и свободу, при условии, что ребенок сидит правильно, на половине бедер, а не на всей поверхности бедра. Опора на пятку (лучше определить это как: «сидим в пятке») смещает акцент с нижней части корпуса, которая, в свою очередь, становится подвижной и можно переносить центр тяжести корпуса влево и вправо. Такое положение позволяет охватить всю клавиатуру целиком, сидя на одном месте. Правило использования педали говорит о том, что правую ногу нужно сразу ставить на педаль, даже если педаль используется в произведении только один раз. Во-первых, как выше было сказано, это придает устойчивость и правильную организацию ребенку за инструментом, а во-вторых, лишние движения ног во время игры создают суету и отвлекают исполнителя.

Правая (демпферная) педаль имеет несколько функций: соединительная, усиливающая звук, тембральная, артикуляционная; и два вида взятия: прямая и запаздывающая.

Освоение навыка педализации начинается с запаздывающей педали. Она может быть соединительной или тембральной. На первых этапах важно соблюдать последовательность: звук – педаль – снять одновременно. Проучивать эту последовательность можно со счетом вслух. Например:

«раз» берется звук,

«и» педаль,

«два и» держим педаль

«раз» следующего такта педаль снять, одновременно взять следующий звук.

Пример 1. П. И. Чайковский
«Болезнь куклы» из «Детского альбома», фрагмент.

Прямая педаль используется реже. Как правило, для ее использования есть точные методические обозначения в тексте, как, например, в данном случае:

Пример 2. Й.Бенда Сонатина a-moll, фрагмент.

Данное объяснение взятия педали достаточно грубое и схематичное. По мере овладения этим сложным навыком ученик начинает чувствовать педаль, использовать ее тоньше. Зачастую нельзя точно, четко и дозированно рассчитать время и силу ее использования. Правильная педализация возможна только при участии слухового контроля, тогда она становится неотъемлемым элементом исполнения. Важно приучить ребенка слышать педальную «грязь» и не допускать ее появления, то есть продумывать педализацию заранее. Для этого необходимо работать над всем произведением в целом грамотно и тщательно, ничего не упуская из виду.

По мере усвоения навыка педализации и в зависимости от одаренности ученика можно применять и артикуляционную педаль, и полупедаль, и педальное тремоло. Главным критерием педализации, как и всего процесса исполнения, всегда был и остается слуховой контроль.

На фортепиано, инструменте тембрально достаточно однообразном, иногда возникает необходимость извлечения качественно другого звучания. В этом случае используется левая педаль, или педаль сдвигающаяся. Она придает звучанию инструмента новый оттенок: хрупкий, таинственный, рафинированный. Левую педаль в рамках ДМШ используют реже, только с самыми способными учениками. Использование левой педали требует очень хорошей координации моторики и слуха, так как предполагается работа двух рук и двух ног одновременно. Левая педаль имеет только тембральную функцию, а не функцию *piano*, как ошибочно предполагают ученики. Было бы неправильно решать динамические задачи за счет левой педали. Об этом говорили многие педагоги и исполнители: *piano* нужно делать пальцами.

Процесс обучения игре на фортепиано захватывает всю деятельность человека, как механическую, так и когнитивную. Нельзя отдать предпочтение какому-либо из видов деятельности, сделать его доминирующим и нивелировать важность других. В процессе формирования и становления навыка участвуют практически все органы чувств и виды деятельности: аналитика, память, слух, крупная и мелкая моторика, эмоциональная сфера. Все это непрерывный процесс, который трудно дифференцировать, выделить какую-либо одну сферу деятельности и работать над ней, минуя другие. То есть нельзя работать над звуком, не используя интеллект, моторику, память. Точно так же нельзя работать над педализацией, не используя слуховой контроль, игнорировать логику развития произведения, его гармоническую основу, жанр, стилистику. Все это единый процесс. Мы можем переносить акцент и вычленять определенную задачу из общей канвы, но работа только над одним из элементов невозможна в отрыве от всего комплекса.

Литература

1. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).
2. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Алкина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
3. *Бодина, Е.А.* Развитие как «наращивание жизнестойкости» / Бодина Е. // Воспитание школьников. – 1995. № 6. – С. 10-14.

4. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
5. *Георгиевская, О.В.* О некоторых особенностях композиторского и исполнительского стиля К.Дебюсси. К проблеме изучения авторских интерпретаций / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2009. – № 6 (31). – С. 189-193.
6. *Георгиевская, О.В.* О работе над фортепианной миниатюрой Ф. Шопена / О.В. Георгиевская // Педагогические науки. – М.: Спутник+, 2017. – № 2 (83). – С. 49-52.
7. *Геталова, О.А.* В музыку с радостью / О.А. Геталова, И.В. Визная // М.: Композитор, 2020. – 176 с.
8. *Голубовская, Н.И.* Искусство педализации / Н.И. Голубовская // Л.: 1967. – 96с.
9. *Голубовская, Н.И.* О музыкальном исполнительстве / Н.И. Голубовская // Л.: Музыка, 1985. – 143 с.
10. *Нейгауз, Г.Г.* Об искусстве фортепианной игры / Г.Г. Нейгауз // М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. – 318 с.
11. *Низамутдинова, С.М.* 1 Часть "Хорошо темперированного клавира" И.С. Баха в редакции В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Музыкальное образование: научный поиск в решении актуальных проблем учебного процесса в современном вузе. – Москва, 2012. – С. 101-112.
12. *Печерский, Б.А.* Страсти по пианизму / Б.А. Печерский // М.: Музыкальное просвещение, 2004. – 96 с.
13. *Седрамян, Л.М.* Техника и исполнительские приемы фортепианной игры / Л.М. Седрамян // М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 94 с.

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ

В статье рассматривается роль воспитательной среды вуза в формировании музыкальной культуры студентов, а также обосновывается необходимость культурного и эстетического развития личности студента, вовлеченного в работу музыкального вуза.

Ключевые слова: музыка, эстетика, культура, музыкальная культура, воспитание.

Существует множество прочтений понятия «культура». Культуру изучают многие науки, и каждая из них дает ей свое толкование. Большое количество интерпретаций этого понятия связано с тем, что оно включает в себя множество различных моментов из жизни человека. Понятие «культура» многозначно и не может быть наделено одним смыслом.

П. А. Флоренский писал, что культура – это среда, растящая и питающая личность. Культура целостна по своей природе, и поэтому именно она как в общечеловеческих, так и в национальных рамках создает объективную основу для единства общества и личности, целостности деятельности человека и духовно-нравственных позиций общества [11, с. 37].

Музыкальная культура – совокупность музыкальных ценностей, которые занимают важное место в системе культуры общества в целом. Прививанию личности музыкальной культуры служит музыкальное воспитание и образование.

Известный музыковед Асафьев Б. В. полагал, что музыка в культурной сфере есть неотъемлемый элемент познавательной и творческой деятельности человека. Он отмечал, что главное назначение музыки не столько в коммуникативной роли, сколько в миропознавательной, нашедшей выражение в физических законах движения, ритма мировой гармонии [2, с. 56].

Педагогика современного музыкального образования проживает этап поиска возможностей объединить новые тенденции обучения и подготовки музыкантов с уже сложившимися в течение десятилетий теорети-

ческими и практическими установками. Современные требования к профессиональной грамотности студента музыкального вуза на этапе становления предполагают понятие воспитательной работы в контексте усовершенствования образования.

Одной из важных задач концепции обучения в вузах является культурно-образовательный компонент. Развитие гуманитарности – одно из условий для полноценного включения образования в культуру общества. В свою очередь это способствует освоению студентами методологии философии, теории и истории культуры, культурологии, эстетики и т.д. Воспитание высококультурной молодежи, которая способна донести до будущего поколения культурное наследие прошлого невозможно без приобщения нынешних молодых людей к высококультурным общечеловеческим ценностям. Будущий специалист должен не только потреблять культурные ценности, но и уметь транслировать, опираясь на них в своей профессиональной деятельности.

Система подготовки музыкантов, которая сложилась в нашей стране, на протяжении многих лет делала акцент на исполнительское мастерство и воспитывала музыкантов, мировоззрение которых ограничивалось только музыкой. В настоящее время возникла необходимость обратить пристальное внимание на эстетическое сознание.

Годы обучения в высшем учебном заведении являются важными в процессе становления личности молодежи. Студенты приобретают не только знания, которые необходимы в профессиональной деятельности, но и, что важнее, ценный опыт взаимодействия с культурой, эстетикой, обществом и т.д. Формируются важные интеллектуальные и психические качества личности, которые способствуют успешной коммуникации в социуме. Одна из главных задач высших учебных заведений – это создание благоприятных условий для формирования личности студента, которая способна осуществлять эффективную работу, и в области музыки, в частности.

Искусство отображает разнообразные явления, связанные с самосознанием и интересами человека. Оно имеет познавательную функцию, воспитывает, формирует мнение человека, его чувства. Воспитательная роль искусства тесно связана с эстетическими нуждами, которые исторически заложены, как важное качество для человека.

Существуют разные концепции культуры и различные подходы в современном образовании: содержательный, личностный, деятельностный. Опираясь на труды Выготского Л. С., можно выделить деятельностный подход, как наиболее распространенный, выражающий всю суть человека [4, с. 45-50]. Исходя из этого подхода, культуру можно рассмотреть, как:

- особый способ организации и развития человеческой жизни, выраженный материально и духовно;

- особенность мышления, поведения людей в определенных сферах социальной жизни (культура быта, труда, политическая культура и т.д.).

Формирование музыкальной культуры студентов музыкального вуза реализуется с помощью следующих условий:

- учет особенностей каждого в процессе обучения музыкальному искусству;
- единство всех подходов и концепций музыкальной культуры в процессе ее формирования у студентов;
- диагностика процесса формирования музыкальной культуры у студентов.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в основе музыкальной культуры личности лежат:

- развитие культуры музыкального сознания (знания о классической и современной музыке, проявление личной активности в освоении музыкальной культуры);
- развитость музыкально-эстетического мировоззрения;
- степень совершенства понимания музыкальной культуры.

Сформированные взгляды у молодого поколения определяют способность личности к пониманию музыкальной культуры в любой сфере социальной деятельности, где важным этапом процесса реализации эстетического сознания в жизнь вступают отношения.

Литература

1. *Артемова, Е. Г.* Инновации в современном музыкальном образовании в контексте мировых тенденций / Е. Г. Артемова, Е. А. Бодина, О. В. Балабан // Мир науки, культуры, образования. – № 6 (79) – 2019. – С. 90-93.
2. *Асафьев, Б. В.* Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Л., 1971.
3. *Бакаева, Ж. Ю.* Информационно-языковая среда образовательного процесса / Ж. Ю. Бакаева // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 2 (6).
4. *Выготский, Л. С.* Собрание сочинений: в 6-ти т. / Л.С. Выготский Т1. // Вопросы теории и истории психологии. – М.: Педагогика, 1982.
5. *Голованова, Н. Ф.* Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике / Н. Ф. Голованова // Педагогика, 2007. – № 10.

6. *Ильинская, И. П.* Эстетическое воспитание личности: культурологический подход / И. П. Ильинская // Человек в современных социально-философских концепциях // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Елабуга, 2008.
7. *Крылова, Н. Б.* Формирование культуры будущего специалиста / Н. Б. Крылова. – М., Высшая школа, 1990.
8. *Самохвалова, И. В.* Эстетическая культура как комплексный феномен утверждения и реализации человека в мире / И. В. Самохвалова // Эстетическая культура – М.: РАН, Ин-т философии, 1996-2011.
9. *Терещенко, А.П.* Музыкальное развитие подростка / А. П. Терещенко // Семья и школа. – 1989. – №1.
10. *Торопова, А. В.* Музыкальная психология и психология музыкального образования: учеб. пособие / А. В. Торопова. – М.: ГРАФ-ПРЕСС, 2008.
11. *Флоренский, П. А.* Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П. А. Флоренский // Курс лекций, прочитанных во ВХУТЕМАСе. – М.: «Прогресс», 1993.
12. *Холопова, В. Н.* Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова. – СПб., 2000.
13. *Nizamutdinova, S.M.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ РЕПЕРТУАРЕ

Для вокального коллектива правильно подобранный, имеющий высокую художественную ценность, репертуар имеет немаловажное значение. Помимо того, что от качества репертуара зависит репутация коллектива, также зависит и развитие вокально-технических навыков.

В любом вокальном жанре и вокальной музыке в целом мелодия и слово – это два неразрывных между собой элемента, которые взаимодополняют друг друга. Вспоминая любимую песню, наряду с мелодией вспоминаются и слова. Точно также происходит и тогда, когда мы слышим стихотворение, на которое была написана песня, и мелодия сама собой возникает в голове. Песню невозможно представить без мелодии или без слова, так как они подчеркивают друг друга и делают произведение более глубоким по смыслу, ярким и узнаваемым.

В данной статье раскрывается ответ на вопрос – что же делает союз слова и музыки столь прочным и неразрывным, и почему музыка и слово так легко сливаются и образуют особый пласт в музыкальной культуре – песню?

Ключевые слова: музыка, литература, поэзия, мелодия, слова, песня, вокальная музыка, взаимодействие, репертуар.

Музыка – универсальный вид искусства, который способен объединяться практически с любыми видами искусства: с изобразительным искусством, хореографией, литературой, сценическим искусством. Это связано с тем, что музыка – единственный вид искусства, который оказывает непосредственное влияние на эмоциональные проявления человека. Музыка как бы обогащает содержание другого вида искусства, делает настроение и чувства, которые заложены в сюжете, более яркими, осязаемыми. Любое произведение искусства, если оно дополняется музыкой, оказывает более яркое впечатление на зрителя и способно вызвать у него гораздо больше эмоций, чем без музыки.

Особо тесную связь можно наблюдать при взаимодействии музыки и слова. Это связано с тем, что у мелодии, как и у речи, есть интонации, поэтому музыкальная и разговорная (и литературная) речь являются

близкими друг другу. Благодаря интонации, мы можем определить настроение, чувства, переживания человека. Поэтому, объединяясь, музыкальная и литературная речь позволяют слушателю не просто определить эти чувства, но и «пропустить» их через себя, прочувствовать, «прожить».

Одновременно со схожестью музыкальной и литературной речью, стоит отметить и большую разницу между их интонациями. В речи (и разговорной, и литературной) высота звучания неопределенна, любые повышения и понижения в ней – приблизительны. В музыке же все звуки точны по звучанию и согласованы между собой, подчиняясь определенным музыкальным закономерностям. Поэтому следует сказать, что музыкальная речь, которая выражена в первую очередь мелодией, отличается от литературной и разговорной тем, что в музыке все звуки определены по высоте, а любые интервалы между ними точны и согласованы друг с другом, подчиняясь закономерностям средств музыкальной выразительности.

При взаимодействии музыки и слова, происходит обогащение и взаимодополнение друг друга. Литературный текст (поэзия) позволяет понимать смысл музыки, воспринимать ее более глубоко, а музыка, в свою очередь, усиливает эмоциональную сторону текста.

Поэзия составляет основу вокально-хоровой музыки, поэтому, если бы не было стихотворений, не появились бы такие вокальные жанры, как: песня, романс, ария и многие другие. Многие тексты песен, если отделить их от музыки, создают ощущение нехватки чего-либо, как будто они утратили свою эмоциональность, глубину. А если из песни убрать текст, то музыка также становится какой-то несовершенной, непонятной, то есть утрачивает свою определенность и настроение.

Множество поэтических произведений обрели новое звучание благодаря тому, что их по-особому прочитали, услышали композиторы. Лирические стихотворения, например, часто становились основой песен, романсов. Многие литературные произведения (стихотворения) «живут» до сих пор и знакомы нам лишь потому, что они обогатились новыми эмоциональными и сюжетными красками, которые дала им музыка.

Поэтому при подборе вокально-хорового репертуара важно оценивать художественную ценность произведения, то есть, насколько органично, логично и точно взаимодействует в нем музыка и поэзия.

Сложность вокально-хоровой музыки и подбора репертуара для хора часто заключается в том, что не все участники хорового коллектива могут точно передать эмоциональное содержание произведения. Ведь каж-

дый человек воспринимает то или иное вокальное произведение по-своему, а в хоре важно единство исполнения и создание единого эмоционального фона.

Для того, чтобы хоровой коллектив мог исполнить произведение так, как оно того требует, следует подбирать репертуар на основе 3 основных критериев:

- доступность;
- художественная ценность;
- разнообразие жанрово-стилевого характера.

Доступность репертуара для хорового коллектива заключается в понимании литературного текста всеми участниками хора. То есть, певцы должны ознакомиться с текстом, уловить его смысл, основную идею, осмыслить сюжет, настроение, то есть проникнуться им. Кроме литературного текста, певцам должна быть понятна и музыкальная речь, используемая в конкретном произведении: ритмические особенности, тональность, гармония, фактура, изменения в темпе (если таковые имеются) и так далее. То есть доступность того или иного произведения должна быть в отношении понимания как литературного текста, так и особенностей мелодии.

Художественная ценность вокально-хорового произведения – это, прежде всего, какой смысл несет включение конкретной песни в репертуар. То есть, неважно, для какого хора подбираются произведения – младшего школьного или взрослого профессионального, важно то, какую пользу для личности как исполнителя, так и слушателя эти произведения несут. В первую очередь, они должны воспитывать какие-либо личностные качества, духовно-нравственную сферу человека. Этот принцип можно отнести и к критерию доступности произведения, так как тема войны и мира, любви и ненависти, жизни и смерти, любви к природе, любви к родителям, к Родине и тому подобное, – понятны исполнителю в любом возрасте. Песни, в которых раскрываются данные темы, позволяют вызвать у исполнителей искренние чувства и эмоции, так как поэзия поддерживается мощным воздействием музыкального сопровождения.

Разнообразие в жанрово-стилевом отношении позволяет исполнителям обогащать музыкальный кругозор, а также формировать закономерности взаимодействия музыки и слова в произведениях разных жанров и стилей, вместе с тем совершенствовать свои исполнительские навыки.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что музыка и поэзия в вокально-хоровом репертуаре – два неразделимых элемента одного ху-

дожественного целого. Благодаря тексту, музыка оказывает более сильное эмоциональное воздействие как на исполнителя, так и на слушателя, так как она становится понятной по смыслу и настроению. Музыка обогащает текст эмоциональными красками, что делает его воздействие на слушателя более сильным.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Формирование познавательного интереса к музыкальному исполнительству (в процессе работы студенческого любительского хора): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Аликина Е.В. – Москва, 2009.
2. *Аликина, Е.В.* О роли ассоциативных представлений в музыкальной деятельности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – Москва, 2017. – С. 130-138.
3. *Аликина, Е.В.* Музыкальное исполнительство как стимул активизации интереса студентов к музыкально-познавательной деятельности / Аликина Е.В. // Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства. – М.: МГПУ, 2012. – С. 18-21.
4. *Артемова, Е.Г.* Классическая и современная опера в московских постановках / Е.Г. Артемова // Музыкальная академия. – 2017. № 3 (759). – С. 76-89.
5. *Артемова, Е.Г.* Церковно-хоровая музыка нового направления как средство духовно-нравственного просвещения / Артемова Е.Г. // Духовно-нравственное воспитание молодежи средствами искусства. – 2012. – С. 41-45.
6. *Бодина, Е.А.* Инновационные проекты в системе модернизации музыкально-педагогического образования (модернизация муз-пед образования) / Грибкова О.В., Афанасьев В.В., Уколова Л.И., Аликина Е.В., Бодина Е.А., Артемова Е.Г., Ушакова О.Б., Живов В.Л., Храмов Д.Ю. // Свидетельство о регистрации базы данных RU 2015620659, 21.04.2015. Заявка № 2015620153 от 03.03.2015.
7. *Бодина, Е.А.* Формирование духовно-нравственной культуры личности. учебно-методическое пособие / Бодина Е.А – Москва, 2013.
8. *Бодина, Е.А.* Проблема взаимосвязи музыки и жизни в современных системах музыкального образования / Бодина Е.А. // Искусство и образование. – 2017. № 2 (106). – С. 63-78.

9. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
10. *Низамутдинова, С.М.* Художественность как основа музыкальной педагогики (к 100-летию В.К. Мержанова) / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2020. № 2 (124). – С. 9-16.
11. *Новиков, С.Б.* Фонационная стимуляция как средство активизации умственной деятельности и снижения утомляемости обучающихся / Новиков С.Б., Фурсов В.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – М., 2016. – С. 109-119.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.
13. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СЛОВОМ В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ

Художественное слово составляет основу вокально-хоровой музыки. Прочтение вокального произведения с позиции художественного исполнения играет важную роль в создании полноценного музыкального образа. Стоит также отметить, что художественное исполнение вокального произведения и интонационно чистое исполнение мелодии – абсолютно разные вещи, точно так же, как и выразительное прочтение стихотворения, и банальное чтение вслух. Поэтому, чтобы добиться именно художественного исполнения, которое будет полностью раскрывать образ и эмоциональное содержание произведения, необходимо организовать грамотную и продуманную работу над художественным словом. Данная статья раскрывает методiku работы над художественным словом в произведениях вокально-хоровой музыки.

Ключевые слова: вокально-хоровая музыка, художественное слово, методика, художественное исполнение.

Многие педагоги и композиторы предлагают для достижения качественных результатов в работе над художественным словом использовать метод декламации, чтение с интонацией и паузами или произносить текст с подражанием естественным чувствам (Дж. Манчини, М. Гарсиа, М. Глинка).

По мнению П.Г. Чеснокова, непосредственная работа над художественным исполнением осуществляется в процессе одного из трех периодов хоровой работы – художественного.

На первом этапе П.Г. Чесноков выделяет выучивание текста без музыки или декламация. На этом этапе П.Г. Чесноков предлагает абстрагироваться от музыки и принять литературный текст как самостоятельное произведение. Однако, все же стоит проговаривать текст в ритме, так как это бы не нарушало единства музыкальной речи и речевой выразительности. Также П.Г. Чесноков к первому этапу относит выявление и ясное представление образов, картин, движений и действий, рисуемых тек-

стом; выяснение отношения исполнителя к образам, картинам, движениям и действиям, которые изображены поэтом; нахождение чувств, необходимых для выражения основной мысли стихотворения.

Второй этап художественного периода, опять же, по мнению П.Г. Чеснокова, включает в себя решение следующих задач:

1. Насколько музыка дополняет содержание текста и выражает его.
2. Если имеет место быть расхождение в выражении содержания, то какой характер оно несет – технический или принципиальный.
3. Каким образом необходимо сочетание и воплощение словесно-музыкального содержания в художественном исполнении.

Эти этапы возможны и при работе с современными хоровыми коллективами. Но стоит рассмотреть также и современные подходы к работе над художественным словом.

Но, прежде чем обратиться к рекомендациям, которые предложены современными хормейстерами и вокалистами, стоит отметить, что качество работы над художественным словом также во многом зависит от четкости произношения, поэтому важно знать некоторые закономерности.

В первую очередь, речь должна быть дикционно четкой, разборчивой и верной с точки зрения произношения. Также художественное слово должно быть максимально естественным, насколько это допустимо с точки зрения вокальности. Немаловажную роль играет выразительность, так как именно она придает эмоциональность исполнению и делает его художественным. Для этого необходимо научиться переносить в вокальное исполнение элементы речи (интонацию, акценты). Несмотря на то, что художественное слово должно быть максимально естественным, все же оно должно соответствовать именно вокальным законам. Певческие гласные должны быть равными, а дыхание четким. Кроме того, вокальная речь должна быть логичной и точно выражать смысл исполняемых фраз.

Первый этап работы над поэтическим текстом включает в себя самостоятельную работу дирижера над партитурой. Ему необходимо проанализировать содержание текста и музыкальную фразу в сочетании с литературным текстом.

После того, как дирижер самостоятельно проанализировать текст и соответствие ему мелодической линии, с текстом следует познакомиться самому вокальному коллективу.

Ведущие специалисты предлагают широкий спектр работы на данном этапе: выразительное чтение текста вслух, чтение про себя, прослушивание произведения в записи, которая может стать образцом, отчетливое произношение слов при активной артикуляции, твердое произношение согласных букв, ясное и возможно даже утрированное произношение окончаний слов.

Далее начинается работа непосредственно над элементами выразительности речи. На данном этапе работы выразительность произнесения достигается через осмысленное восприятие мелодии песни, тесно связанной с текстом. В основу осмысленного восприятия и последующего осмысленного исполнения положены 4 основных элемента:

- 1) показ произведения (прослушивание в записи или в исполнении руководителя);
- 2) выразительное исполнение песни на инструменте;
- 3) ритмическая декламация текста;
- 4) показ неверного пения, исполнение фраз без соответствия правилам вокального исполнения.

Для выработки четкой дикции следует работать над произведением и отдельными его фрагментами в медленном темпе, в котором вокальность наиболее ощутима. Также возможно ритмическое проговаривание текста с интонацией, но отрывисто, сохраняя четкость артикуляции.

Также следует уделять внимание выработке у всех участников хорового коллектива единства в произношении гласных и согласных звуков.

На последнем этапе работы над художественным словом происходит соединение всех элементов речевой выразительности в единое целое, в связи с музыкальным содержанием и с целью последующего воплощения на сцене.

Конечное исполнение хорового произведения всем коллективом позволяет воспринимать художественный образ глубже и эмоциональнее. Если на первых этапах разучивания произведения большинство участников хора недостаточно осознанно подходили к исполнению в плане эмоциональности, то в общехоровом звучании эти эмоции могут проявиться достаточно ярко.

Когда хор исполняет произведение целиком, то этот эмоциональный подъем объясняется удовлетворением участников коллектива собственными достижениями. Но даже после исполнения целиком важно, чтобы участники хора подошли к сознательным выводам о несовершенных моментах. Пропевание произведения полностью важно для создания единого художественного образа.

На всех этапах работы над художественным словом большое значение имеет дирижирование. Дирижерский жест позволяет регулировать художественное исполнение хора.

В процессе работы над художественным словом наиболее эффективным будет тот метод, которым дирижер постепенно приближает ее к характеру, близкому по замыслу композитора к концертному исполнению.

Содержание литературного текста раскрывается и дополняется различными средствами музыкальной выразительности, в том числе интонацией, которые усиливают эмоциональное воздействие на слушателя.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* Формирование познавательного интереса к музыкальному исполнительству (в процессе работы студенческого любительского хора): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Аликина Е.В. – Москва, 2009.
2. *Аликина, Е.В.* Взаимосвязь актерского и вокального искусства в воспитании профессионального артиста / Е.В. Аликина, О.А. Унежская // Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства. коллективная монография. – Москва, 2016. – С. 26-32.
3. *Аликина, Е.В.* Создание музыкально-сценического образа при исполнении оперных арий в контексте спектакля и вне его / Аликина Е.В., Унежская О.А. // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования – Москва, 2017. – С. 26-31.
4. *Артемова, Е.Г.* Классическая и современная опера в московских постановках / Е.Г. Артемова // Музыкальная академия. – 2017. №3 (759). – С. 76-89.
5. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А.– Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.).
6. *Георгиевская, О.В.* Чтение с листа. Учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Овакимян Е.Ю., Георгиевская О.В. – Москва, 2012.
7. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
8. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д.– Москва, 2003
9. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
10. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина

И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.

11. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // *Systematic Reviews in Pharmacy.* – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // *EurAsian Journal of BioSciences.* – 2020. Т. 14. №1. – P. 2229-2234.

*Терехин П. И.,
педагог дополнительного образования,
ГБОУ Школа №1770, специальное подразделение
«Московский кадетский музыкальный корпус»*

«САКСОФОННОЕ ИСКУССТВО» – НОВЫЙ ТЕРМИН В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Статья посвящена введению в научный оборот нового термина – саксофонное искусство. Его необходимость и целесообразность определены сложившейся терминологической традицией, а также сформировавшимся художественно-эстетическим опытом исполнительства на данном инструменте и педагогическим осмыслением этого процесса.

Ключевые слова: саксофонное искусство, обучение игре на саксофоне, терминологическая традиция, исполнительство, педагогика, теоретико-методическое осмысление.

В исполнительском искусстве на сегодняшний день сформировались определенные традиции, которые побуждают к осмыслению новых областей художественно-творческой деятельности музыкантов. Это в полной мере касается исполнительства на саксофоне – одной из наиболее молодых сфер исполнительского искусства. В связи с этим поставим вопрос о том, насколько правомерно применение термина «саксофонное искусство» в научно-теоретических и методических трудах, а также практике обучения исполнителей-саксофонистов? Обратим внимание на то, что в специальной музыкально-педагогической литературе сложилась терминологическая традиция обозначать искусство игры на отдельных инструментах как «скрипичное искусство», «фортепианное искусство», «виолончельное искусство» и т.д.

Правомерность подобных терминов обусловлена традицией их понимания. Поскольку жизнь музыкальных произведений, по мысли Б. В. Асафьева, в их исполнении [1], то и исполнительское искусство на каждом из инструментов можно определять, учитывая специфику конкретного музыкального инструмента вместе со сложившимися традициями исполнительства на каждом из них. Отсюда – применение термина «саксофонное искусство», несмотря на некоторую непривычность – в силу молодости инструмента – вполне оправдано. Этот термин, по сути, продолжает традицию уважительного отношения к сотворческой миссии

музыканта-исполнителя, воплощающего в живом звучании авторскую идею музыкального произведения и зафиксированный в нотной записи текст.

Эти основания дают нам право пользоваться рядом терминов, определяющих специфику обучения игре на саксофоне исполнительство на саксофоне, обучение игре на саксофоне, саксофонное искусство. Последний термин требует уточнения и определения. Саксофонное искусство – это сформировавшийся художественно-эстетический опыт исполнительства на данном инструменте, а также педагогическое осмысление этого процесса в теоретико-методическом аспекте.

Таким образом, термин «саксофонное искусство» применим во всех тех случаях, когда речь идет о творческих достижениях исполнителей-саксофонистов, а также об осмыслении процесса их воспитания и обучения.

Немного истории. Важную роль в процессе формирования искусства игры на саксофоне (саксофонного искусства) сыграли французские исполнители и педагоги. Именно во Франции в 1845 г. Жан – Жоржем Кастнером (1810-1867) была создана первая в мире Школа игры на саксофоне, ознаменовавшая начало теоретико-методического осмысления новой области художественно-творческой деятельности музыканта-исполнителя, «Methode completee traits on neede saxophone famille complete et nouvelled'instruments decuivre a l'anches» («Полное и систематическое руководство по саксофону и его семейству – новым медным язычковым инструментам»). В процессе создания своей Школы автор учитывал, прежде всего, педагогический и исполнительский опыт изобретателя саксофона – А. Сакса. Данная школа способствовала упорядочению подготовки исполнителей на саксофоне как сольном, так и оркестровом инструменте.

Характеризуя зарубежные школы игры на саксофоне, необходимо отметить в качестве одной из основных французскую школу. Традиции французской школы обусловлены первоначальным использованием саксофона как нового духового инструмента в военных оркестрах. В силу чеканности ритма и чёткости мелодических построений, характерных для музыки маршевого характера, использование саксофона в военных оркестрах стало основой развития академического направления в исполнительстве на этом инструменте и создании для него нового репертуара.

Первым педагогом по классу саксофона стал фаготист Франсуа Коккен, поскольку в то время профессиональных учителей-саксофонистов практически не было. Это обстоятельство, наряду с другими, послужило тому, что через некоторое время класс саксофона был закрыт, а гимназия расформирована. Однако уже в 1857 в Парижской консерватории были

открыты новые военные классы. В них классом саксофона уже руководил специалист – изобретатель нового инструмента Адольф Сакс, который зарекомендовал себя хорошим педагогом. Его ученики, среди которых Симон, Жер, Гаусер, Глюк, Компер и др., стали выступать на исполнительских конкурсах и получать престижные премии. Положительный опыт Франции послужил тому, что классы саксофона стали открываться в других европейских странах: Бельгии, Италии, Англии.

Введение саксофона в состав военных оркестров послужило тому, что этот инструмент со временем стал концертным. Заслуга в этом принадлежит двум популярным Французским саксофонистам Ш. Саулю и А. Вюлило, которые, по свидетельству В. Иванова, успешно гастролировали во Франции и за её пределами, удивляя публику интересным репертуаром и техническим мастерством. Эти исполнители, вместе с выдающимися педагогами-саксофонистами, по сути, заложили основы саксофонного искусства.

В это же время в России саксофон постепенно входил в русский музыкальный быт и отечественную образовательную систему. Об этом свидетельствовали классы придворной певческой капеллы в Петербурге, где обучали саксофонистов для придворного духового оркестра. Одним из первых русских педагогов по классу саксофона стал кларнетист придворного оркестра П.А. Аркадьев, выпускники которого (Н. Калистратов, Д. Лёвшин, П. Тимофеев и др.) успешно работали в различных духовых оркестрах. Проекты реорганизации военной музыки и оркестров в России привели к открытию класса саксофона, включающего уже целое семейство этих инструментов.

В России педагогика и методика обучения на саксофоне, равно как и саксофонное искусство в целом, стали серьезно развиваться только в первой половине XX века. Благодаря этому уже в последние десятилетия XX века обучение на саксофоне велось во всех звеньях отечественной системы музыкального образования. Создание упорядоченной системы обучения на саксофоне требовало соответствующего теоретико-методического обеспечения. Вследствие этого были разработаны несколько пособий по обучению игре на саксофоне, ставшие на сегодняшний день классическими образцами методической литературы в данной области.

Необходимо отметить, что все методики обучения игре на саксофоне (и зарубежные, и отечественные) долгое время были тесно связаны с методами и приемами обучения на духовых инструментах в целом. Одними из первых, кто обратился к исследованию специфики исполнительского процесса музыканта-духовика, были ведущие отечественные педагоги, профессора Московской консерватории В.М. Блажевич, Н.И. Платонов, С.В. Розанов, А.И. Усов.

В изданных ими учебниках и методических руководствах большое значение придавалось изучению основных принципов звукоизвлечения и техники игры. В одном из наиболее фундаментальных трудов того времени, «Основах методики преподавания игры на духовых инструментах» (1935), С.В. Розанов излагает ряд принципов преподавания, которые стали опорными для дальнейшего развития научно-методической мысли отечественных музыкантов-духовиков:

- в основу правильной постановки исполнительского аппарата должно быть положено знание анатомии и физиологии органов, участвующих в процессе игры;
- в индивидуальной учебной работе следует опираться на сознательное усвоение исполнителем музыкального материала;
- развитие технических навыков должно проходить во взаимосвязи с художественным развитием учащихся;
- формировать музыкальный вкус учащихся нужно на основе высокохудожественного репертуара;
- необходимо воспитывать не узкого специалиста, а всесторонне грамотного музыканта, «художественную личность» [3, С.17-18].

Одним из первых, кто пытался более глубоко раскрыть сущность исполнительского процесса на духовых инструментах, был Б.А. Диков. В своем труде «Методика обучения игре на духовых инструментах» (1962) он писал: «Рассматривая исполнительский процесс как комплекс сложноорганизованных и взаимосвязанных действий, мы должны ясно представлять себе, что без одновременного развития музыкального слуха, губ, дыхания, языка и т.д. играющий на духовом инструменте не может сформировать полноценный исполнительский аппарат, <...> Мы должны правильно ответить и на такой вопрос: какими средствами выражения располагает играющий на духовом инструменте и каково их значение» [4, С.17].

Тезис о значимости понимания всего спектра средств художественной выразительности, на наш взгляд, сегодня как никогда актуален для педагогики обучения игре на саксофоне и саксофонного искусства в целом. Исполнительство на этом инструменте в различных современных музыкальных стилях значительно расширило звуковые возможности инструмента и обозначило новые задачи, которые приходится решать исполнителям.

На сегодняшний день саксофонное искусство переживает этап бурного развития, обусловленный повышенным вниманием к этому инстру-

менту в молодежной среде, резкому увеличению числа желающих обучаться игре на саксофоне. Это обуславливает перспективы развития саксофонного искусства как художественно и эстетически значимого, востребованного и нуждающегося в углубленном теоретико-методическом осмыслении.

Литература

1. *Асафьев, Б. В.* Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая / Б. В. Асафьев. – Л.: музыка, 1971.
2. *Бодина, Е.А.* История музыкальной педагогики. от Платона до Кабалевского. Учебник и практикум. / Бодина Е.А. – Москва, 2019. – Сер. 64 Авторский учебник (1-е изд.)
3. *Беговатова, М.А.* Современное исполнительство на саксофоне в аспекте расширения звуковых возможностей инструмента: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / М.А. Беговатова; [Место защиты: Казан. гос. консерватория им. Н.Г. Жиганова] – Казань, 2012 – 310 с.
4. *Диков, Б.А.* Методика обучения игре на духовых инструментах / Б. А. Диков. – М.: Музгиз, 1962.
5. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
6. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
7. *Низамутдинова, С.М.* Художественность как основа музыкальной педагогики (к 100-летию В.К. Мержанова) / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2020. № 2 (124). – С. 9-16.
8. *Низамутдинова, С.М.* Педагогическое творчество В.К. Мержанова в контексте проблем современного музыкального образования: автореф. дисс. ... канд.пед. наук / Низамутдинова С.М. – Москва, 2013.
9. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
10. *Розанов, С.В.* Основы методики преподавания и игры на духовых инструментах / С. В. Розанов; 2-е изд., испр. – Москва: Музгиз, 1938 – 52 с.

11. *Терехин, П.И.* Музыкально-творческое развитие начинающих в процессе обучения игре на инструменте / Бодина Е.А., Терехин П.И. // Педагогика искусства. – 2016. № 1. – С. 67-71.
12. *Терехин, П.И.* Особенности обучения игре на саксофоне в условиях московского кадетского музыкального корпуса / Терехин П.И. // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2017. – С. 91-95.
13. *Терехин, П.И.* Разработка модели формирования музыкальной культуры начинающих саксофонистов / Терехин П.И. // Искусство и образование. – 2018. № 2 (112). – С. 112-119.
14. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.

*Форотовская Д. О.,
магистрантка департамента музыкального искусства
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ
Аверкина Е. С.,
магистрантка департамента музыкального искусства
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛОМ: ПРИМЕРЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОМ И УПРАЖНЕНИЙ

В статье рассматривается методика визуализации и ее роль в развитии музыкального интонирования, динамики звучания и постановки голоса. Обосновывается эффективность данного метода на занятиях вокалом. Показаны основные принципы визуализации. Приводятся примеры методических приемов и упражнений.

Ключевые слова: занятия вокалом, педагогика, методика, система упражнений, метод визуализации, методические приемы.

В настоящее время существует множество методик для развития вокальной техники. В этой статье речь пойдет о методике визуализации. Ее актуальность состоит в том, что в преподавании вокала длительное время придерживались одних и тех же правил, методов и методик, уделяя незначительное внимание процессу визуализации. В наши дни метод визуализации достаточно широко применяется на занятиях вокалом и признан убедительным методом, который может обеспечить кинетический эффект, происходящий в результате вербального воздействия на фонационных аппарат певца. Однако, как отмечает В.П. Морозов [6], далеко не всегда достигается необходимый уровень эффективности данной модели. Известно, что педагоги-вокалисты всегда в той или иной мере обращались к визуальному показу. Однако до сих пор пока не существует научно обоснованной системы, которая могла бы способствовать рассматривать приемы визуализации в качестве апробированного и необходимого дидактического материала, применяемого на занятиях вокалом.

Одним из первых о методике визуализации упомянул В.П. Морозов в своей работе «Искусство резонансного пения». Автор назвал это методом «как будто» [6]. Суть метода заключается в том, что педагог предлагает ученику представить некий ассоциативный ряд, с помощью которого достигается нужное звукообразование.

Термин «визуализация» изначально применялся в научно-технической сфере и обозначал выведение данных на физический носитель. Позже термин распространился и на другие области знаний.

Визуализация – это процесс создания информации в воображении в виде изображений, образов. Это мысленное опредмечивание явлений, которые нельзя увидеть. Но можно представить их в виде рисунка, схемы или с помощью жестов. «Визуализация является своеобразным способом "настройки" нашего сознания на работу, которую необходимо осуществить для достижения желаемого» [5].

Ряд известных психологов – таких, как А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, К. Юнг, Т. Себеок (Шебёк) исследовали процесс трансмиссии одного образа в другой (вербального в визуальный) и пришли к выводу о том, что визуализация увеличивает яркость воспринятого образа, его объемность и выразительность. Это может помочь вывести вокальную педагогику на новый уровень.

Проведенные ими исследования показали, что потенциал вокального аппарата певца во многом зависит от комплексного привлечения к работе сенсорных каналов – в данном случае, сочетание слухового и зрительного каналов. Было также отмечено, что двигательное (кинетическое) воздействие на работу вокального аппарата существенно увеличивает скорость протекания мыслительных процессов.

Было выявлено три основных принципа визуализации вербальной модели: 1) принцип наглядности: педагог должен обладать достаточно высоким уровнем современных научных знаний о формах и законах функционирования вокального аппарата с тем, чтобы в избранном жесте максимально образно смоделировать акт звукообразования; 2) принцип эмоционально-образной трансмиссии: каждая вокальная технологическая задача изначально должна быть четко перенесена педагогом в плоскость эмоционально-образного воздействия; 3) принцип конвергентности: соответствие каждой визуальной модели определенной технологической задаче с постоянной «привязкой» к ней с тем, чтобы ученик мог выработать стабильный рефлекс к восприятию этой модели, вызывающей определенные эффекторные события в мышечном аппарате певца.

Физиологами доказано, что речевые центры мозга, тесно связаны с его двигательными отделами. В 1874 году нейрофизиологом Э. Вернике было установлено, что в коре головного мозга человека существует импрессивная зона сенсорной речи, отвечающая за восприятие и понимание речи. Позднее, в 1861 г ещё один зарубежный нейрофизиолог Э. Брока [7] открывает зону, отвечающую за формирование двигательных и речевых программ. Дополнительную речевую область, играющую вспомогательную роль, открыл У. Пенфил. А также он раскрыл тесную взаимосвязь всех речевых областей, действующих как единый механизм.

В настоящее время около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки. Она расположена очень близко к моторно-речевой зоне, что навело педагогов и психологов на мысль о том, что тренировка тонких движений пальцев рук окажет большое влияние на развитие активной речи [8].

Эти же правила работают и в процессе преподавания вокала. Например, в постановке интонирования звука, демонстрирование высоты звука кистью руки обуславливает закрепление рефлекса. Мозг «запоминает» на какой высоте должна быть кисть, чтобы подать сигнал в речевые центры, для извлечения конкретного звука. Упражнения на визуализацию, можно сочетать с любой предпочитаемой методикой преподавания вокала, применяя ее как дополнительный инструмент. Данные упражнения можно привлекать как дополнительное подкрепление в развитии дыхания, интонирования, динамики пения и даже снятия психологических зажимов.

Примеры упражнений:

1. Упражнение «Лестница»

Ученик поет гамму до-мажор, показывая высоту нот рукой. Поднимаясь и спускаясь по воображаемой лестнице.

Это упражнение способствует закреплению за каждой нотой определенного положения руки. Затем упражнение должно усложняться: проигрывая сначала простые, а затем более сложные мелодии, ученик должен показать рукой в воздухе движение мелодии. Это помогает в развитии интонирования и развивает музыкальную память.

2. Упражнение на воображение.

Просим ученика представить звуки, которые он будет петь. Какого цвета мелодия? Мягкая или твердая? Какие образы представляются при прослушивании данной мелодии?

Цель упражнения научить ученика опредмечивать звуки. Чтобы он мог отчетливо представлять, как выглядит звук, который он воспроизводит.

После завершения этапа опредмечивания, ученики намного легче управляют не только интонацией, но и динамической составляющей вокала. Например, чтобы сделать звук более объемным нужно взять его в руки, как большой, упругий резиновый мяч. Таким образом, можно кистью руки смоделировать любые характеристики звука. Такие упражнения подходят и для детей, и для взрослых, так как они основаны на физиологии.

3. Упражнение с листом бумаги.

Нужно попросить ученика нарисовать на листе бумаги движение мелодии или, например, отрывка песни, который ему сложно запомнить. Часто ученики не могут запомнить музыкальные украшения: мелизмы, форшлаги и др. Вместо нотной записи, которая занимает много времени, можно попросить ученика схематично изобразить движения мелодии. Помимо листка бумаги можно использовать доску.

4. Упражнение на визуализацию и опредмечивание динамической составляющей.

Это упражнение подходит, когда ученик имеет трудности с динамичным исполнением произведения. Ему может казаться, что он делает все, что рекомендует педагог – поет где нужно громче, тише и снимает. Но на практике дело обстоит не так. Нужно попросить ученика нарисовать на листе бумаги фломастером, ручкой или карандашом динамическое движение мелодии, усиливая на *crescendo* и ослабляя на *diminuendo*.

Развивать визуализационные способности учащегося также возможно на общих уроках музыки или при прослушивании произведений на индивидуальных уроках. Можно предложить ученику «увидеть», что изображается музыкой: какие картины предстают в его сознании при прослушивании того или иного произведения. Например, если это «Лесной царь» Шуберта, ученик может визуализировать зимний пейзаж, повозку с лошадью, отца с сыном на руках и т.д. Также можно попросить ученика описать свои эмоции при прослушивании произведения и подумать над тем, какие эмоции хотел передать автор, а затем сравнить их. Это поможет лучше понять смысл произведения и в дальнейшем передать его при исполнении.

Следующее средство развития визуализации связано с изобразительным искусством. После прослушивания произведения предложите ученику составить цветовую гамму музыки, которую он только что услышал, а затем определить какое количество каждого цвета в произведении.

Также можно предложить учащемуся изобразить на бумаге, с помощью карандашей или красок, произведение или его отрывок. Это может быть как конкретное задание, например, нарисовать пейзаж, который представляется во время прослушивания, так и полная свобода действий и неограниченность фантазии.

Кроме того, можно соединять эти два художественных способа, предложив ученику сначала подобрать цветовую гамму произведения, а затем, используя ее, «нарисовать» музыку.

Метод визуализации также зарекомендовал себя в качестве проработки страха сценических выступлений [9]. Ученику нужно представить, как его тело будет чувствовать себя на сцене физически, какие эмоции он может испытывать. Кроме того, можно представить эмоциональный диапазон самого произведения: будет ли он сливаться с эмоциями ученика. Можно придумать ассоциации к каждой части песни, представить своё настроение и эмоции в каждом куплете и припеве. При таком подходе важно концентрироваться на положительных ощущениях – гордость от исполнения сложного или нового произведения, уверенность,

радость от творчества и т.д. Важно заранее настроиться на успех, визуализируя выступление с точки зрения образов и эмоций.

Предложенная методика визуализации поможет повысить эффективность различных методик преподавания вокала, тем самым расширив технические приемы во время занятий. Использование визуальных образов на уроках вокала способно обеспечить музыкальное развитие учащихся, позволит повысить стремление к обучению, закрепить устойчивый интерес, активизировать их учебную деятельность.

Литература

1. *Аликина, Е.В.* О сути "секрета" исполнительской индивидуальности / Живов В.Л., Аликина Е.В. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 7. – С. 21-24.
2. *Артемова, Е.Г.* Классическая и современная опера в московских постановках / Е.Г. Артемова // Музыкальная академия. – 2017. №3 (759). – С. 76-89.
3. *Арнхейм, Р.* Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм – М., 1974. – 392 с.
4. *Бехтерева Н. П.* Магия мозга и лабиринты жизни / Н.П. Бехтерева – М.: АСТ, 2007. – 400 с.
5. *Лобанов, Н.* Как визуализация помогает добиться цели? / Н. Лобанов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// vc.ru/ flood/81790-kak-vizualizaciya-pomogaet-dobitsya-celi](https://vc.ru/flood/81790-kak-vizualizaciya-pomogaet-dobitsya-celi).
6. *Морозов, В. П.* Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники: учеб.-методол. изд. для вокалистов / В.П. Морозов – М., 2002. – С. 229-232.
7. *Четверикова, Т. Ю.* Формирование у старших дошкольников с общим недоразвитием речи навыков рассказывания / Т. Ю. Четверикова / Современные тенденции в науке, технике, образовании: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 3-х частях. – Смоленск, изд-во Новаленсо, 2016. – С. 110-111.
8. *Якубенко О. В.* Взаимосвязь деятельности центров речи и центров, отвечающих за мелкую моторику в коре головного мозга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https:// novainfo.ru/ article/11381](https://novainfo.ru/article/11381). Дата обращения 15.09.20.
9. *How to Use Visualization Techniques for a Successful Performance* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://classicalguitar magazine.com/how-to-use-visualization-techniques-for-a-successful-performance/>. Дата обращения 02.09.20.

10. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // *Ekoloji*. – 2018. T. 27. № 106. – P. 541-546.
11. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // *EurAsian Journal of BioSciences*. – 2019. T. 13. № 2. – P. 1719-1725.
12. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*. – 2018. T. 7. № 3.15. – C. 306-308.

МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Статья посвящена актуальной проблеме современного искусства – проблеме использования компьютерных технологий в процессе создания новых форм музыкального творчества. Рассматривается становление и развитие компьютерных технологий, возможности их реализации в музыкальном искусстве. Сделан акцент на изменении творческих приоритетов в художественной среде современного мира, специфике взаимодействия и особенностях влияния новых технологий на музыкальный материал и творчество в целом.

Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкально-компьютерные технологии, электроакустическая музыка, спектральная музыка, электронная музыка, цифровые технологии.

Мир музыки XX-начала XXI века отмечен постоянным обновлением художественных практик: совершенствование современных технологий повлияло на создание новых форм музыкального искусства, подготовило обращение современных композиторов к цифровым технологиям. На протяжении всего двадцатого века в творческой среде шел непрерывный поиск новых нестандартных средств выражения для передачи специфики взаимодействия художника новой эпохи с жизнью. Появление новых технологий постоянно стимулировало творческие эксперименты: композиторы разрушали традиционные каноны сочинения, основанные на академическом понимании определяющих элементов музыкальной фактуры и основополагающих приемов их развития. В результате поисков исследователи приходили к тому, что основным тематическим материалом для музыкального сочинения может быть не только мелодия, но и отдельный звук, тембр, ритмическая группа и т. д. Композиторы нового поколения работали над синтезом звука, использовали его элементы в качестве основы развития произведения. При этом музыканты обращались не только к звучанию музыкальных инструментов, но и к звукам индустриального происхождения.

Музыкантов XX века нередко называют «поколением электронных мечтателей»: вслед за открытием электронного звука появляются необычные электронные музыкальные инструменты, порой удивительные для слушателя, воспитанного на классических музыкальных образцах. В 20-х годах прошлого века, становится достаточно популярным терменвокс, созданный Л. Терменом в Петрограде. Композиторы пишут музыку для нового инструмента, создают аранжировки уже знакомых произведений. Эдгар Варез одним из первых поверил в неограниченные возможности новой электронной техники и создал сочинение для музыкальных инструментов и терменвокса. В 1934 г. Лоуренс Хэммонд сконструировал первый электроорган, а в России шла работа над новым изобретением, основанным на симбиозе образа и звука. В результате кропотливого труда В. Баранов изобрел оптофоническое пианино. В конце 30 -х годов был создан вокодер, устройство, способное изменять звук, превращать человеческий голос в механический «роботоподобный», это был аппарат синтеза речи, к которому позже обращались многие композиторы и исполнители.

Научно-технический прогресс, несомненно, повлиял и на становление новых видов электронной музыки, актуальных как для XX, так и для XXI века. Эксперимент идет рядом с творчеством, композиторы постоянно ищут новое звучание, работают с различными тембрами. В процессе активного освоения возможностей электронной техники появляются электроакустическая, спектральная, синтезаторная, а позже и компьютерная музыка, основанная на своеобразном соединении новых технических достижений и современных тенденций.

Электроакустическая музыка возникла еще в конце 60-х годов XX века, но и сегодня она ассоциируется с экспериментальными и альтернативными направлениями творчества, ключевой идеей которых является трансформация и синтез звука. Франческо Галанте подчеркивал, что поиски нового звучания не должны становиться самоцелью, они должны работать на раскрытие определенной музыкальной идеи: композитор должен организовать звуковую структуру своего произведения таким образом, чтобы звуки, гармонируя друг с другом, вписывались в сочинение, отражая основную мысль автора [4].

Спектральная музыка, начальные этапы развития которой определяются 70-ми годами XX века, основана на использовании красочных гармоний электронных инструментов, а позже звуков, созданных на компьютере. Понять принцип работы композитора, сочиняющего спектральную музыку, позволяет одно из высказываний Клэра Ляронда, где он говорит о том, что в процессе сочинения необходимо брать существующие

звуки из окружающей среды: природного или индустриального происхождения и подвергать их изменениям при помощи аналоговых инструментов или компьютерных программ. В результате знакомый тембр звука разбивается на отдельные его составляющие, привычные в их суммарном звучании и неузнаваемые в результате проведенного анализа.

Термин «компьютерная музыка» был принят после первых обращений к компьютеру как к инструменту композитора. Первоначально данный термин использовался при упоминании электронной музыки, сочиненной или воспроизводимой с опорой на компьютерную технику. В дальнейшем было определено более точное понимание данного феномена, как музыкального произведения, в процессе создания которого используется некий алгоритм. Эксперименты в области сочинения при помощи компьютера или синтезатора, опирающиеся на комбинаторную технику, заполнили практически всю вторую половину XX века.

В последней четверти XX начале XXI века идет изучение возможностей сочинения компьютерной музыки на основе анализа уже существующих музыкальных произведений. Исследователи при помощи цифровых технологий изучали специфику музыкального языка композиторов различных эпох, что в последствие дало им возможность разработать программу для создания новых произведений в стиле И.-С. Баха, Л.-В. Бетховена, В.-А. Моцарта.

Американский инженер и композитор Дэвид Коуп в 1983 году, обратившись к цифровым технологиям, собрал и перекомбинировал стилистические данные произведений И.-С. Баха, и, как результат, попытался создать при помощи компьютера новое произведение в стиле великого немецкого композитора. Итогом данного эксперимента явилось создание искусственного интеллекта ЭМИ. Но основу творческого процесса – внутренние переживания композитора – машина воспроизвести так и не смогла.

По мнению автора эксперимента, он очень преуспел в разработке плохих программ. Позже Д. Коуп приступил к созданию ЭМИЛИ, предполагая, что данная машина будет способна «сочинять» современную классическую музыку, опираясь в «своем творчестве» на уникальный опыт прошлых поколений. Автор эксперимента планировал собрать данные о стилистических особенностях музыкальных произведений 36 композиторов различных исторических эпох, работавших в разнообразных стилях. На основе разработанной программы, обобщившей лучшие сочинения мирового музыкального искусства, было создано современное музыкальное произведение. В процессе обсуждения подобных экспериментов

все чаще возникали дискуссии об искусственном интеллекте, но большинство исследователей сходилось во мнении, что выбор и соединение элементов музыкального языка машиной, творчеством не является.

Несмотря на отрицательные отзывы о перспективах «запрограммированного» сочинения музыки, интерес к компьютеру как к базовому инструменту современного музыкального творчества не ослабевает. Продолжается работа по изучению возможностей компьютера в работе со звуком. В 80-е годы XX века в творческом процессе помимо уже хорошо известной аналоговой записи активно применяется цифровая. В результате обращения к цифровым технологиям в процессе работы над музыкальными произведениями, повышается качество звучания записываемых и звучащих мелодий, появляется возможность сохранять всевозможные параметры и настройки в студиях звукозаписи, совершенствуются методы обработки звуковых сигналов и редактуры музыкальных записей.

Сегодня музыкальное творчество с использованием электронных цифровых технологий – это, в первую очередь, процесс управления программным или внешним звуковым оборудованием. Таким образом, современный композитор должен владеть возможностями медиа программирования, звукорежиссерскими технологиями, умением творчески использовать цифровые технологии в редакции звука. Несомненно, что стремительное развитие компьютерных технологий в конце XX-начале XXI века активизировало творчество композиторов в области работы над звуком и расширило возможности создателей электронной музыки, открыв им дорогу в цифровой музыкальный мир.

Процесс работы по достижению основных принципов управления звуком, его оттенками, динамикой, высотой, стал более эффективным, так как именно цифровые технологии позволили более точно редактировать электронный звук. Кроме того, обращение к компьютерной обработке звука позволило более продуктивно работать над корректировкой звучания голосов. Сегодня многие произведения создаются при помощи программных средств, благодаря чему обновляются и расширяются технологии композиторского письма, а перед авторами открываются новые возможности в аранжировке, записи и редактировании музыкальных сочинений. Казалось бы, цифровое звучание и достигло очень высоких показателей и прочно вошло в нашу жизнь, но, как бы то ни было, какими бы современными технологиями и обработками звука не владел человек, ничто и никогда не заменит «живое» звучание музыкальных инструментов и голоса.

В последнее время мы часто наблюдаем, что качество исходного музыкального материала оставляет желать лучшего. В большинстве случаях, это связано именно с тем, что компьютерное оцифрованное звучание инструментов и сэмплов, как бы «разбаловали» композиторов и саунд-продюсеров своим качеством и звучанием и сделали их менее требовательными к ним. Псевдопрофессионализм и самоуверенность безграмотных ремесленников порождает в обществе мнимое чувство, что писать музыку проще простого. Отсюда и общий уровень сочиняемых произведений. К сожалению, композитором может назваться абсолютно любой человек, написавший в программе примитивный гармонический и ритмический ход, обравив свой «опус» в красиво звучащие инструменты, на которых он и играть то не умеет. Очень важно, чтобы автор музыки умел играть на инструменте, он должен чувствовать его звучание и вибрации физически, ведь музыка – это и есть самое живое воплощение искусства.

Сегодня музыкальные технологии превзошли и продолжают превосходить искомый музыкальный материал, и важно не допустить окончательного доминирования над ним, ибо мы утратим настоящее искусство.

Литература

1. *Антонова, М.А.* Использование возможностей музыкально-компьютерных технологий в педагогическом образовании / М.А. Антонова, И.А. Белоконь // Образовательный форсайт. – 2020. – № 1 (5). – С. 18-24.
2. *Антонова, М.А.* Музыкально-компьютерные технологии как творческий инструмент современного музыкального образования / М.А. Антонова, И.А. Белоконь // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика. Материалы Пятой Межвузовской научно-практической конференции, организованной ИКИ МГПУ. Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. – М.: ООО Учебный центр «Перспектива», 2020. – С. 23-28.
3. *Артемьев, А.Э.* Francesco Galante: Сначала сотворите звук, и лишь затем приступайте к созданию произведения / А.Э. Артемьев // Music Vox. – 1999. – № 2 (15). – С. 56-58.
4. *Колчин, А.С.* К вопросу о проблеме выбора репертуара в классе гитары в детской школе искусств / А.С. Колчин, М.А. Антонова // Инновационные процессы в культуре, искусстве и образовании коллективная монография. – М.: Перо, 2016. – С. 142-148.

5. *Левина, И.Д.* Значение социокультурной среды вуза в профессиональном становлении будущего специалиста / Левина И.Д. // Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы: проблемы и перспективы. – 2014. – С. 5-11.
6. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
7. *Левина, И.Д.* Социально-педагогический феномен наставничества студенческой молодежи в условиях педагогического вуза / Левина И.Д. // Вестник экономической интеграции. – 2014. № 5 (74). – С. 97-100.
8. *Мамбетов, А.А.* Творческое использование цифровых технологий в музыке: автореф. дисс. ... канд. искусствоведения / А.А. Мамбетов. – Алматы, 2010.
9. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
10. *Опарина, Н.А.* Праздник в структуре досуга как уникальная воспитательная система / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 2. – С. 53-57.
11. *Сердюков, А.А.* Цифровые технологии и проблемы импровизации музыкального текста / А.А. Сердюков // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 12 (74): в 3-х ч. – Ч. 2. – С. 165-169.
12. *Beregovaya E.B.* Organizational and methodical directions of integrative programs implementation for adolescent creative development and social adaptation / Ushakova O.B., Antonova M.A., Pak L.G., Saitbaeva E.R., Musafirov M.K., Olinder M.V., Savenko O.E. // Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. – Т. 7. – № 4. – С. 1120-1127.
13. *Malaschenko V.O.* Antonova M.A., Knyazeva G.L., Belokon I.A., Pechersky B.A. Theoretical and practical aspects of integrating the computer and music technologies into the instrumental performance training of the pedagogical university students / Antonova M.A., Knyazeva G.L., Belokon I.A., Pechersky B.A. // Theory and Practice of Project Management in Education: Horizons and Risks. International Scientific and Practical Conference. – 2020. – С. 1014.

Шаринов Д.М.,
педагог дополнительного образования,
ГБОУ Школа №1770, специальное подразделение
«Московский кадетский музыкальный корпус»

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДЕТСКОГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА

В статье рассматривается историческое появление детского духового оркестра, анализируются особенности воспитания музыкально-творческого мышления. На основе классических методов воспитания музыкально-творческого мышления формируется авторский комплекс работы с детским духовым оркестром.

Ключевые слова: детский духовой оркестр, музыкально-творческое мышление, воспитание, московские школы военно-музыкальных воспитанников.

В наше время художественная самодеятельность имеет большое значение наряду с профессиональным искусством. Детские духовые оркестры становятся наиболее популярными среди самодеятельных музыкальных коллективов. Дети имеют возможность исполнять известные мелодии отечественных и зарубежных композиторов в концертных залах и в других концертных площадках, таких как стадионы, парки и сады.

Игра в детском духовом оркестре способствует развитию эстетических вкусов, развивает практические знания и навыки, необходимые для коллективной самодеятельности художественной направленности. Духовой оркестр как исполнительский коллектив является одним из древнейших, имеющим свою многовековую историю.

В России первый духовой оркестр образовался ещё в средневековую эпоху. По указу царя Ивана Грозного в 1547 году, в России появляется первый придворный военный духовой оркестр.

Петр I проявлял большую любовь к духовым инструментам. В феврале 1711 года указом Петра I, были введены в части регулярной армии постоянных военных (оркестров) хоров. Капельмейстеры появились в каждом полку в начале XVIII века, а полки лейб-гвардии обзавелись собственными школами, где обучали солдатских детей музыкой. Таким об-

разом юные музыканты незаметно вливались в состав полкового оркестра и наравне со взрослыми играли на праздниках и торжественных мероприятиях.

Во времена Екатерины II увеличивается численность духовых оркестров. В начале XX века было уже большое количество военных духовых оркестров, а при советской власти они стали развиваться ещё более активно. В советское время после 1924 года, в связи с реформой Красной Армии, военные оркестры были сильно сокращены. В 1925 году были введены новые изменения по численности, в которых разрешалось содержать сверх штата до 15 музыкантов-воспитанников в возрасте от 13 лет.

Понимая необходимость создание подобного рода детских военно-музыкальных заведений в нашей стране для улучшения оркестрового дела, Инспекция военных оркестров РККА во главе С.А. Чернецким выступила с инициативой создания своими силами несколько военно-музыкальных школ в военных округах. Как правило, школы военно-музыкальных воспитанников того времени создавались при крупных воинских частях. Так, в 1933 году в Воронеже при 19-й стрелковой дивизии была создана военно-музыкальная школа на 100 воспитанников, в Саратове при 32-й стрелковой дивизии была так же открыта школа с штатной численностью 60 человек.

С выходом в 1937 году «Положения о музыкантских воспитанников РККА», школы музыкальных воспитанников были преобразованы в штатные военно-музыкальные заведения Красной Армии со своим штатным составом педагогов-музыкантов. Одновременно открывается 17 военно-музыкальных школ: в Москве, Ленинграде, Кронштадте, Свердловске, Ростове, Одессе, Киеве, Ташкенте и других крупных городах Советского Союза [9].

1 августа 1937 года в Москве состоялось торжественное открытие 2-й Московской школы военно-музыкантских воспитанников Красной Армии. Первоначально школа комплектовалась из музыкально-одаренных воспитанников детских домов в возрасте от 12 лет, детей тех, кто героически пал в боях за свободу и независимость нашей Родины.

Практически с самого начала существования школы ее воспитанникам было оказано высокое доверие. С 1938 года воспитанники участвовали в парадах на Красной площади, а с 1940 года барабанщики и фанфаристы 2-ой Московской школы военно-музыкантских воспитанников Красной Армии открывали парады войск Московского гарнизона на Красной площади.

В 70-е годы они были особенно популярны. В это время заметно расширился репертуар, было издано множество методической литературы,

стали появляться самодеятельные детские духовые оркестры при Домах Культуры.

Сегодня детский духовой оркестр является популярной дисциплиной в системе дополнительного образования. Отходя от старых стереотипов музыкального образования, педагогу необходимо организовать образовательный процесс так, чтобы обучающийся мог максимально развивать свое музыкально-творческое мышление.

Главной задачей педагога в приобщении к ценностной культуре нашей страны является социализация подростков. Мы понимаем социализацию как потребность в любознательности, творчестве, познании мира, мотивации достижений, способности развитие, общения, в процессе практической деятельности освоении этических норм. В связи с вышесказанным, перед нами встает важная – развитие музыкально-творческого мышления обучающихся, что в свою очередь требует создания нового методического подхода работы с детским духовым оркестром.

Мы понимаем детское музыкальное творческое мышление как форму самостоятельной деятельности и активности ребенка, в процессе которой он отступает от образца и стереотипа, создает нечто новое, экспериментирует, видоизменяет окружающий свой мир. Поэтому, развитие музыкально-творческих способностей у детей является неотъемлемой частью работы в детском духовом оркестре.

В процессе музыкальной деятельности (пение, ритмика, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах) формируются и развиваются основные музыкальные способности. Все виды музыкальной деятельности тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Формирование у ребёнка музыкально-творческого мышления позволит расширить представления об окружающем мире, выраженные в музыке, связать их с жизнью в процессе различных видов музыкальной деятельности, в частности в игре в духовом оркестре.

Разные исследователи рассматривают творческое мышление по-разному. Э. де Боно называл мышление нешаблонным, М. Вертгеймер – продуктивным, Я. А. Пономарев – интуитивным, а Дж. Гилфорд говорил о мышлении, как о дивергентном – «направленном в разные стороны». При этом все исследователи отмечали, что основным признаком творческого мышления – это способность обучающегося выйти за пределы существующих стандартов и создать что-то новое и оригинальное.

Одна из основных задач музыкальной педагогики – помочь учащимся в полной мере развить свои способности, проявить инициативу и самостоятельность, раскрыть творческий потенциал. Во многом успешное выполнение этой задачи зависит от гармоничного сочетания методов и приёмов активизации музыкального-творческой деятельности учащихся

и внедрения многоуровневого поэтапного комплекса слухомоторных моделей [6].

Методика развития музыкального-творческого мышления опирается на следующие принципы:

- 1) индивидуальность – необходимо учитывать, что индивидуальные особенности каждого ребёнка позволяют тренировать его способности лишь в определённых пределах;
- 2) последовательность – предлагать упражнения надо начиная с самых простых, постепенно усложняя их по мере овладения;
- 3) цикличность – включать развивающие упражнения необходимо определёнными циклами, повторять эти циклы в течение учебного года целесообразно несколько раз.

Для развития музыкального-творческого мышления необходимы следующие педагогические условия:

1. Специально обучать умению использовать проблемно-поисковые методы обучения;
2. Использовать стимуляцию познавательных интересов;
3. Стимулировать познавательные интересы многообразно (иллюстрациями, игрой, занимательными упражнениями).

Таким образом, развития музыкального-творческого мышления способствует творческому самовыражению и личностному росту детей, обучающихся в детском духовом оркестре.

Литература

1. *Афанасьев, В. В.* Диагностика когнитивных стилей деятельности учащихся / В.В. Афанасьев // Образовательные технологии. – 2008. – №1. – С. 65-71.
2. *Афанасьев, В. В.* Музыкально-образовательная среда как основа развития духовно-нравственного потенциала современного школьника / В.В. Афанасьев // Философия и музыка: сб. ст. научно-практической конференции. – М.: МГПУ, 2012. – С. 24-29.
3. *Афанасьев, В.В.* Практика позитивной социализации детей, подростков и юношества: формат интеграции ресурсов общего и дополнительного образования столичного мегаполиса / Афанасьев, В.В., Воронщиков С.Г., Резаков Р.Г. // Искусство и образование. – 2020. № 4 (126). – С. 160-167.
4. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д.,

- Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
5. *Левина, И.Д.* О формировании исследовательской культуры у будущих педагогов / И.Д. Левина // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – М., 2016. – С. 6-12.
  6. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003.
  7. *Лепешкин, С.А.* Активизация индивидуальных способностей учащихся на уроках истории России с использованием проектных методов / Лепешкин С.А. // Proceedings of VII International scientific conference. – 2018. – С. 55-60.
  8. *Лепешкин, С.А.* К вопросу о необходимости плана конспекта как условие эффективности обеспечения учебно-познавательной деятельности / Лепешкин С.А. // III Всероссийская конференция по науковедению и наукометрии. Тезисы докладов. – 2015. – С. 34-37.
  9. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
  10. *Терехин, П.И.* Разработка модели формирования музыкальной культуры начинающих саксофонистов / Терехин П.И. // Искусство и образование. – 2018. № 2 (112). – С. 112-119.
  11. *Терехин, П. И.* Современные идеи культуросообразного воспитания и проблема формирования музыкальной культуры учащихся / Терехин П.И. // Музыкальная культура и образование: теория, история, практика. Сборник материалов научно-практической конференции. – М.: МГПУ, 2016. – С. 57-62.
  12. *Терехин, П.И.* Музыкально-творческое развитие начинающих в процессе обучения игре на инструменте / Бодина Е.А., Терехин П.И. // Педагогика искусства. – 2016. № 1. – С. 67-71.
  13. *Цицанкин, В. С.* «Судьба музыканта» / В. С. Цицанкин – М: Изд-во «Композитор», 2015. – С. 106-111.
  14. *Шаталов, А.А.* Психолого-педагогическая диагностика качества образовательного процесса: учебное пособие / Шаталов А.А., Афанасьев В.В., Афанасьева И.В., Гвоздева Е.А., Пичугина А.А. – М.: Издательство: Научно-исследовательский институт школьных технологий. – 2008. – 133 с.

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ГИТАРЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ

В статье рассматривается специфика работы на начальном этапе обучения игре на гитаре с детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Перечислены психолого-педагогические особенности данной категории учащихся. Предлагаются различные способы работы, отвечающие основным задачам донотного периода – формированию базовых навыков игры на инструменте. Приводится ряд методически целесообразных примеров из репертуара соответствующего уровня.

Ключевые слова: начальный этап обучения, игра на гитаре, гитарный репертуар, дети с ОВЗ, обучение слабовидящих.

Начальный этап обучения игре на гитаре разделён на донотный период и период, когда начинается игра по нотам. Это разделение необходимо для формирования основных навыков технического аппарата: посадки, постановки рук, основных приёмов звукоизвлечения, игры в позиции до изучения нот и игры по ним.

Для того, чтобы интерес ученика к игре на инструменте не угас в самом начале пути, педагогу требуется подбирать и накапливать большой объем разнообразного репертуара. С выполнением этой задачи связаны следующие особенности его подбора:

- первые разучиваемые произведения являются упражнениями, они должны быть достаточно простыми, чтобы исполняться без напряжения;
- произведения должны быть разножанровые и разнохарактерные, следует избегать монотонности;
- произведения должны охватывать разные виды техники: мелодическая игра, игра арпеджио;
- диапазон произведений не должен выходить за пределы I позиции.

У здоровых детей период донотного обучения длится от одного до трёх месяцев, и его протяженность зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. Формирование технического аппарата основывается на зрительном контроле своих действий и копировании за учителем посадки, положения рук и движений пальцев. С первого занятия ученик может играть на всей протяженности струны, на любом ладу грифа, что значительно расширяет возможный репертуар и ускоряет освоение инструмента. Поэтому проблема подбора репертуара для здоровых детей не стоит так остро, как для детей с нарушениями зрения. У них формирование начальных навыков и освоение инструмента происходит на слух и с помощью тактильных ощущений, а это намного сложнее. Поэтому донотный период обучения у них становится продолжительнее – от полугода до года.

При обучении детей с ограничениями по зрению педагог должен знать и ориентироваться на психолого-педагогические особенности данной категории учащихся, значительно влияющие на процесс обучения. У ребенка младшего школьного возраста наблюдаются: общее отставание психологического и физиологического развития, импульсивность, не развитая саморегуляция поведения, компульсивные движения – покачивания туловища, головы, дрожание рук, нарушения в развитии мелкой моторики рук, плохая ориентация в пространстве. Исходя из этих особенностей, учебный процесс необходимо корректировать таким образом: время урока сокращается до 15-25 минут, а частота занятий увеличивается от 2 до 3-4 раз в неделю. Из-за быстрой утомляемости на уроке должна быть частая смена деятельности при соблюдении одинакового порядка действий от урока к уроку.

Первое произведение, выученное на самом первом уроке, является и первым упражнением по знакомству с инструментом и тем, как должна держаться правая рука, как большой палец извлекает звук. Для этого нужно играть большим пальцем на любой струне с проговариванием короткого стиха, детской песенки, скороговорки или считалочки. Примерами могут служить: «Теремок», «Дождик», «Травушка», «Андрей-ворожей», «Лепёшки», «Пароходик-пароход», «Петушок», «Сорока», «Ладушки», «Я гуляю», «Прилетели к нам грачи». Они короткие, легко запоминаются и разучиваются по 2-3 песенки за один урок. Впоследствии эти песенки-упражнения будут исполняться каждым пальцем на своей струне и являться базовым разминочным упражнением для пальцев правой руки.

Играя их, ребенок учится различать струны на ощупь, запоминает их расположение и название, расстояния между ними. Так как в начале обучения ученик будет играть исключительно правой рукой, учитель может

зажимать на грифе разные звуки – это позволит ученику услышать одни и те же произведения в разных тональностях и будет способствовать развитию слуха и чувства ритма.

После достижения учеником уверенности в посадке с инструментом, свободной игры большим пальцем по всем струнам наступает этап закрепления правильной формы пальцев правой руки. За каждым пальцем закрепляется своя струна: за первой струной – безымянный палец, за второй – средний, за третьей – указательный, а за четвертой, пятой и шестой – большой палец. С этого момента можно переходить к освоению игры пальцами левой руки: сначала играет только один палец, потом добавляется сочетание 1 и 2 пальца для игры полутона – соседних ладов, для игры через лад – тон – сочетание 1 и 3 пальцев. Для этого хорошо подходят народные песни, у которых диапазон мелодии в пределах сексты – октавы: «Во саду ли, в огороде», «Во поле береза стояла», «Патока с имбирём», «Ах, по морю», «Коровушка», «Блины», «Щедрик», «Дударик», «Веснянка», «По дороге жук», «Голубь-голубок», «Перепёлочка», «Жил был у бабушки серенький козлик», «Я на горку шла». В начале освоения произведения учителю необходимо исполнить его несколько раз, потом постараться пропеть мелодию вместе с учеником и только после того, как он запомнил мелодию на слух, можно переходить к самостоятельной игре.

Ученик осваивает игру каждой рукой в отдельности до состояния уверенности и автоматизма в движениях. В первую очередь разучивается правая рука, так как она извлекает звук. В это время учитель зажимает партию левой руки на грифе, помогая услышать мелодию. После того, как учеником выучена партия правой руки, можно переходить к разучиванию партии левой, при этом учитель играет правую руку. Таким образом получается одновременное исполнение партий обеих рук, и ученик сразу запоминает целостное звучание произведения.

Одновременно с освоением мелодических произведений необходимо уделять равнозначное внимание игре разнообразных арпеджио в правой руке. При выборе пьес для данного приёма следует делать акцент на простоте партии левой руки, использовать звуки аккордов в пределах первых 4 ладов с открытыми струнами, избегать в левой руке растяжки и массивных аккордов, требующих зажатия всеми пальцами одновременно. Данным требованиям соответствуют следующие произведения из сборника В. Калинина «Юный гитарист»: В. Калинин «Часы», «Вальс a-moll», «Маленький этюд a-moll», «Мазурка», «Полька», Ф. Карулли «Этюд a-moll», М. Каркасси «Прелюдия e-moll», Ф. Карулли «Вальс G-dur».

Донотный период игры на инструменте является основополагающим и особенно значимым для учащихся с нарушением зрения. Описанные особенности подбора репертуара и работы над произведениями помогут

в работе с данной категорией детей и расширят педагогический инструментарий. Тем не менее, рассматриваемая проблема остаётся мало изученной и требует более тщательной разработки.

Литература

1. *Бодина, Е.А.* Воспитательная функция музыки. Эволюция и современные тенденции реализации: дисс. ... докт. пед. наук / Е.А. Бодина. – 1992.
2. *Бодина, Е.А.* Педагогические ситуации. Пособие для преподавателей педвузов и классных руководителей средних школ / Бодина Е.А., Ащеулова К. – Москва, 2000.
3. *Георгиевская, О.В.* Изучайте же язык музыки / О.В. Георгиевская // Вопросы гуманитарных наук. – М.: ООО Спутник+, 2011. – № 6 (56). – С. 195-197.
4. *Георгиевская, О.В.* Некоторые размышления к работе над полифонической фактурой / Георгиевская О.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 177-182
5. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
6. *Гитман, А.Ф.* Начальное обучение на шестиструнной гитаре / А.Ф. Гитман.– М.: Престо, 2006. – 104 с.
7. *Калинин, В.П.* Юный гитарист / В.П. Калинин. – М.: Музыка, 2008. – 128 с.
8. *Каркасси, М.* Школа игры на гитаре. Пер. Н. Рождественской / М. Каркасси. – М.: Советский композитор, 1990. – 152 с.
9. *Кузин, Ю.П.* Азбука гитариста. Ч. 1. Доинструментальный этап. Под ред. В. Калёнова. Пособие для преподавателей ДМШ (с нотным приложением) / Ю.П. Кузин. – Новосибирск, НМК, 1999. – 39 с.
10. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.

11. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
12. *Низамутдинова, С.М.* Рыцарское служение музыке / Низамутдинова С.М. // Музыкальная академия. – 2009. № 4. – С. 140-144.
13. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
14. *Руднев, С.И.* Сократить время, или как повысить эффективность игры на гитаре / С.И. Руднев. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 112с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Статья посвящена актуальной проблеме педагогики искусства – проблеме развития профессиональных компетенций современного учителя музыки в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами. Уделяется внимание основным педагогическим компетенциям, которые напрямую влияют на компетенции учащихся и их учебную деятельность.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, учитель музыки, образовательный стандарт, музыкальное искусство, образовательный процесс.

Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному учителю. В соответствии с этим система образования ставит новые задачи, направленные на формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности, способной жить в динамично развивающейся среде. Новая парадигма образования должна быть ориентирована на формирование потребностей в постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и навыков, их закрепление и превращение в компетенции.

Компетенция – это индивидуальная способность специалиста в той или иной области решать определенные профессиональные задачи. Так же компетенциями можно считать формально обозначенные требования к качествам какого-либо специалиста (личные, профессиональные).

В педагогике компетенциями принято считать владения учителем определёнными знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для формирования педагогической деятельности, личности учителя и его общения с учениками, так как он является носителем высоких идеалов, ценностей и моральных устоев.

В музыкальном образовании, опираясь на таких ученых как Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, принято выделять четыре основных элемента профессиональной компетенции учителя музыки:

1. Отношение учащихся к музыкальному миру, эмоциональный опыт.
2. Знания в области музыки.
3. Музыкальные навыки.
4. Музыкально-творческий опыт.

Знания в области музыки включают в себя понимание музыкальных жанров, направлений, а также закономерностей музыкального искусства. В основе такого образования всегда осознание интонационной природы музыки. Это помогает понять формирование и развитие музыкальной мысли и характер произведения.

Б.М. Теплов определял музыкальное переживание, как эмоциональное переживание – способность эмоционально отзываться на музыку, что и составляет центр музыкальности [7].

В музыке интонация может быть использована в четырех ролях:

1. Техника – точность исполнения на инструменте или голосом (фальшивая нота).
2. Высотная организация – повышение или понижение тонов, интонация вопрос-ответ.
3. Носитель смысла.
4. Терминология.

Очень важно понимать и отделять определения «интонация» и «мотив». «Мотив» – структура музыки, а «интонация» – суть, находящаяся в этой структуре, передача образа и эмоций. Интонация может иметь общее с речью, быть изобразительной и выразительной.

Изучение главных пластов музыкального искусства (песня, танец, марш и другие) способствует синтезу композитора со слушателем. Отсюда возникает понимание взаимосвязи художественных образов с реальной жизнью. Творчество и жизнь композиторов и исполнителей, знания о музыкальных инструментах и коллективах, истории создания произведений – все это формирует круг музыкальных знаний. Но все-таки на первый план музыкального воспитания выходит сама музыка. Чем богаче багаж музыкальных впечатлений ребенка, тем больше у него шансов для погружения и поисков интересующих его музыкальных открытий. Важно знакомить ребенка со всем разнообразием музыкального мира: народная, академическая, инструментальная музыка и другие. С особым вниманием педагогу стоит подойти к выбору репертуара. Он должен быть: направлен на воспитательную деятельность, быть образно – контрастным, иметь небольшие масштабы, учитывать возраст и психологию учащихся.

Со временем к современному учителю предъявляются все более новые требования к процессу образования. Система ставит перед педагогами новые задачи, которые имеют направленность на возвращение здоровой, образованной, творческой и, что немало важно, конкурентно способной личности. Для успешной реализации этих задач учитель должен областью необходимым профессионализмом и набором компетентностей.

Современный учитель должен уметь:

1. Продолжать учиться новому вместе со своими учениками.
2. Хорошо планировать и контролировать деятельность (в частности самостоятельную) учащихся.
3. Мотивировать своих учеников, используя различные виды деятельности.
4. Применять различные формы уроков, варьировать виды работ, отталкиваясь от личных особенностей и увлечений ребенка.
5. Проводить занятия в атмосфере общения и обсуждения, быть открытым для диалога и принятия чужой точки зрения и мнения.
6. Уметь хорошо пользоваться компьютерными технологиями.

Б.В. Асафьев писал о разносторонности компетенций учителя музыки так: «Педагог музыки в общеобразовательной школе не должен быть только «спецом» в одной какой-нибудь области музыки. Он должен быть и теоретиком, и историком музыки, и этнографом музыки, и исполнителем, хорошо владеющим инструментом, чтобы всегда мог бы привлечь внимание с одной или другой стороны. Но важнее всего, чтобы он знал литературу музыки, т.е. как можно больше произведений музыки, чтобы в эволюции музыки не чувствовались пропасти между композиторами или в творчестве одного композитора» [3, С. 59-60].

Принято выделять пять компетенций учителя музыки:

1. Богатая музыкальная культура.
2. Высокое качество музыкального исполнительства.
3. Огромный музыкальный кругозор.
4. Музыковед.
5. Педагог + психолог.

Для учителя компетентностный подход позволяет получить сложение поставленных целей учителя и целей ученика, смягчение и упрощение педагогического труда за счет налаженной самостоятельной работы обучающихся. Для ученика компетентностный подход способствует повышению мотивации к обучению.

На уроках музыки необходимо формировать:

1. Смысловые (ценностные) компетенции – развивается способность понимать и открывать окружающий мир.

2. Культурные (общие) компетенции – развиваются через народную музыку.
3. Познавательные (учебные) компетенции – через самостоятельную работу формируется деятельность познания.
4. Информационные компетенции – развивают способность самостоятельного поиска и анализа.
5. Трудовые (социальные) компетенции – формируются через трудовые и обрядовые народные песни.

Педагог должен направлять ученика, помогать ему. Успешная педагогическая работа, задачей которой является обучение, может быть таковой только в связи «компетентный учитель» к «компетентному ученику».

Литература

1. Антонова, М.А. К вопросу обновления содержания исполнительской подготовки педагога-музыканта / М.А. Антонова // Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры. материалы межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (с международным участием). – М.: МПГУ, 2020. – С. 152-156.
2. Антонова, М.А. Педагогические условия подготовки учителей музыки в классе основного музыкального инструмента (на материале занятий фортепианным ансамблем): автореф... дисс. канд. пед. наук / М.А. Антонова. – М., 2008. – 24 с.
3. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1973. – 142 с.
4. Колчин, А.С. К вопросу о проблеме выбора репертуара в классе гитары в детской школе искусств / А.С. Колчин, М.А. Антонова // Инновационные процессы в культуре, искусстве и образовании коллективная монография. – М.: Перо, 2016. – С. 142-148.
5. Никитенко, Н.А. Компетентный подход в профессиональной подготовке педагога / Н.А. Никитенко // Завуч для администрации школ. – 2009. – №6. – С.112-116.
6. Садовникова, И.Н. Компетентный учитель – компетентный ученик / И.Н. Садовникова // Директор школы. – 2009. – №8. – С. 26-30.
7. Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М.: Просвещение, 1961. – 186 с.
8. Трунцева, Т.Н. К вопросу о деятельностных способах формирования профессиональной компетентности учителя / Т.Н. Трунцева // Профильная школа. – 2010. – №4. – С. 33-36.

9. Эльконин, Б.Д. Понятие компетентности с позиции развивающего обучения / Б.Д. Эльконин // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию. Красноярск, 2002. – 267 с.
10. Cherdymova, E.I. Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
11. Malaschenko V.O., Antonova M.A., Knyazeva G.L., Belokon I.A., Pechersky B.A. Theoretical and practical aspects of integrating the computer and music technologies into the instrumental performance training of the pedagogical university students / Theory and Practice of Project Management in Education: Horizons and Risks. International Scientific and Practical Conference. – 2020. – С. 1014.
12. Nizamutdinova, S.M. The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.
13. Roshchin, S.P. Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

*Сюй Минюй,
студент магистратуры департамента музыкального искусства
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОНАТЫ ОР 27 № 2 Л. БЕТХОВЕНА

В статье рассматриваются особенности исполнения произведений классического стиля на примере сонаты Л. Бетховена.

Ключевые слова: интерпретация, стиль, исполнитель, музыкальное искусство.

Известно, что Бетховен не имел отношения к названию Сонаты, никакой картины лунной ночи и меланхолического настроения, как ее трактуют в томно-элегической манере некоторые исполнители, в этом произведении нет, содержание Сонаты выходит за рамки узко личного переживания автора. Почему это название приняли? Потому что это общедоступный образ. Но если глубоко вникнуть в суть музыки, в то, что написал Бетховен, то будет понятно, что ничего общего с этим образом в Сонате нет.

Серьезность и глубину бетховенской сонаты подтверждает, например, присутствие в данной сонате в трансформированном виде баса чакон и пассакалий, а также музыкально-риторической фигуры *passus duriusculus*, одной из главных составляющих арии ламенто: в 1-й части – нисходящий басовый ход *cis-h-a-fis-gis-cis*, в финале – *cis-his-h-a-gis*. Являясь выражением аффекта возвышенной скорби, такой бас воздействует на образный контекст сонаты.

Вообще, понимание смысла и образа этого сочинения среди исполнителей остается неоднозначным. Например, Л.Н. Власенко, считает Сонату печальной и горькой исповедью Бетховена.

Исповедальной эту музыку считает и Р. Роллан, который говорит, что «как нововведение, единственное в своем роде, “Лунная” начинается монологом без слов, исповедью, правдивой и потрясающей, подобную которой редко можно встретить в музыке. Ибо вся Соната ... сохраняет этот характер музыкального слова, одноголосой выразительности и прямой, едва прикрытой, чистой страсти.

Чешский пианист О. Вондровиц говорит, что «исполняя “Лунную”, я должен ощутить поэзию этой ночи с луной. Бесспорно, это не дешевые

представления о том, как светит луна, это особое состояние меланхоличности, нежной грусти. Затем 2-я часть – такая приятная, словно засветило солнце, и после ее окончания – страшная трагедия, драма».

Таким образом, каждый исполнитель в разной степени угадывает художественные устремления автора, по-разному соотносит продуманность замысла исполняемого произведения с задачей его воплощения, по-разному проявляет свою исполнительскую индивидуальность.

Важной задачей интерпретатора в этой сонате является передать глубокие раздумья и переживания композитора о вечной борьбе жизни и смерти, которая в своей неумолимой предопределенности не вызывает у Бетховена смирения, тем не менее оставаясь драматически неразрешенной. Многомерность мысли, многосторонность художественных образов Сонаты выражены в контрастном столкновении противоположных эмоциональных крайностей, охватывающих широчайший диапазон чувств: глубокая скорбь и стойкое мужество, светлые мечты о счастье и боль утрат, буря страстей и печальное созерцание, гнев и героическая воля. Такая антиномия особенно присуща 1й части. Одна сторона антиномии, если исключить мягкие арпеджио и оставить декламационные фразы мелодии, торжественные аккорды, гармонии, старинный бас, – это суровость, а символически – смерть и исчезновение. Другая сторона (ровные, мягкие, непрестанно повторяющиеся арпеджио) – умиротворенность, утешение, красота, символически – жизнь и бесконечность. Органически сплавляясь воедино в музыкальном произведении, они создают тот необозримый, двойственный образ, который нельзя схватить плоскостной, однозначной логической мыслью. Такое откровение способно вместить только искусство. Образ «Лунной» сонаты вечен и неисчерпаем, как неисчерпаема и неразрешима в мире человеческого бытия антитеза теплоты добра и холода смерти, бесконечности жизни и конечности единичной, личной судьбы.

Чувство глубокой скорби в первой части передается интонационно правдиво, но это скорбь человека, не лишаящая его чувства достоинства – мужественная, возвышающая, подчиненная воле разума. Во второй части – душевный порыв, чистый, вдохновенный, выливается в лирический образ, полный тончайшего изящества. В третьей части Сонаты передана такая глубина и сила эмоциональных состояний человека, многообразия и контрастность чувств, искренних, представленных в яркой динамике их проявления, что перед слушателем предстает сама жизнь человека, яростный драматизм его борьбы, даже в самых трагических моментах сохраняющий возвышенность духа.

1-я часть Сонаты – это серьезный анализ душевного состояния человека. Музыка превосходно отражает его разносторонний внутренний

мир: тут есть светлые моменты, но есть и напряженные, полные драматизма, переживаний. Это написано скромными средствами, без каких-либо внешних эффектов, но идеи – глубочайшие! Поэтому эта музыка не может ассоциироваться с внешними картинками, внешними образами. Это рассказ, монолог о чем-то очень личном, сокровенном, спрятанном в глубине души.

С первых же звуков создается атмосфера, отстраненная от всего несущественного, суетного. Одиночество, взгляд внутрь себя, полная сконцентрированность на глубоком переживании. Тема звучит как монолог страдающего человека, в котором каждая музыкальная фраза, каждое «слово» осмысленно-значительно. Подчеркивая выразительные, почти речевые интонации бетховенской музыки, исполнитель должен чутко реагировать на все нюансы нотного текста, н-р, немного замедляя движение на окончаниях фраз, гармонических каденциях, контрастных тональных сопоставлениях (тт. 10, 51).

Глубокие эмоции скрыты за внешней выдержанностью мерного движения. Этому может способствовать правильно выбранный из множества градаций *Adagio* темп, который не дает ощущения статики, наоборот, музыка передает движение, неодолимое внутреннее стремление вперед.

2-я часть полна изящества и красоты. Это светлый, утонченный образ. У многих исполнителей принято придавать этой части характер менуэта, но имеются обоснования и для иной интерпретации: «Говорить о танце здесь было бы слишком примитивно, поэтому, в смысле ритма это надо играть очень тонко. Здесь главное для исполнителя – точно выполнять лиги. Некоторые музыканты трактуют эту часть как скерцо, нечто шутовское, юмористическое. Это изящество, доведенное до предела. Этому способствуют и *piano*, и смысловые лиги, и точки, укорачивающие длительность вполнину». Интересный тембровый эффект создается подчеркиванием нижнего голоса в октавах в партии правой руки (тт. 9-10 и 13-14). *Sforzato* в Трио играется легко, деликатно и тонко, не нарушая первоначальный изысканный характер *Allegretto*.

В 3-ей части – остром *Presto agitato* – взрыв энергии, сила и мощь бетховенского темперамента, неудержимый поток эмоций. Бурный, драматический финал Сонаты олицетворяет кипящую страстями жизнь человека мятущегося, ищущего, остро чувствующего. Здесь и яркие кульминации, и моменты *piano*, и певучие мелодии *legato*. Это смешение всех эмоций, которые приходится переживать человеку.

Необходимо интерпретировать финал Сонаты с присущими бетховенскому стилю глубиной и максимальной внутренней энергией, сохраняя, в то же время, чувство меры в выражении эмоций. Идеально, если в

темпераментной игре пианиста чувствуется и скрытая сила, и экспрессия, и стихийная мощь, но нет ничего чрезмерного, импульсивного, нарушающего лаконизм бетховенской музыки – никаких произвольных отклонений от темпа, никакого форсирования звука даже в самых напряженных моментах. Подобное выражение сильнейших человеческих переживаний определяются культурой чувств и тонким музыкальным вкусом пианиста.

Главная партия финала пронесится мощным звуковым вихрем, создавая образ всепоглощающей стихийной силы. Здесь все построено на контрастах: начиная первые такты затаенным рокотанием на *piano*, Бетховен не ставит *crescendo* перед аккордами *sf*, взрывающимися внезапно, как две яркие вспышки.

В побочной партии финала (далее – ПП) движение и темп остаются неизменными, лишь начало может быть отмечено небольшим агогическим отклонением от темпа, которое должно быть компенсировано уже в последующих тактах, но первые три ноты и группетто можно сыграть нараспев, подчеркивая лирический характер ПП. В этой теме важно сфокусировать внимание на авторских указаниях относительно штрихов (лиги=дыхание) и динамики, например, *crescendo* и *diminuendo* в тт. 22 и 24, как на средстве достижения наивысшей степени выразительности. Смена характера музыки, грамотно выбранное туше позволяют ощутить мгновения успокоения, отдохновения от бурь, которые царствуют в музыке финала.

Драматически контрастно изложена заключительная партия финала – первое проведение темы звучит облегченно, остро (тт. 43-48), а второе – по-оркестровому ярко и мощно.

В финале Сонаты требуется мастерское владение педалью, например, ее минимальное использование позволяет сохранить прозрачность фактуры (тт. 9-14); или подчеркнуть бетховенские штрихи, используя педаль не с 1-й доли такта, а только на залигованных восьмых (2-я и 4-я четверти в тт. 47-48 и последующих аналогичных случаях);

В разработке финала продолжается стремительное, непрерывное движение, олицетворяющее борьбу человека за свою жизнь, за свои светлые идеалы.

В коде финала, в тт. 191-201, колоссальное *crescendo* от *p* к *ff* и яркие заключительные аккорды олицетворяют полноту жизненных сил, которые помогают не концентрироваться на трагедийности — они передают торжество человеческого разума, воли и чувства над отчаянием.

Литература

1. *Георгиевская, О.В.* Некоторые размышления к работе над полифонической фактурой / Георгиевская О.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. – 2018. – С. 177-182.
2. *Георгиевская, О.В.* Несколько слов о вступлении к Фантазии В.А. Моцарта ре минор / О.В. Георгиевская // Современные гуманитарные исследования. – М.: ООО Спутник+, 2017. – № 2 (75). – С. 144-150.
3. *Георгиевская, О.В.* Некоторые замечания к работе над фортепианными сочинениями В.А. Моцарта / О.В. Георгиевская // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 39. С. 180-185.
4. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
5. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003
6. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
7. *Низамутдинова, С.М.* Третий концерт С.В. Рахманинова в интерпретации В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 81-85.
8. *Низамутдинова, С.М.* 1 Часть "Хорошо темперированного клавира" И.С. Баха в редакции В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Музыкальное образование: научный поиск в решении актуальных проблем учебного процесса в современном вузе. материалы VI Межвузовской конференции-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых – Москва, 2012. – С. 101-112.
9. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
10. *Уколова, Л.И.* Самоконтроль в профессиональной подготовке учителя музыки: дисс. ... канд. пед. наук / Уколова Л.И. – Москва, 1991.

11. Уколова. Л.И. Духовно-нравственное воспитание студентов средствами хорового исполнительства / Уколова Л.И. // Педагогика искусства. – 2007. № 1. – С. 78-80.
12. Cherdymova, E.I. Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
13. Nizamutdinova, S.M. The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.
14. Roshchin, S.P. Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

ПРЕЛЮДИЯ G-MOLL С.В. РАХМАНИНОВА. ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

В статье сделана попытка проанализировать исполнительские задачи прелюдии соль минор С. В. Рахманинова.

Ключевые слова: интерпретация, стиль, исполнитель, музыкальное искусство, Рахманинов, прелюдия.

С.В. Рахманинов показал состояние своей эпохи абсолютно индивидуально, обнаруживая и воплощая в своей музыке всечеловеческие, всевременные идеи. И.Г. Соколов так сказал о великих русских композиторах Скрябине и Рахманинове: «...Скрябин отразил кризисность всего русского искусства начала XX века. Конечно, на свой лад. И рядом был Рахманинов, который тоже эту кризисность отразил, но по-своему и, наверное, более по-христиански». Выделяя особо имя Рахманинова, Б.С. Никитин отметил: «Дарование, которым наделен Рахманинов, даже на фоне всей мировой истории музыки выглядит уникальным... Сила его способностей действительно не может не поразить любого человека».

Известно, что Л.Н. Оборин спросил Артура Рубинштейна, кто первый пианист в мире, и Рубинштейн назвал В.С.Горовица. На вопрос: «Ну, а Рахманинов?», А.Рубинштейн, как бы спохватившись, сказал: «Вы говорите о пианисте, а Рахманинов – это... – и он, воздев руки, посмотрел вверх. С.В.Рахманинов – не только величайший композитор, исполнитель и дирижер, но личность, своей жизнью и творчеством оказавшая и продолжающая оказывать огромное влияние на музыкантов. С.В. Рахманинов является примером служения музыке, великим ориентиром для творчества, образцом для подражания, преклонения, объектом огромного человеческого и профессионального интереса. Рахманиновское своеобразие, особенность построения мелодий, его музыкальный язык – все это исходит от индивидуальности С.В. Рахманинова, его эмоционального начала и, что очень важно, является основой его творческого кредо, которому он никогда не изменял в угоду всякого рода веяниям и модным тенденциям. Например, А.И. Кандинский об этом пишет так: «Поражает у Рахманинова нераздельное слияние знакомого, традиционного с оше-

ломляюще новым, творчески оригинальным. Достаточно услышать небольшой отрывок из произведений композитора – характерный мелодический оборот, властно-нагнетательную ритмическую формулу, неповторимое в своей красочной экспрессии созвучие, чтобы сразу узнать почерк автора.... Не отгораживаясь от противоречивой и чрезвычайно разнородной музыкальной практики своего времени, от сложного сплетения пестрых художественных течений, композитор не тяготел к наиболее радикальным исканиям звуковой новизны, к проявлению внешнего формотворчества, тем более музыкальной моды и снобизма».

Свое особое понимание С.В. Рахманинов утверждал и относительно жанра прелюдии. Отвечая на вопрос, что было источником его вдохновения при сочинении такой музыки, он назвал «желание создать что-то прекрасное и художественное». Под пониманием прелюдии как жанра инструментальной музыки обобщенного характера подразумеваются те изменения, которые она претерпевала в процессе своего исторического развития, качественно преобразуясь от вступительного наигрыша на лютне, предшествующего пению, до законченной инструментальной пьесы концертного плана, имеющей статус самостоятельного произведения. Жанр прелюдии С.В. Рахманинов определяет как «абсолютную музыку, которую нельзя ограничить рамками программной или импрессионистической музыки, ее первичная функция – доставлять интеллектуальное удовольствие красотой и разнообразием своей формы. Если мы нуждаемся в психологизации прелюдии, то следует понять, что функция прелюдии не в изображении настроения, а в подготовке его. Прелюдия – это форма абсолютной музыки, предназначенной для исполнения перед более значительной музыкальной пьесой» – это редкие слова С.В. Рахманинова о жанре своей музыке, а потому они особенно ценны. Он подсказывает исполнителю, что не нужно искать в прелюдии отражение настроений композитора, но «поскольку музыкальной пьесе дано название, надо чтобы произведение до некоторой степени оправдывало его значение». Образно-поэтический язык рахманиновской Прелюдии, ритмическая организация музыкальной ткани, помогают выявить конкретные творческие намерения композитора, понять общий характер музыки.

Прелюдия *g-moll* op. 23 является одной из наиболее ярких, и, в то же время, одной из самых непростых в техническом плане пьес. Например, Б.Я. Землянский обращал внимание на то, что исполнение прелюдий Рахманинова представляет серьезные трудности для пианистов. Исполнитель должен обладать яркими пианистическими и артистическими данными, колоссальной волей, высокоразвитой звуковой культурой.... Надо иметь развитое острое чувство ритма и времени, исключительную

чуткость пальцев, волю, дар импровизации, эмоциональность, надо искать убедительную логику в живом процессе игры, надо добиваться декламационной выразительности и рельефности музыкального выражения при огромной внутренней сосредоточенности.

Литература

1. Грибкова, О.В. Певческая культура как часть образовательного пространства в воспитании духовной культуры личности / Уколова Л.И., Грибкова О.В., Мерабова К.С. // Мир науки, культуры, образования. – 2016. № 2 (57). – С. 132-135.
2. *Грибкова, О.В.* Проектирование модели образовательного пространства в профессиональной подготовке педагога – музыканта / Грибкова О.В. // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы. Материалы VI Международной научно-практической конференции. – 2013. – С. 711-716.
3. *Грибкова, О.В.* Теория и практика профессиональной культуры педагога-музыканта. Монография / Грибкова О.В. – Москва, 2011.
4. *Левина, И.Д.* Некоторые аспекты социализации и воспитания студентов в системе высшего педагогического образования / Левина И.Д. // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2013. № 5 (61). – С. 31-36.
5. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
6. *Левина, И.Д.* Социализация и воспитание студентов в системе профессионального образования / Левина И.Д. // Среднее профессиональное образование. – 2014. № 1. – С. 6-9.
7. *Низамутдинова, С.М.* Новое качество знания в современном высшем образовании / Низамутдинова С.М. // Искусство и образование. – 2018. № 3 (113). – С. 105-110.
8. Низамутдинова, С.М. Педагогические принципы В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 70-81.
9. *Низамутдинова, С.М.* Третий концерт С.В. Рахманинова в интерпретации В.К. Мержанова / Низамутдинова С.М. // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских и теоретических дисциплин. – Москва, 2009. – С. 81-85.

10. *Низамутдинова, С.М.* Эксклюзивность индивидуального характера музыкального образования / Низамутдинова С.М. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 101-109.
11. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
12. *Уколова, Л.И.* Культура личности как фактор воздействия организованной музыкальной среды / Уколова Л.И., Цзян Ш., Ли Х. // Bulletin of the International Centre of Art and Education. –2016. № 2. – С. 2.
13. *Уколова, Л.И.* Педагогически организованная музыкальная среда как средство становления духовной культуры растущего человека: автореф. ... дисс. докт. пед. наук / Л.И. Уколова – Москва, 2008.
14. *Уколова, Л.И.* Формирование духовной культуры будущего учителя музыки в процессе музыкального образования. Монография / Л. И. Уколова – Москва, 2005.
15. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.

РАЗДЕЛ II.

Социально-культурная среда города и развитие личности

*Алексеевкова П. А.,
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПЛАСТИКА И СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНО- РАЗВИТОГО ПОДРОСТКА

Статья рассматривает проблему формирования правильной самооценки личности в подростковом возрасте. Для этого предлагаются методы пластической выразительности и сценического движения. Дан анализ того, что представляет собой пластика и различные сценические движения и как они влияют на формирование гармонично развитого подростка.

Ключевые слова: пластика, сценическое движение, личность, подросток.

На современном этапе развития страны, на фоне экономических или политических изменений, многие современные родители не уделяют достаточно времени и внимания воспитанию своих детей. Самооценка ребенка начинает формироваться еще в дошкольном возрасте, и дети, не получившие достаточно внимания в этот период, приходят в школу с низкой самооценкой. В школе ребенка начинают оценивать не только родные, но и совершенно чужие ему людьми – учителя, одноклассники и т.д. В подростковом возрасте самооценка ребенка полностью зависит от того, сколько у него друзей и насколько высок его авторитет в коллективе. Интенсивность общения со сверстниками участвует в формировании собственного «Я» у подростка. Самооценка ребенка – результат того, хотят ли с ним дружить, считают ли его авторитетом в коллективе,

серьезно его воспринимают или смеются над ним, что в наше время случается гораздо чаще.

В наш век современных технологий одно из первых мест для ребенка занимают интернет и социальные сети, которые имеют огромное влияние на вкусы и взгляды подростка, создают некие «тренды», которым призывают следовать. Чтобы не чувствовать себя «не таким, как все» или «не модным», дети худеют, полнеют, одеваются или говорят так, как написано. А те, кто не подходит под тренды или у кого не получилось им соответствовать – обрастают комплексами неполноценности. К сожалению, сейчас каждый второй подросток закомплексован по той или иной причине. Таковыми могут выступать, например, физические недостатки (ограниченные возможности, маленький рост, непропорциональность), чрезмерная родительская опека, которая не позволяет научиться самостоятельно решать проблемы, отсутствие родительского внимания, которое снижает уверенность в своих силах, комментарии в социальных сетях.

Комплекс неполноценности или неуверенность в себе часто выражаются в физическом зажиме. Подростки, которые не занимались танцами с детства, зачастую не умеют владеть своим телом, что уж говорить про закомплексованных, боящихся сделать лишнее движение, детях.

Внутренняя психическая жизнь человека и его взаимоотношения с окружающим миром находят свое отражение в телесных движениях. Его ментальные и эмоциональные проблемы проявляются в теле в виде мышечных блоков, зажимов. Хорошая пластика, свободные движения говорят о здоровой психике человека, хорошем его самоощущении.

В первую очередь следует рассмотреть, что такое есть пластика. Пластика – искусство ритмических движений тела; гармоничность, плавность движений, жестов. Разберем определение пластики подробнее. Ритмические движения – это активная деятельность, являющаяся отражением характера музыки в движении, равномерно чередующаяся. Гармоничность движений – взаимное соответствие, согласованность в сочетании движений и жестов. Плавность – движения и жесты, совершаемые легко и ровно, без резких и крутых изменений. Получается, что пластика – искусство владения телом, позволяющая совершать отражающие характер музыки, стройные и согласованные, легкие и ровные движения и жесты. Координация, которая так же входит в понятие пластики – процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. Образность – живость, красочность движения.

Пластика бывает врожденная, то есть человек гармонично двигается от природы, а бывает, что человеку трудно сориентироваться где право

и лево и он буквально путается в ногах и руках. Пластику нужно развивать, и лучше заниматься этим с детства. С помощью каких средств возможно этого достичь? Спорт, гимнастика, танцы и сценическое движение.

Спорт направлен на физическое развитие тела. На развитие силы, скорости, ловкости, меткости, но в спорте нет места красивым ритмичным движениям, только тем, что направлены на достижение цели.

Более художественный вид движений имеет гимнастика – совокупность специально подобранных физических упражнений для укрепления здоровья и гармонического развития организма, так же – вид спорта. Существует много видов гимнастики, как спортивных соревнований – спортивная, художественная, эстетическая, командная, цирковая, акробатическая и так далее. Гимнасты соревнуются, выполняя упражнения на снарядах или на площадке, с предметами и без них, выполняют опорные прыжки. Гимнастика развивает гибкость, чувство ритма, осанку, координацию движений, формирует красивую фигуру, учит преподносить себя на публике, держаться гордо и уверенно. Но все движения в гимнастике – упражнения и прыжки, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями – никакой творческой свободы и образности.

Другое дело танец – ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, возможно – древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством своего тела.

Помимо вышеперечисленных видов деятельности, пластика развивается в процессе освоения сценического движения, ведь она является выразительнейшим средством актёра. Но пластика в актёрском мастерстве – не только физическая способность тела. Выдающийся российский театральный педагог Иван Кох в своей книге «Сценическое движение» писал о пластике так: «Обычно под пластичностью понимают согласованность в движениях тела. Под пластичностью актёра, в первую очередь, подразумевают подвижность его психики, способность мгновенно воспринимать и отражать воздействие сценической среды и внутреннего самочувствия в темпо-ритмах отдельных действенных эпизодов. Такая пластичность создает правду жизни и лежит в основе общей выразительности актёра».

Из этого высказывания мы понимаем, что пластичность – подвижность и гибкость не только тела, но и психики, и воображения, и именно это развивает сценическое движение.

Зачем развитая пластика нужна в реальной жизни? Во-первых, пластика тела – выразительное средство человека не только в театре, но и в жизни. Развивая пластику в детстве, мы скажем себе спасибо во взрослой жизни. При приеме на работу, при переговорах, при знакомстве с новыми людьми и поддержании определенного имиджа мы всегда обращаем внимание на пластику. Кто-то неосознанно, кто-то специально следит за

языком жестов, ведь они – показатель чувств, эмоций, контроля человека над собой. В детстве физически более раскрепощенные дети заводят гораздо больше друзей, чем зажатые, ведь вторые выглядят неуверенными.

Во-вторых, развитие пластики помогает при формировании гармоничного и здорового тела, а как мы знаем, в здоровом теле здоровый дух! Пластичное тело меньше травмируется, оно выносливее, сильнее и красивее. Занимаясь пластикой, освобождая свое тело от зажимов, мы освобождаем и разум, становимся спокойнее и увереннее. Занятия пластикой укрепляют у детей мышечный корсет, формируют правильное дыхание, развивают моторные функции, вырабатывают правильную осанку, походку, грацию движений, что способствует оздоровлению всего детского организма в целом. У детей развивается способность восприятия музыкальных образов и умение выразительно двигаться в соответствии с заданным или придуманным образом. Это способствует развитию творческих способностей детей, усвоению основных музыкально-теоретических понятий, развитию музыкального слуха, моторики, координации движений, памяти, чувства ритма, активизации восприятия музыки.

Резюмируя, можно сказать, что низкая самооценка подростка и его комплексы проявляются в мышечных зажимах. Это можно и нужно исправлять. А помогут в этом занятия, направленные на развитие пластики ребенка. Не только физическую, но и психическую пластику развивают занятия сценическим движением. Свободные движения, отсутствие мышечной скованности говорят о здоровой психике человека, хорошем его самоощущении. Занятия пластикой сделают вашего ребенка более уверенным в себе, спокойным, сильным, выносливым и здоровым.

Литература

1. *Киселева, О.И.* Педагогические условия формирования конкурентоспособности вуза в современном экономическом развитии образования / О.И. Киселева // Вестник экономической интеграции. 2-14. №5 (74). С. 93-96.
2. *Киселева, О.И.* Профессиональная компетентность студентов в педагогическом маркетинге / О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование. 2009. №12. С. 63-65.
3. *Киселева, О.И.* Профессиональная подготовка студентов к педагогическому маркетингу в условиях вуза / О.И. Киселева // диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Моск. гуманитарный пед. ин-т. Москва. 2010.
4. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза / О.И. Киселева // Высшее образование сегодня. 2009. №11. С. 90-91.
5. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д.,

Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.

6. *Левина, И.Д.* Технологии социально-культурной анимации в организации туристской деятельности / Грибкова Г.И., Левина И.Д. // Общество и экономика в эпоху глобализации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. ООО "Экспертно-консалтинговый центр Интеллект". – 2016. – С. 63-66.
7. *Медведь, Э.И.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков в условиях детской театральной студии / Э.И. Медведь, В.Р. Данелян, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование. 2018. № 3. С. 9-13.
8. *Медведь, Э.И.* Анализ содержания понятия эстетической культуры личности и ее роли в профессиональной подготовке и бакалавров социально-культурной деятельности / Э.И. Медведь, В.П. Сергеева, О.И. Киселева // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 6. С. 134-138.
9. *Медведь, Э.И.* Опыт разработки этнокультурного креативного досугового проекта «Разноцветная планета» в дошкольном образовательном учреждении / Э.И. Медведь, О.И. Киселева, Ю.В. Баннова В сборнике: Этнокультурная деятельность в современных образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 415-419.
10. *Grigorieva, E.I* Club Communication as the Basis for Social and Cultural Activities / E.I. Grigorieva, G.I. Gribkova, S.Sh. Umerkaeva, O.I. Kiseleva, O.L. Kosiborod // Humanities and Social Sciences Reviews. 2019. Т. 7. № 6. С. 749-753.
11. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural Constants of Higher Education / O.I. Kiseleva, N.V. Osipova, I.V. Kalinin, I.A. Poleshchuk, N.A. Deberdeeva, E.A. Babeshko, E.A. Anikudimova // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Т. 8. № 2.1. С. 623-629.
12. *Medved, E.I.* Education and up bringing as Socio-cultural Development Factors of Contemporary Society // E.I. Medved, Ch.B Daletsky, T.L. Khudyakova., S.P. Kulikov, L.V. Shukshina, R.S. Khammatova, O.V. Shabanova –Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. Т. 8. №2.1. С. 598-603.
13. *Medved, E.I.* The Industry of creative Leisure in the Urban Space of the Metropolis / E.I. Medved, O.I. Kiseleva, I.D. Levina, M.G. Kaytandzhyan, Gribkova G.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Т. 9. № 6. С. 2072-2078.

Баталов Д.Р.,
*аспирант кафедры социально-культурной
деятельности ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА

Буллингом часто теперь называют агрессивную психологическую и физическую травлю одного ребенка другим ребенком или группой детей, являющуюся проявлением детской жестокости.

Ключевые слова: Буллинг, агрессор, задачи, план, профилактика.

Каждый человек является личностью и достоин уважительного отношения к себе. Это уважение начинается с достойного отношения окружающих к человеку. Самоуважение является неотделимой чертой личности, оно зарождается с самого юного возраста, очень важно, чтобы дети росли и развивались в доброжелательной атмосфере, атмосфере уважения. При формировании самоуважения и самооценки большую роль играет не только семья, но окружающие сверстники. Слаженные отношения с ровесниками, наличие такой необходимой для детей референтной группы (общности сверстников, чьи ценности и мнения они разделяют и принимают) очень сильно влияют на статус ребенка в коллективе.

Буллинг – это общественное явление, присущее нередко организованным детским коллективам, предпочтительно школе. Многие исследователи поясняют это прежде всего тем, что школа – это универсальная арена для разрядки детьми накопленного дома негатива. В классе складываются определенные ролевые отношения среди детей, обычно это «изгой-лидер». Дополнительным фактором, содействующим существованию и развитию буллинга в школе, является неспособность, а в некоторых случаях неспособность и нежелание педагогов решать эту проблему.

Фактически в каждом классе есть дети, которые становятся объектами насмешек и открытых издевательств. В английском языке слово буллинг означает запугивание, психологическое либо физическое влияние на человека, направленное на то, чтобы испугать, причинить боль, подчинить и унижить. По данным зарубежных и отечественных психологов, буллинг – довольно распространенное явление в школе. До 10% детей регулярно (один раз в неделю, а может и чаще) и 55% эпизодически

(время от времени) подвергаются издевательствам со стороны одноклассников. Проблема заключается еще в том, что в группе риска может оказаться фактически любой ребёнок.

Для определения ситуации буллинга и его последствий нужно собрать информацию и провести клинико-психологическое обследование. Опрашиваются потерпевший, всевозможные участники издевательств над жертвой и свидетели. Тщательным образом проводится обзор полученной информации. В итоге анализа проясняются следующие аспекты [1, С.160]:

- действительность буллинга;
- его продолжительность;
- характер (физический, психологический, смешанный);
- основные проявления;
- участники (инициаторы и исполнители);
- их мотивация;
- свидетели и их отношение к происходящему;
- поведение жертвы (пострадавшего);
- динамика происходящего;
- прочие обстоятельства для диагностики.

Типы агрессоров [1, С.163]:

1. Нигилист – чаще мальчик, чем девочка. Это логик по типу мышления. Патологическая безэмоциональность – его отличительная черта. Слышит только себя и считается только с собственным суждением. Придумывает для других ехидные и оскорбительные прозвища
2. Компенсатор – недостаток знаний и способностей к учению восполняет проявлением власти, ложью и грубостью. Любит издеваться над слабыми и беззащитными. Нанесенные ему обиды помнит долго, неизменно пытается взять реванш. Единственная возможность борьбы с таким буллером – завоевать поддержку коллектива. Как только он понимает, что жертву поддерживают другие, накал его агрессии снижается.
3. Комбинатор – бессердечный подросток с развитым интеллектом. Ему нравится манипулировать другими, бессовестно сталкивая одноклассников между собой, оставаясь при этом в стороне. Искреннее общение с таким буллером в любой момент может обернуться неожиданным и очень болезненным ударом.

Первичная профилактика реализуется по трем направлениям [2, С.43]:

Создание условий недопущения буллинга.

1. Скорейшее и грамотное разобщение ребенка со стрессовыми воздействиями.
2. Укрепление защитных сил организма в противостоянии травле как для условно здоровых детей, так и для уже имеющих соматическую или психическую патологию.

На первом этапе следует признать наличие проблемы и осознать ее масштаб.

На втором этапе необходимо определить проблему (ее суть, серьезность, частоту происхождения, продолжительность, состояние жертвы, участников, свидетелей). Контролируются враждебные намерения обидчиков и состояние жертвы. Вырабатывается план действий.

На третьем этапе реализуется выработанный план.

Вторичная профилактика сводится к своевременному обнаружению у подростков патологических последствий буллинга и оказанию квалифицированной комплексной помощи.

Третичная профилактика полагает реабилитацию детей и подростков с тяжелыми формами последствий травли. Острое психологическое состояние и попытки суицида – поводы для экстренной госпитализации. При обнаружении признаков психологических расстройств необходимо экстренно уговаривать родителей проконсультировать ребенка у психиатра.

Буллерами нередко становятся дети, растущие без запретов, не знающих и не понимающих, что такое авторитет родителей. В то же время им очень не хватает внимания, понимания и уважения взрослых. Нехватка этих чувств вызывает агрессию, которую он какое-то время подавляет: ребенок не может выплеснуть ее на родителей. И тогда он подыскивает себе мишень. В школе с суровыми правилами, в атмосфере взаимного уважения такой ребёнок обычно контролирует своё поведение. Но при вероятности своей безнаказанности проявлять свою власть и силу, у него загораются глаза. Большинство буллеров – это дети с ярко выраженными нарциссическими чертами нрава. Они растут без внутреннего ощущения собственного превосходства, и следственно им все время необходимо самоутверждаться за счет других людей.

Эгоцентризм, необходимость в любой обстановке получить лучшее, как правило, заметны уже в 5 лет. Скажем, ребенок хватает наилучший кусок со стола, причем делает это спокойно и уверенно. К сожалению, в обществе, нацеленном на внешний успех и потребление, желание ребенка быть первым во всем для многих родителей становится причиной для гордости. Помимо того, родители буллера зачастую страдают

расстройством личности, как и их ребенок. Они могут жестоко наказывать его, но он выплеснет зло на очередной жертве. Приблизительно от 40% до 50% агрессоров одновременно сами являются жертвой – в своей семье или в другом коллективе.

Если проявления буллинга своевременно не пресекаются, то со временем становятся все более опасными. Реакция школьного сообщества на случаи насилия – значимый аспект в решении задачи.

Одномоментно и навечно искоренить проблему буллинга нереально. Впрочем если этой проблемой будут вплотную и серьезно заниматься все участники образовательного процесса, то высока вероятность избежать многих конфликтов.

Ключевые слова, раскрывающие сущность профилактики буллинга: предохранение, предупреждение, предостережение, устранение и контроль. Профилактическая работа предполагает изменение общественной, семейной, личностной обстановки обучающегося путем использования особых педагогических и воспитательных мер, содействующих совершенствованию качества его жизни и поведения.

Нужно организовывать классные часы, основными идеями которых будут темы об почтительном и толерантном отношении к окружающим людям. Общественно-психологическая служба должна проводить с классами тренинги на сплочение коллектива, развитие терпимости, эмпатийного мышления по отношению к окружающим.

Основная цель профилактических мероприятий направлена на то, чтобы, помочь ребенку справиться со стрессовой обстановкой и агрессией.

В качестве основных задач по профилактике буллинга в работе с детьми начальной школы можно выделить следующие задачи [12, С. 27]:

- снижение уровня агрессивности, неконтролируемого чувства гнева и злости;
- формирование навыков адекватного и безопасного выражения гнева;
- снижение уровня тревожности у младших школьников;
- повышение уровня самооценки младших школьников;
- развитие чувства эмпатии; способности понимать свои чувства; переживания, состояния и интересы других детей;
- развитие коммуникативных качеств,
- оптимизация межличностных отношений, повышение групповой сплоченности.

Таким образом, объединение профилактических мероприятий в единую систему позволит создать в образовательной организации безопасное психологическое пространство. В основном меры сводятся к

формированию определенных установок у каждого отдельного ученика, а также введению правил и норм, направленных против буллинга. Школьный буллинг не имеет шансов зародиться в тех классах, где принципиальную позицию занимает сам учитель.

Литература

1. *Глазман, О.Л.* Психологические особенности участников буллинга / О.Л. Глазман // Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2009. № 105. С. 159-165.
2. *Гребенкин, Е.В.* Профилактика агрессии и насилия в школе / Е.В. Гребенкин – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. – 157 с.
3. *Кайтанджян, М.Г.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
4. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
5. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д.– Москва, 2003.
6. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
7. *Лепешкин, С.А.* Некоторые подходы к анализу понятия "катастрофическое сознание" / Лепешкин С.А. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2019. № 3 (31). – С. 89-97.
8. *Лепешкин, С.А.* Социальное самочувствие: индикаторы, типы и формы / Лепешкин С.А. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2020. № 3 (35). – С. 100-104.
9. *Мальцева, О.В.* К вопросу о молодежном патриотизме в современной России / Мальцева О.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 12-17.

10. *Мальцева, О.В.* Эстетическая компетенция учащихся как компонент культуры творческой деятельности / Мальцева О.В. // Вестник университета. – 2010. № 21. – С. 64-65.
11. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
12. *Руланн, Э.Г.* Как остановить травлю в школе. Психология моббинга / Э.Г. Руланн – М.: Генезис, 2012. – 264 с.
13. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция. – 2015. – С. 201-209.
14. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА

В статье рассматривается проблема патриотического воспитания личности в зарубежных странах. Изучена мировая история патриотического воспитания от древних времен до современности. Проанализирован опыт воспитания гражданской активности личности в США, Китае, Японии, Великобритании и других странах. Отражена роль государства в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: патриотизм, зарубежный опыт, патриотическое воспитание, личность, гражданская активность.

Проблема патриотического воспитания в настоящее время является предметом активного обсуждения мирового научного и профессионального сообщества. Это обусловлено тем, что в современном социуме воспитание подрастающего поколения реализуется в ситуации политического и экономического реформирования. Сегодня значительно преобразовалась социально-культурная жизнь подрастающего поколения, основы деятельности образовательных учреждений и средств массовой коммуникации [2].

Слово «патриотизм» имеет иностранную этимологию. В латинском языке «patria» изначально означало отчество, от «pater» – отец, далее – поколение, род, племя, семья. Сейчас оно переводится как отчество, родина. В греческом языке «patriot» – соотечественник, земляк. Как видим, в двух древних языках понятия тождественны, что подтверждает и столь же древнее возникновение рассматриваемого термина. Впоследствии он распространился во многих языках мира [5].

Мировая история патриотического воспитания уходит своими корнями вглубь веков. Еще в Древнем мире предпринимались шаги для накопления и передачи опыта и традиций вооруженной защиты своих интересов подрастающему поколению [3].

Уже в то далекое время принцип обеспечения национальной безопасности посредством формирования с раннего детского возраста готовности к вооруженной защите своего отечества был в полной мере реализован на практике. Яркая, драматичная и насыщенная многочисленными

событиями, фактами и примерами военная история Древнего Египта, Персии, Греции, Македонии, Рима и некоторых других народов, государств – убедительное тому доказательство [1].

В конце первой трети XVII в. научные основы процесса формирования у ребенка патриотических чувств и его педагогически целесообразных направлений сформулировал чешский педагог Я.А. Коменский. Он доказывал, что уважение к старшим, правдивость, справедливость, благотворительность, готовность к труду, сдержанность, терпение, достоинство в ребенке можно воспитывать в течение первых 6 лет его жизни [7].

XIX столетие ознаменовалось оформлением педагогических идей гражданско-патриотического воспитания личности. Особую роль в этом процессе сыграли идеи И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребеля. И.Г. Песталоцци стоял на идеях природосообразности воспитания личности, не отвергая при этом роль социальных факторов [4]. Сегодня в зарубежных странах особенно подчеркивается важная роль воспитания гражданской активности личности.

Например, большое внимание уделяется воспитанию патриотизма в Китае. Китайский патриотизм, который берет своё начало из древней истории государства, передавался от поколения к поколению, подкрепляясь общинным образом жизни и коллективным трудом, с одной стороны, и национально-психологическими качествами – с другой (жесткая дисциплина, высокая зависимость индивида от группы, особый характер сочувствия и сопереживания). Любовь к родине, верность и доверие властям – неизменные ценности китайского общества. «Только сильное государство будет уважаемо другими народами»: это мнение сформировалось в XIX-XX веках, когда Китай отставал от Японии и Запада в экономическом и военном плане [6].

О патриотизме говорится и в китайском законе об образовании: «государство нуждается в общественной морали, построенной на любви к родине, народу, труду, науке и социализму, а потому воспитание граждан осуществляется в духе патриотизма, коллективизма, интернационализма и коммунизма». Юных китайцев растят преданными социалистическим идеям, готовыми продолжать дело партии и заботиться о развитии своей страны. Государство отводит школе в этом процессе важную роль и подготавливает целый пакет документов, конкретизирующих особенности формирования патриотического сознания молодежи: постановления ЦК КПК о работе по нравственному воспитанию в начальной и средней школе, об осуществлении патриотического воспитания, об усилении работы по нравственному воспитанию школьников и др.

Политика США отличается милитаристским характером. Согласно исследованию Чикагского университета, уровень национальной гордости американцев уступает только уровню Венесуэлы. Такая патриотичность в США объясняется их идеологией (американская мечта, свобода и равенство, уважение к делам отцов-основателей). С детства американцев учат уважать государственный герб, гимн и флаг [8].

Уже в младшей школе каждое утро дети клянутся в верности своей стране. Задача воспитания патриотического сознания учащихся отражается и в содержании образования. Например, в расписании третьего класса есть урок гражданского образования. Основным видом занятий здесь — проектные уроки, широко распространены уроки-дебаты и игры. Даже в начальной школе в рамках работы над проектом принято писать петиции по рассматриваемой проблеме местным властям, конгрессмену, сенатору, президенту. Учителя используют различные ролевые игры, затрагивающие политические или обществоведческие вопросы, помещая школьников в ситуацию судебного процесса, выборов, трудоустройства и т.д. [9].

В Японии после Второй мировой войны был принят в 1947 г. «Фундаментальный закон об образовании», в котором обозначены цели и задачи воспитания молодого поколения в духе интернационализма и демократии. В 2002 г. Правительством Японии разработан учебный план, в котором воспитание «чувства любви к своей стране» определяется как основная цель шестилетней программы обучения в средней школе. В 2003 г. Постановлением Правительства «О свободе слова и патриотизме в Японии» была введена система оценки патриотизма в школах. Всем школьникам, начиная с 11 лет, предполагалось выставлять оценки «за патриотизм», а также включить их в таблицу об успеваемости. Данное нововведение вызвало острую критику со стороны общественности [10].

В 2006 г. Нижней палатой парламента Японии был принят пакет законопроектов, ключевым элементом которого был пересмотр «Фундаментального закона об образовании». В новом законе об образовании говорится, о том, что учителя обязаны передавать ученикам младших классов «чувство патриотизма и национального достоинства». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ тогда заявил: «Нашей целью является пересмотреть этот закон так, чтобы начать воспитывать молодых амбициозных людей, которые будут с достоинством строить свою страну» [1].

В некоторых странах существуют государственные программы защиты государственного языка, культуры. Например, во Франции есть государственная программа по защите национального кинематографа [11].

В Великобритании, наблюдаются различия подходов к гражданскому воспитанию в пределах всех четырех регионов страны. Так, например, в

Уэльсе гражданское воспитание и образование осуществляется через предмет «Здоровье и общество», который охватывает все стадии школьного обучения, а также обучение в колледжах до достижения 19-летнего возраста (12 класса). Задачей курса является развитие у учащихся интереса и желания участвовать в жизни общества, быть активными гражданами и понимать изменения глобального характера, оказывающие влияние на их жизнь. Предмет, направленный на формирование активного гражданина, охватывает социальный, общественный, нравственный, духовный, физический, гендерный, эмоциональный и профессиональный аспекты, а также вопросы сохранения окружающей среды [9].

В Англии, помимо предмета «Здоровье и общество», введен предмет «Граждановедение». В задачи данного курса входят изучение роли основных политических и социальных организаций, которые влияют на общественную и политическую жизнь Англии, изучение обязанностей и понимание роли гражданской ответственности, раскрывается значение гуманности в современном обществе, его разнообразие и присущие ему различия [8].

В Северной Ирландии предмет «Национальное и глобальное гражданство» является частью предмета «Готовность к жизни и работе» в стандартах по образованию. Важно отметить, что предмет, в рамках которого предусмотрено гражданское воспитание и образование, является обязательным [2].

В Шотландии цель гражданского образования и воспитания состоит в формировании «хорошо обученного, уверенного в себе человека, который принимает активное и значимое участие в общественной жизни». Тем не менее, гражданское образование и воспитание не представлено отдельным предметом и, соответственно, мы не можем говорить о какой-либо стандартизации данного направления учебно-воспитательного процесса. В рекомендациях, разработанных для школ Шотландии, гражданское воспитание и образование представлено как междисциплинарное требование [5].

В некоторых странах Европы, таких как Португалия и Румыния предмет «Гражданское воспитание» так и не стал самостоятельным, и обучение происходит на различных элективных курсах [11].

Таким образом, в зарубежных странах создание образовательных стандартов или рамок по граждановедению, а также смежным дисциплинам, отвечающим за формирование гражданских ценностей и гражданской позиции учащихся, может рассматриваться как общая тенденция признания особой значимости гражданского воспитания. Это влечет за

собой привлечение внимания исследователей и создателей новых программ по граждановедению, мониторинг которых будет являться значимым для теории и практики отечественного образования.

Литература

1. *Бакланова, Т.И.* Социально-культурное партнерство музеев и вузов как фактор формирования этнокультурной компетентности студентов / Бакланова Т.И., Медведь Э.И. // *Современные проблемы науки и образования.* – 2015, № 5. – С. 409.
2. *Данелян, В.Р.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков средствами театрализованной деятельности / Данелян В.Р., Медведь Э.И. // *Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса.* – 2016. – С. 21-26.
3. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза / Киселева О.И. // *Высшее образование сегодня.* – 2009. №11. – С. 90-91.
4. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности современного учителя / Киселева О.И. // *Среднее профессиональное образования.* – 2009. № 9. – С. 39-40.
5. *Медведь, Э.И.* Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования: Учебное пособие. / Э.И. Медведь. — М.: Москва, 2012.
6. *Медведь, Э.И.* Социально-культурная самореализация молодежи в воспитательном пространстве столичного мегаполиса / Медведь Э.И. // *Вестник экономической интеграции.* – 2014. №3 (72). – С. 83-88.
7. *Медведь, Э.И.* Анализ содержания понятия эстетической культуры личности и ее роли в профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности / Медведь Э.И., Сергеева В.П., Киселева О.И. // *Современные наукоемкие технологии.* – 2017. № 6. – С. 134-138.
8. *Grigorieva, E.I.* Club communication as the basis for social and cultural / Grigorieva E.I., Gribkova G.I., Umerkaeva S.Sh., Kiseleva O.I., Kosiborod O.L. // *Humanities and Social Sciences Reviews.* 2019. T.7. № 6. С.749-753.
9. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education / Kiselevpa O.I., Osipova N.V., Kalinin I.V., Poleshchuk I.A., Deberdeeva N.A., Babeshko E.A., Anikudimova E.A. // *International Journal of Applied Exercise Physiology* – 2019. T.8. № 2.1. – С. 623-629.
10. *Medved, E.I.* Education and upbringing as socio-cultural development factors of contemporary society / Medved E.I., Daletsky Ch.B., Khudyakova T.L., Kylikov S.P., Shukshina L.V., Khammatova R.S., Shabanova

O.V. // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2019. T.8. № 2.1. – С. 598-603.

11. Medved, E.I. The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / Medved E.I., Kiseleva O.I., Levina I.D., Kaytandzhyan M.G., Gribkova G.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. T. 9. № 6. – С. 2072-2078.
12. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. T. 11. № 12. – P. 1787-1792.
13. *Ukolova, L.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. T. 27. № 106. – P. 541-546.

*Волкова А. О.,
ассистентка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАСТИКО- ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматриваются технологические особенности преподавания учебных пластико-хореографических программ в условиях дистанционного обучения. Раскрываются термины «учебная пластико-хореографическая программа» и «дистанционное обучение». Описываются виды дистанционного обучения. Рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения практических дисциплин. А также приводится сравнительный анализ видов дистанционного обучения практических дисциплин.

Ключевые слова: хореография, танец, учебная пластико-хореографическая программа, дистанционное обучение, кейс-уроки, онлайн конференции.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции всё образование временно стало дистанционным.

Дистанционное обучение – это новая форма обучения. Предусматривает собой взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [8].

Не смотря на постоянно совершенствующиеся технологии, большинство учителей и преподавателей, так же как ученики и студенты высший учебных заведений и колледжей были не готовы перейти на уделённую работу. Современные технологии не смогли обеспечить полноценную замену преподаванию в очном формате.

Хотелось бы отметить, что танец нужен людям, и в этом причина его тысячелетнего существования. Хореография необходима как вид искусства, создающий красоту очень своеобразными выразительными средствами: пластическими и музыкальными, динамическими и ритмичными, зримыми и слышимыми. Этими средствами она служит человеку

в жизни, помогая в труде и праздниках, в горе и радости. Музыкально-пластические образы танца всегда эмоциональны, заразительны, увлекательны. Это все вместе определяет особую поэтику танца, его связь с природой и народным музыкально-поэтическим складом любого национального искусства [1].

Хореография – это понятие, вмещающее в себя танец как таковой, со всеми его разновидностями; все процессы обучения танцевальному искусству; все, что относится к сочинению, постановке и исполнению танца.

Танец – это способ невербального самовыражения танцором, проявляющийся в виде ритмически организованных в пространстве и времени телодвижений. Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира. Танец существовал и существует в культурных традициях всех человеческих обществ. За долгую историю человечества он изменялся, отражая культурное развитие каждой эпохи [1].

Пластико-хореографическая программа – это частный случай культурно-досуговой программы, массовая форма, основанная на синтетическом композиционном решении, включающем музыку, танец, пантомиму, сценическую пластику при безусловном доминировании хореографии [13].

Пластико-хореографическая программа бывает двух видов: постановочная и учебная. Постановочная пластико-хореографическая программа – это постановка танцевальных композиций, номеров или программ определённого танцевально-хореографического вида. Она является массовой формой культурно-досуговой программы.

Учебная (обучающая) пластико-хореографическая программа – это комплекс танцевально-хореографических упражнений, соответствующих выбору хореографической дисциплины, направленных на формирование тела ученика, развитие его биомеханической памяти и танцевальной техники, постановка корпуса, рук, вращений, развитие пластичности. Учебные пластико-хореографические программы включают в себя хореографические, танцевальные дисциплины и основы сценического движения и пластики [13].

Учебные пластико-хореографические программы строятся на разных танцевальных направлениях и проводятся в форме танцевальных групповых классов (уроков), семинаров (мастер-классов), индивидуальных занятий, и спецкурсов.

Знания и понимание учащиеся получают в процессе лекционного материала, а умения и навыки они получают в процессе практических занятий. На данный момент автор статьи преподаёт практические дисциплины.

плины: «Хореография в театрализованных программах», «Основы сценического движения и пластики» в Московском городском педагогическом университете. Но в связи с пандемией все образовательные организации были вынуждены перейти в дистанционный формат обучения, у которого есть свои технологические особенности и ряд проблем.

На данный момент существует два подходящих вида дистанционного обучения для учебных пластико-хореографических программ:

- кейс-уроки,
- онлайн конференции.

Предлагается более подробно рассмотреть каждый из видов.

Кейс-уроки – это заранее подготовленные разного рода задания. В данном случае – обучающее видео. Преимущество таких уроков, в том, что ученики могут выполнять их в любое удобное время. Для подтверждения выполнения заданий обучающиеся могут присылать ответное видео педагогу на электронную почту. Такой вид дистанционного обучения рекомендуется использовать, как дополнительные задания и форму контроля.

Преимущества такого вида обучения заключаются в том, что оно не зависит от стабильности и скорости интернета. Педагог может без затруднений отследить и проверить выполнение заданий.

Минусы:

1. Подготовка, выполнение и проверка заданий занимают очень много времени.
2. Отсутствует возможность исправлять и делать замечания в реальном времени.

Онлайн конференции – возможность проводить занятия в режиме реального времени. Особенность такого формата является моментальная обратная связь между педагогом и студентами. Создается атмосфера урока максимально приближенная к оригинальной.

В Московском городском педагогическом университете онлайн занятия проходят в интернет – платформе «Teams». С помощью данной платформы есть возможность общаться с группой студентов в режиме реального времени. Так же есть возможность поправлять ошибки сразу на занятии. Легко отследить посещение занятий. Есть возможность заниматься по расписанию.

Но есть ряд проблем такого занятия. Необходима установка приложения и регистрации, возможно зависание видео-трансляции, отставание звука, плохое качество видео или аудио передачи, прерывание урока из-

за программных или сетевых ошибок, что затрудняет изучение хореографических, танцевальных дисциплин, основ сценического движения и пластики.

Автор научной статьи не рекомендует давать сложные танцевальные и пластические движения, трюки и прыжки, так как это может быть травмоопасно.

Перечисленные формы дистанционного обучения должны дополнять друг друга. Стоит отметить, что проведение дистанционных занятий может отнимать больше времени, сил и энергии у педагогов. И главный минус такого вида обучения – отдача от студентов намного меньше, чем на очных занятиях.

Учебные пластико-хореографические программы проводить удалённо при форс-мажорных обстоятельствах возможно, но заменить очные занятия полностью не получится.

Эту разработку студенты смогут использовать в своей профессиональной деятельности, в дополнительном образовании, в школах искусств и в среднем специальном образовании.

Литература

1. *Волкова А.О., Опарина Н.А.* «Пластико-хореографические шоу-программы в досуговой деятельности современной молодежи» / А.О. Волкова, Н.А. Опарина // Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал Среднее профессиональное образование. – № 5 (297). – М.: СПО, 2020. – 68 с.– С. 35-38. (№ ФС77-22276, перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК)
2. *Волкова А.О.* «Технология постановки пластико-хореографических шоу-программ в учреждениях культуры» / А.О. Волкова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. М.: УЦ Перспектива, 2019. – 724 с.
3. *Волкова А.О.* «Эстетическое воспитание подростков средствами хореографической деятельности» / А.О. Волкова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Часть 2. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – 356 с.

4. *Ершова О.В.* «Теория и практика пластико-хореографических программ: Научные и публицистические статьи» / О.В. Ершова // Сборник научных и публицистических статей. М.: МГИК, 2017. – 186 с.
5. *Ершова О.В.* «Пластико-хореографическая подготовка специалистов социально-культурной деятельности в вузе культуры и искусств: теоретические и методические основы» / О.В. Ершова // научная статья. – Москва, 2009.
6. *Ершова О.В.* «Актуальная проблематика профессионального обучения бакалавров социально-культурной деятельности пластико-хореографическому мастерству и танцевальной культуре» / О.В. Ершова // Развитие социально-культурной деятельности в условиях столичного мегаполиса: теория и практика. Сборник научных трудов кафедры социально-культурной деятельности ИКИ МГПУ. – Москва, 2019. – С. 159-170.
7. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.
8. *Лаврентьева, Е.Ю.* Социально-просветительские проекты в ресоциализации людей третьего возраста: технологии реализации / Лаврентьева Е.Ю. // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – 2017. – С. 15-23.
9. *Левина И.Д.* Развитие социокультурных сред образовательных учреждений столичного мегаполиса / И.Д. Левина // Актуальные проблемы социального развития разных групп населения в социокультурном пространстве столичного мегаполиса. Сборник статей по результатам городской межвузовской научно-практической конференции. – 2013. – С. 6-13.
10. *Левина, И.Д.* Технологии социально-культурной анимации в организации туристской деятельности / Грибкова Г.И., Левина И.Д. // Общество и экономика в эпоху глобализации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. ООО "Экспертно-консалтинговый центр Интеллект". – 2016. – С. 63-66.
11. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
12. *Сергеева, В.П.* Специфика подготовки педагогических кадров в условиях развития рынка культурно-досуговых услуг / Сергеева В.П.,

- Григорьева Е.И., Грибкова Г.И., Бычкова Е.С. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры. – Москва, 2018. – С. 185-194.
13. *Полат Е. С.* «Теория и практика дистанционного обучения»: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева// М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с.
14. *Levina, I.D.* Nursing home conditions for elderly people and its peculiarities of their adaptation / Levina I.D., Lavrentyeva E.Y., Ukolova L.I., Akhilgova M.T., Zharikov Y.S., Popova O.V., Semyanov E.V., Malanov I.A., Muskhanova I.V., Magomeddibirova Z.A., Bazaeva F.U., Isaeva M.A., Minasova V.M. // *EurAsian Journal of BioSciences.* – 2019. Т. 13. № 2. – С. 1549-1555.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В данной статье автор рассматривает специфику работы театральной студии в условиях пандемии. Автор описывает методы работы с учащимися с разным уровнем подготовки. Статья раскрывает особенности удаленной работы со школьниками в детской театральной студии.

Ключевые слова: детская театральная студия, методы работы, дистанционная форма обучения, адаптация упражнений для дистанционной формы обучения

Современные педагоги-исследователи придают большое значение занятиям различным видам искусств в школе, а школьный театр определяют как педагогическую систему, способствующую раскрытию творческого потенциала учащихся посредством игровой импровизации и участия в театральных постановках. Несмотря на то, что занятия в школьном театре направлены на развитие специфических умений и навыков, они могут быть перенесены на другие виды деятельности в будущем.

Именно поэтому важно продолжать работу театральной студии даже в условиях пандемии. Новая коронавирусная инфекция повлияла не только на экономику, политику, информационные технологии, медицину, но и образование, в том числе и внеурочную деятельность школьников [2].

Текущий 2020 год показал всем участникам образовательного процесса необходимость адаптации к новым формам образования в условиях пандемии. Дистанционное образование способно удовлетворить потребности современного образования. Дистанционное обучение в условиях карантина и пандемии является единственным оптимальным способом продолжения работы детской театральной студии [3,4].

Актуальность проблемы обусловлена переходом образовательных учреждений на дистанционную форму работы и необходимостью подбора новых форм и методов работы со школьниками, в том числе и во внеурочной деятельности.

Педагоги в процессе дистанционного обучения сталкиваются с рядом сложностей и проблем:

- сложности в учете индивидуальных особенностей учащихся;
- сложность в определении эмоционального состояния обучающихся;
- выбор наиболее эффективных способов предоставления информации, форм и способов контроля усвоения информации;
- сложность в создании положительного психологического климата при проведении онлайн занятий;
- сложности в повышении мотивации учащихся;
- сложности в оценке участия учащегося при групповых формах работы [8].

Как отмечают отечественные и зарубежные педагоги методисты, важно, чтобы взаимодействие педагога и обучающихся в условиях дистанционного обучения создавало условия для максимального вовлечения в процесс обучения, способствовало активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Поэтому главная задача организации дистанционного функционирования театральной студии – это создание условий для эффективного взаимодействия учащихся и педагога, создание положительной мотивации, комфортного климата в школьном коллективе [1,5].

В нашей театральной студии две возрастные группы – младшая (которую посещают учащиеся 1 класса), средняя группа (учащиеся 2-6 классов). С целью продолжения функционирования школьной театральной студии нами были адаптированы методы и формы работы с учащимися. Для обеих групп это первый год занятий в детской театральной студии. У учащихся средней группы уже есть опыт показа спектакля, а младшая группа показала открытое занятие для родителей.

Традиционно, продолжительность занятия в театральной студии составляет в младшей группе 1 час, в средней группе – полтора часа. В связи с переходом на новый формат обучения продолжительность онлайн занятий была сокращена до 30 минут.

В рамках дистанционной формы работы детской театральной студии были адаптированы следующие упражнения:

- для младшей группы:
  - скороговорки с эмоциями;
  - жизнь смайликов;
  - найди отличия;
  - продолжи сказку;
  - оживи сказочную картину и др.

- для старшей группы:
  - найди отличия;
  - рассказ из скороговорок;
  - одиночные этюды «жизнь предметов»;
  - оживи картину;
  - одиночные этюды по жанровым картинам.

Из опыта работы театральной студии в дистанционном режиме можно выделить следующие сложности:

- невозможность проведения групповых форм работы, ведь актерское мастерство предполагает существование актера в пространстве, движение, мизансцены, пластику, взаимодействие с другими актерами.

Также следует выделить **ограничение возможности в репетициях живых спектаклей, которые предполагают взаимодействие в пространстве с большим количеством актеров:**

- репетиционный процесс возможен только в форме читки, при условии хорошего качества связи у всех участников;
- сложность вовлечения новых участников, новых актеров (что не является проблемой при очной форме работы театрального кружка), невозможность формирования новых групп в связи с трудностями мотивации у новых участников – на это влияет отсутствие привычной атмосферы классического театра;
- с младшей группой во время пандемии возможен только формат тренинга [7,8].

Дистанционный формат функционирования школьной театральной студии предоставляет возможности использования классических упражнений в новом формате. Например, в средней группе после нескольких тренингов и создания одиночных этюдов была проведена работа над оживлением картин – сначала это были простые кадры из известных мультфильмов. Дети учились анализировать все детали до мелочей, и давать формулировку действий героев в момент «стоп-кадра», а также до и после него. После картинок из мультфильмов, дети познакомились с понятием «жанровая картина». Подбирались жанровые картины, на которых изображены дети приблизительно такого возраста как участники студии. За основу были взяты картины Эдмунда Адлера, на них изображены одни и те же дети в разных обстоятельствах, это натолкнуло на мысль о создании спектакля по картинам, чем в последствии и занимались до конца учебного года. К сожалению, реализовать этот спектакль пока не удалось в связи с эпидемиологической обстановкой в стране [6].

Главными преимуществами онлайн работы театральной студии являются возможность уделять больше внимания работе над персонажами, возможность тщательной отработки монологов, возможность работать в современном понятном молодежи формате [9,10].

Таким образом, главный продукт театральной студии – это показ постановки зрителю в любой форме. Дистанционный формат детской театральной студии может существовать очень короткое время лишь в качестве тренинга, как для младшей группы, или как формат задумки нового спектакля к очному показу зрителям, как в средней группе [11].

Литература

1. *Бакланова, Т.И.* Социально-культурное партнерство музеев и вузов как фактор формирования этнокультурной компетентности студентов / Бакланова Т.И., Медведь Э.И. // Современные проблемы науки и образования. 2015, № 5. С. 409.
2. *Данелян, В.Р.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков средствами театрализованной деятельности / Данелян В.Р., Медведь Э.И. // В сборнике: Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. 2016. С. 21-26.
3. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза / Киселева О.И. // Высшее образование сегодня. – 2009. №11. – С. 90-91.
4. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности современного учителя / Киселева О.И. // Среднее профессиональное образование. – 2009. №9. – С. 39-40.
5. *Медведь, Э.И.* Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования: Учебное пособие. / Э.И. Медведь. – М.: Москва, 2012.
6. *Медведь, Э.И.* Социально-культурная самореализация молодежи в воспитательном пространстве столичного мегаполиса / Медведь Э.И.// Вестник экономической интеграции. 2014. №3 (72). С. 83-88.
7. *Медведь, Э.И.* Анализ содержания понятия эстетической культуры личности и ее роли в профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности / Медведь Э.И., Сергеева В.П., Киселева О.И. // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 6. С. 134-138.
8. *Grigorieva, E.I.* Club communication as the basis for social and cultural / Grigorieva E.I., Gribkova G.I., Umerkaeva S.Sh., Kiseleva O.I., Kosiborod O.L.// Humanities and Social Sciences Reviews. 2019. T.7. № 6. С.749-753.

9. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education / Kiselevpa O.I., Osipova N.V., Kalinin I.V., Poleshchuk I.A., Deberdeeva N.A., Babeshko E.A., Anikudimova E.A. // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. T.8. № 2.1. C. 623-629.
10. *Medved, E.I.* Education and upbringing as socio-cultural development factors of contemporary society / Medved E.I., Daletsky Ch.B., Khudyakova T.L., Kylikov S.P., Shukshina L.V., Khammatova R.S., Shabanova O.V. // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. T.8. № 2.1. C. 598-603.
11. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / Medved E.I., Kiseleva O.I., Levina I.D., Kaytandzhyan M.G., Gribkova G.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. T. 9. № 6. C. 2072-2078.
12. *Ukolova, L.I.* Nursing home conditions for elderly people and its peculiarities of their adaptation / Levina I.D., Lavrentyeva E.Y., Ukolova L.I., Akhilgova M.T., Zharikov Y.S., Popova O.V., Semyanov E.V., Malanov I.A., Muskhanova I.V., Magomeddibirova Z.A., Bazaeva F.U., Isaeva M.A., Minasova V.M. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. T. 13. № 2. – C. 1549-1555.

*Громова А. В.,
студентка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВОМГПУ*

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

В статье рассматривается роль социально-культурной деятельности в формировании духовно-нравственного воспитания подростков средствами вокально-хоровой работы в творческом объединении; выявляются особенности развития потенциала в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения; описывается разнообразие форм, методов и принципов культурно-досуговой деятельности.

Ключевые слова: система ценностей, досуговая деятельность, внеурочная деятельность, подростки, условия, вокально-хоровая студия, творческое объединение.

Духовно-нравственное воспитание подростков является организованным процессом усвоения и принятия личностью базовых национальных значений, освоением системы общечеловеческих ценностей, культурных, досуговых и нравственных достоинств многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное воспитание – это осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [8, С. 1].

Проблема духовно-нравственного воспитания детей является сегодня социально значимой. В современных условиях большая ответственность за воспитание детей ложится на семью и систему дополнительного образования, где закладываются личностные основания гражданственности и патриотизма.

Проблемы духовно-нравственного становления подрастающего поколения в условиях реформирования современного российского общества значительно актуализировались. Это обусловлено утратой ориентиров,

кризисом духовно-нравственной идентичности, ведущей к росту деструктивных форм подростковой активности. Подростковый возраст – это наиболее чувствительный период для усвоения и закрепления нравственных норм поведения, нравственных отношений и формирования нравственных качеств личности [4, С. 4].

Современное российское общество выдвигает новые требования к образованию, личностному и творческому развитию подростков.

Современные исследования отражают многообразие идей и практических подходов к обучению подростков, однако вопросам целенаправленного развития творческого потенциала личности в творческих объединениях и оценки уровня его развития не уделяется должное внимание.

Многообразие культур и народов, характерное для России, подразумевает не только существование, но и взаимообогащение этих культур. Кроме того, человек любой национальности (культуры), являющийся гражданином своей страны, должен владеть системой духовно-нравственных ценностей. Значит, формирование духовно-нравственных ценностей является одной из основных задач современного воспитания.

Следует отметить, что подростковый возраст – наиболее благоприятный для формирования творческого потенциала личности и хоровое пение, имеющее давние педагогические традиции, может обеспечить его развитие.

Подростковый возраст – это наиболее чувствительный период для усвоения и закрепления нравственных норм поведения, нравственных отношений и формирования нравственных качеств личности [4, С. 4].

Правительство Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации (Федеральный Закон «Основы законодательства РФ о культуре», «О национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.», «Развитие образования» на 2013-2020 годы) рассматривают духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, необходимость приобщения детей и подростков к творчеству и культурному развитию, к занятию самообразованием, любительским искусством как социально значимую проблему, решение которой лежит в основе взаимодействия общего и дополнительного образования [4, С. 4].

Большими возможностями в решении проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения обладает музыкальное искусство, которое обращается к сознанию человека через чувства, играет роль воспитателя, является основным ориентиром при определении направленности музыкального воспитания, обучения и развития ребенка (Д.Б. Кабалевский, В.В. Медушевский, А.А. Мелик-Пашаев, В.Н. Холопова и др.) [6, С. 17].

Развитие общего, дополнительного образования и детских творческих объединений, их интегрированность в социокультурной сфере образовательного учреждения позволяет разрабатывать различные педагогические модели духовно-нравственного воспитания подростков средствами внеурочной досуговой деятельности [4, С. 5].

Но до сих пор не выявлены организационные и содержательные аспекты духовно-нравственного воспитания учащихся в ходе внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.

Между тем, внеурочная деятельность в общеобразовательной школе обладает значительным потенциалом в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, который определяется значительным разнообразием форм (массовые, кружковые), методов воспитания и принципов, влияющих на духовно-нравственное воспитание обучающихся.

Существует необходимость использования средств вокально-хоровой деятельности в детских творческих объединениях в процессе формирования у подрастающего поколения духовно-нравственных качеств.

Для выявления критериев и определения уровней духовно-нравственных качеств подростков существуют научные исследования в данной области. Методологические подходы к определению понятия и содержания духовно-нравственного воспитания подростков рассмотрены в трудах современных ученых Ю.К. Бабанского, И.А. Бирич, Е.В. Бондаревской, Н.А.Мишиной, Т.И. Петраковой, В.П. Сергеевой, В.А. Слостенина, Н.Е.Шиловой и др. [4, С. 5].

Специальные исследования педагогического потенциала досуговой деятельности раскрывается в работах Т.И. Баклановой, Г.И. Грибковой, И.Н. Ерошенкова, М.Б. Зацепиной, Э.И. Медведь, Н.А. Опариной, Н.Г. Пановой, Ю.А. Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, Н.В. Шарковской и др. Тем не менее, малоизученным остается вопрос использования педагогического потенциала досуговой деятельности в детских творческих объединениях образовательных учреждений [4, С. 5].

Деятельность творческого объединения ведет к главной цели духовно-нравственного воспитания подростков средствами вокально-хоровой деятельности, создавая социально-культурные условия ее реализации в творческом объединении [4, С. 75].

С этой целью используются разнообразные формы, методы и средства:

- формы: групповое занятие, индивидуальное занятие, репетиция, генеральный прогон, экскурсия, концерт, фестиваль, конкурс;
- методы:
  - наглядные: показ, наблюдение, иллюстрация;
  - практические: упражнение, повтор, тренинг, игра, творческие задания, домашнее задание;

- словесные: объяснение, рассказ, беседа, дискуссия, пояснение, викторина, инструктаж, постановочная деятельность, творческий показ, вводный, текущий контроль;
- средства: музыка, вокально-хоровое пение, сценическая речь, сценическое движение, речь педагога.

Успех должен чувствовать каждый подросток, занимающийся творческой деятельностью.

Обучение ведется преимущественно в игровой форме. Игра – школа сотрудничества. Используются игры следующих функциональных назначений: обучающие (формирование навыков), развлекательные (отдых), коммуникативные (сплочение подростков в дружный, доброжелательный коллектив), релаксационные (расслабляющие), психотехнические (перестройка психики для успешного усвоения информации).

В результате наблюдений на занятиях в детском творческом объединении было замечено, что не все обучающиеся владеют своим телом настолько, чтобы своё эмоциональное переживание, вызванное музыкой, выразить в художественном движении. Способность петь и танцевать требует значительных усилий. Поэтому владение своим телом, осознанное движение позволит глубже воспринимать музыку и более ярко, выразительно передавать то эмоциональное состояние, которое она вызывает. Именно осознанное движение, усиливает эмоциональное переживание содержания музыки, а значит, и её воздействие на подростков [7, С. 137].

Система ценностей подростка формируется в процессе его жизнедеятельности. На формирование личности большое влияние оказывает духовно-нравственное воспитание, поскольку развитие духовно-нравственного сознания личности находится в прямой зависимости от духовно-нравственных ценностей человека.

Формирование духовно-нравственных ценностей подростков включает в себя три компонента:

- когнитивный, или смысловой компонент предполагает овладение суммой знаний об основах морали, духовно-нравственных ценностях. Результатом является наличие знаний, их осознанность, полнота, конкретность, а также умение применять их для решения практических задач;
- эмоциональный, предполагает переживание индивидом своего отношения к ценностям, проявление нравственных чувств, положительный эмоциональный настрой на духовные ценности. Результатом является позитивное отношение к окружающим, к моральным нормам, потребность следовать им;

- поведенческий, опирается на результаты взаимодействия первых двух компонентов и проявляется в устойчивости и активности нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, умении применять знания при анализе своего поведения и поведения других людей. Благодаря познанию действительности и ее ценностному переживанию у подростка формируется готовность действовать в соответствии с намеченной целью [9, С. 69].

Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, таких как совесть, долг, вера, ответственность, патриотизм; нравственного облика, заключающийся в терпении, милосердии, кротости; нравственной позиции и нравственного поведения. Это высокий уровень развития познавательных, нравственных и эстетических способностей человека, зрелая гражданская позиция и творческая активность.

Таким образом, можно считать, что внеурочная деятельность в условиях творческого объединения – это деятельность, осуществляемая во внеурочное время в досугово-воспитательном пространстве школы, цели и содержание которой ориентированы педагогом в помощь подростку в социальном (семейном, трудовом, гражданском) и духовно-нравственном самоопределении через приобщение к высшим ценностям.

Условия творческого объединения, предполагающие художественно-творческую среду, вовлечение подростков в деятельность, учет индивидуальных особенностей, позволяют решать вопросы развития личности подростка, его самоактуализации [5, С.148].

Таким образом, в ходе работы в творческом объединении одной из задач является развитие у подростков умения находить способы и решения нравственных проблем, иными словами, в коллективе создаются и реализуются условия для духовно-нравственного развития подростков.

Литература

1. *Бакланова, Т.И.* Русская традиционная культура. Комплекс интегрированных и этнокультурных программ для дошкольных учреждений и начальной школы / Бакланова Т.И. – Москва, 1998.
2. *Бакланова, Т.И.* Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и этнохудожественного образования. Монография / Бакланова Т.И. – Саратов, 2015.
3. *Бакланова, Т.И.* Социально-культурное партнерство: вуз – музей – библиотека в условиях инновационного развития / Бакланова Т.И., Ганьшина Г.В., Грибкова Г.И., Дольгирева Е.В., Жукова Е.М., Кор-

шунова И.В., Киселева О.И., Косибород О.Л., Медведь Э.И., Нестеренко А.В., Нестеренко Е.С., Опарина Н.А., Панова Н.Г., Портников В.И., Умеркаева С.Ш. – Москва, 2016.

4. *Грибкова, Г.И., Рогачёва, Л.С.* Социально-педагогические условия формирования духовно-нравственных качеств подростков в процессе музыкально-театральной деятельности. /Г.И. Грибкова, Л.С. Рогачёва // Среднее профессиональное образование – М.: -№3. – 2016. – С.64-75
5. *Грибкова Г.И.* Проектная деятельность как элемент профессиональной компетентности бакалавров социально-культурной сферы / Г.И.Грибкова //Вестник экономической интеграции 2013. № 4 (61). С. 147-151
6. *Куприна Н.Г., Ворончихина А.А.* Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у младших школьников в интегрированной художественной деятельности / Н.Г. Куприна, А.А. Ворончихина // 2017 – С.17
7. *Поливода М.Л.* К вопросу об использовании танцевальных движений в академическом хоровом пении / М. Л. Поливода. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 31 (269). – С.136-139 – URL: <https://moluch.ru/archive/269/61904/> Дата обращения 10.11.2020
8. *Соколова Н.Н.* Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности – 2019 – С.1
9. *Титаренко А. И., Николаичева Б.О.* Моральные ценности и личность / под ред. Титаренко А. И., Николаичева Б.О. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – С.69–70.
10. *Gribkova G.I., Umerkaeva S.Sh., Zavarina S.Yu., Dolzhenkova M.I., Kamenets A.V.* Formation of creative fantasy and imagination of students as a task of artistic pedagogy// International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. – 2019. № 6/н. – С. 1-4.
11. *Levina, I.D.* Nursing home conditions for elderly people and its peculiarities of their adaptation / Levina I.D., Lavrentyeva E.Y., Ukolova L.I., Akhilgova M.T., Zharikov Y.S., Popova O.V., Semyanov E.V., Malanov I.A., Muskhanova I.V., Magomeddibirova Z.A., Bazaeva F.U., Isaeva M.A., Minasova V.M. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – С. 1549-1555.
12. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.
13. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

*Дольгирева Е. В.,
канд. пед. наук, доцент департамента
социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

*Канухин В. С.,
магистрант департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

В данной статье рассматривается феномен социальной исключенности. Выделены основные формы исключенности из общества людей с ограниченными возможностями здоровья. Дано определение термину «художественное слово», определены его цели и задачи. Рассмотрена реализация развивающей программы занятий художественным словом на примере Центра творческих проектов «Инклюзион».

Ключевые слова: социальная исключенность, инклюзия, инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация, художественная культура, художественное слово.

Термин социальное исключение (экслюзия) впервые стал использоваться в 1974 г. во Франции для обозначения социально незащищенных категорий населения. Речь шла об умственно и физически зависимых, склонных к суициду людях, одиноких родителей, пожилых и инвалидах, маргиналах, детях-сиротах, деликвентах, асоциальных личностях и других социально-неблагополучных людях. В настоящее время термин «социальная исключенность (экслюзия)» обозначает процесс вытеснения человека из общества [3, С. 5].

Согласно данным Федеральной службы государственной статистике на 2019 год общее число рекомендации по реабилитации и абилитации граждан признанных инвалидами равняет 1 837 890 миллион человек, из них 328 330 тысяч человек получили инвалиды I группы, 659 007 тысяч человек – II группы и 850553 тысяч человек – III группы. В том же 2019 году впервые были признаны инвалидами I группы 20%, II группы 35,3%, III группы 43,9% от общего числа признанных инвалидами человек.

Проведя анализ научной литературы, мы смогли выделить основные формы исключения, которые могут испытывать на себе инвалиды:

- экономическое – связано с низким уровнем дохода на тех должностях, на которых могут работать инвалиды, не стабильное положение на рынке труда, что не дает низкий уровень дохода, который не может обеспечить инвалиду достойную жизнь.
- культурное – когда человеческий труд не имеет значения и ценности для общества;
- общественное – когда существуют границы (коммуникативные, физические) между человеком с ограниченными возможностями здоровья и обществом.

Как показывает практика, достойный образ жизни лиц с ограниченными возможностями не может быть гарантирован путем принятия только медицинского или психологического вмешательства. Также необходимы специальные социально-культурные меры, интегративно позволяющие преодолевать обозначенные выше формы социального исключения. Достижение необходимого уровня включенности инвалида в общественную жизнь, позволяющей этой категории лиц без особых затруднений заниматься какой-либо социальной деятельностью и взаимодействовать с людьми, – это цель, которая должна объединить гражданские институты и непосредственно социально незащищенных людей [5, С.133].

Знакомство с художественной культурой, освоение культурных ценностей через культурно-досуговые виды деятельности – концерты, экскурсии, спектакли и т.п. – способствуют расширению круга общения, завызыванию социальных связей, обогащают жизненный опыт, развивают эмоционально-волевую сферу индивида, позволяют позитивно смотреть на мир, найти свое место в социуме. Занятие творчеством относится к виду социокультурной деятельности, формирующей личность инвалида в любом возрасте. Участие инвалида в коммуникативно-творческой (например, концертной) деятельности в целях социально-культурной реабилитации развивает коммуникабельность, позволяет верно сформировать модель поведения и апробировать ее на практике, найти свою нишу в социуме.

Е.А. Флерина в своих трудах определяла понятие «художественное слово» как источник обогащения речи. Она отмечала, что эмоциональность и образность языка многих художественных произведений может не только развить творческие способности и облегчить восприятие и понимание слов, но и их смысловых применений с другими словами. Именно художественное слово позволяет развить художественный слух.

При этом исследователь предостерегает и от переоценки роли слова, за ним должен быть конкретный образ (авт. *-действия*). Если слова не будут связаны с реальными событиями, будут отделены от мысли, они не смогут способствовать творческому развитию, а только породят «пустую болтовню». Данного мнения придерживались и другие педагоги – Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский [13, С. 475].

Дж. Гилфорд отмечал четыре ключевых параметра творческих способностей, создаваемых художественным словом:

- Оригинальность – умение продуцировать отдаленные ситуации, необычные решения.
- Смысловая гибкость – умение выявить главное качество объекта и предложить новый метод его применения.
- Образная адаптивная гибкость – умение менять форму стимула таким образом, чтобы разглядеть в нем новые признаки и способности для применения.
- Смысловая спонтанная гибкость – способность продуцировать различные мысли нерегламентированной ситуации.

«Художественное слово» способствует формированию у людей с ограниченными возможностями здоровья творческих способностей и возможностей, формированию личности, а так же развитию личных методов формирования и воплощения в жизнедеятельность их собственного образа жизни и поиска личных методов решения проблем.

Задачами, которые может выполнять «художественное слово» для способствования включения человека с ограниченными возможностями в общество, являются:

- Развитие техники речи.
- Развитие внимания, памяти и области воображения.
- Развитие навыков сценического искусства.
- Развитие навыков сценического мастерства.
- Развитие чувства темпа-ритма, и координации движений.
- Знакомство с творчеством специалистов художественного слова.
- Развитие творческих способностей.
- Развитие художественного вкуса, эстетического чувства и чувства понимания прекрасного.
- Развитие различных навыков посредством словесного творчества.

Одним из мест, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься «художественным словом» является Центр творческих проектов «Инклюзион».

Одной из целей центра является социализация и развитие потенциала слепоглухих и людей с другими видами инвалидности через творчество. В центре осуществляют деятельность два отделения «Инклюзион. Театр» и «Инклюзион. Школа», в рамках которых люди с ограниченными возможностями здоровья могут осваивать такие навыки как: актерское мастерство, хореография, речь (художественное слово), пластическая выразительность и вокальное звучание. На данный момент в центре реализованы 9 инклюзивных спектаклей.

В образовательных лабораториях центра люди с различными ограничениями в здоровье включаются в деятельность с профессиональными актерами, режиссерами, музыкантами и перформерами.

В 2019 году центр выпустил своих первых студентов. Теперь они принимают участие в постановках не только «Инклюзиона», но и в других проектах. Помогают осваивать творческий дисциплины студентам второго потока и оказывают дружескую поддержку и профессиональную, которая способствует снятию социальных барьеров и борьбе со страхом не только перед сценой, но и перед целым миром.

Развивая в себе творческие способности, человек с ограниченными возможностями здоровья становится более уверенным не только среди таких же как он, но и в обществе в целом.

С каждым годом в нашей стране становится все больше учреждений не только социальных, но и творческих, которые способствуют интеграции инвалидов в общество (а общество научить принимать их без ярлыков, отворачивания и жалости). Появляются необходимые площадки, где люди смогут взаимодействовать друг с другом на равных, в условиях максимально приближенных к нашей реальной жизни, и эффективные практические разработки социокультурной направленности. Использование в этих целях возможностей социально-культурных институтов и технологий может способствовать гуманизации существующей проблемы эксклюзии.

Литература

1. *Бакланова, Т.И.* Русская традиционная культура. Комплекс интегрированных и этнокультурных программ для дошкольных учреждений и начальной школы / Бакланова Т.И. – Москва, 1998.
2. *Бакланова, Т.И.* Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации / Бакланова Т.И., Ершова Л.В., Шпикалова Т.Я. //

Федер. агентство по образованию, ГОУВПО "Марийс. гос. ун-т". Йошкар-Ола, 2005.

3. *Бородкин, Ф.М.* Преодоление социальной эксклюзии: новые подходы // Социологический журнал. – 2014. № 3 – 4. – С. 5–17.
4. *Дольгирева, Е.В.* Преодоление социальной исключенности средствами социально-культурной реабилитации / Дольгирева Е.В., Кудинова М.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. 2016.- С. 43-50.
5. *Канухин, В.С.* Художественное слово как механизм формирования творческих способностей обучающихся в досуговой практике / С.В. Канухин// Современные проблемы высшего образования теория и практика: Материалы Пятой Межвузовской научнопрактической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета (г. Москва, 15-23 апреля 2020 г.) – [Под. ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2020. – 744 с.
6. *Кудинова, М.В.* Социально-культурная деятельность как средство инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья/ М.В. Кудинова //Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Москва, 2019. С. 107-112.
7. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
8. *Левина, И.Д.* Сущность и содержание рекреативных технологий социально-культурной деятельности / Ганьшина Г.В., Левина И.Д. // Общество и экономика в эпоху глобализации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. ООО "Экспертно-консалтинговый центр Интеллект". – 2016. – С. 75-80.
9. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
10. *Лепешкин, С.А.* Социальная психология как инструмент исследования социального самочувствия общества / Лепешкин С.А. // Наука в мегаполисе – 2019. № 7 (15). – С. 11.

11. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
12. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
13. *Флерина, Е. А.* Художественное слово для детей дошкольного возраста / Е.А. Флерина // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста: учеб. пособие / сост.: М.М. Алексеева, В.И. Яшина. – М., 2000. – С. 470–484.
14. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

*Ершова О. В.,
канд. пед. наук, доцент
департамента социально-культурной деятельности и
сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

*Норкина М.А.,
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РОЛЬ МЕТОДА ТЕАТРАЛИЗАЦИИ В EVENT-ПРОЕКТАХ

В статье раскрывается актуальность и роль метода театрализации в event проектах. Раскрывается понятие и содержание event проекта. Описывается метод театрализации в своей художественной и социально – педагогической бифункциональности. Дается краткая историческая справка о появлении театрализации. Предоставляются рекомендации по внедрению театрализации в event проектах.

Ключевые слова: event проект, метод театрализации, бифункциональность театрализации, организация внедрения театрализации в event проекты.

Сфера социально-культурной деятельности регулярно совершенствуется и изменяется в соответствии с современными тенденциями, а зачастую и вовсе задает тон для формирования новых особенностей организации событийного досуга.

Развитие современных направлений организованного культурного досуга предполагает совершенствование культурно-досуговой деятельности и появление ее новых форм, отвечающих запросам населения и трендам искусства [1].

На сегодняшний день социально-культурные процессы включают в себя многообразные виды деятельности. Но в решении любых социокультурных запросов обязательной составляющей является проектная деятельность, наиболее востребованная в современной социокультурной практике [2]. Одним из новшеств, которое быстро получило популярность и применение специалистами социально-культурной деятельности, стали так называемые event-проекты.

Само слово «event» в переводе с английского языка означает «событие». В частности, event-проект — это события, которые специально ор-

ганизируются и преследуют цель – повлиять на мнение аудитории. Технической базой проектной деятельности является совокупность материально-технических средств длительного назначения, используемых специалистами учреждений социально-культурной сферы в процессе осуществления проектов [3].

Понятие event субъективно и неоднозначно. Основные преимущества мероприятия становятся возможны благодаря побочным event-эффектам, плавно переходящим один в другой [4]. Таким образом event проекты объединяют в себе несколько видов и жанров искусства, формируя яркое, зрелищное событие, приуроченное к единой теме и конкретной дате.

Обращаясь к театрализации как к родовому методу культурно-досуговой деятельности, концепция event проекта обретает сквозное действие, которое позволяет соединить звуки, цвета, мелодии в единый образ. Ведь театр обладает необъяснимой, преображающей силой. Творческий, созидательный характер репетиционного процесса позволяет любому его участнику в полной мере ощутить себя полноправным творцом особого мира – мира образов, обретающих чувственную реальность [5].

Театрализация в современных досуговых программах заключается в объединении цвета, звуков, мелодии в пространстве и времени, разнопланово и разносторонне проявляющих образ, проводя их через единое "сквозное действие", объединяющее и подчиняющее себе все используемые составляющие по законам сценария.

Метод театрализации является не просто одним из методов в event-проектах, применяемый в различных вариантах, а сложным творческим методом, наиболее близким к искусству театра, заключающий в себе глубокое социально-психологическое обоснование.

Метод театрализации в силу двойственности своей функции способствует превращению event-проекта в бифункциональную утилитарно-художественную форму, в которой "первая и основная функция (то есть сила, вызывающая их к жизни) есть функция дидактическая, педагогическая, информационная, пропагандистская, агитационная, а художественный смысл и эстетическое наслаждение "прикладываются" здесь... к этой внеэстетической, жизненно-практической, коммуникативной функции" [6]. Так, благодаря своей социально-педагогической и художественной би-функциональности, театрализация одновременно является и социальной художественной обработкой жизненного материала, и особой организацией поведения и действия личности в условиях досуга.

Метод театрализации в event-проектах призван прежде всего создать зрелищно-активную ситуацию, при которой каждый присутствующий будет уже не просто пассивным созерцателем, а активно реагирующим

зрителем. В такой ситуации человек вместе с другими людьми проникается общим настроением, его увлекает единый порыв, коллективное устремление и действие.

Театрализованное действие выражает творческую активность людей, с помощью которого человек может выразить свои жизненные и духовные стремления театральными средствами. Так, возникает органическое сочетание реальности, основанной на бытовых и социальных отношениях, религиозных и политических склонностей и воззрений с художественно-образным преобразованием этой реальности в художественный материал.

Однако для того, чтобы, понять театрализацию в event-проектах, как явление естественное и самобытное, следует обратиться к истории. Применение театрализации для организации празднеств, появилось ещё в глубокой древности, в эпоху появления языческих обрядов и ритуалов. В сознании древнего человека главенствовало понятие единого мира – все явления природы, животные и растения, всё окружение было наделено душой, которая принадлежала тому или иному божеству. Поэтому, для получения тех или иных земных благ (удачной охоты, богатого урожая, благополучия), следовало задобрить определенное божество. Так возникли обряды и ритуалы, которые проводились с помощью приема театрализации, воспроизводя сцены, связанные с жизненно важными для общества событиями. Однако в отличие от современного понятия театрализации, в древности не существовало разделения на зрителей и исполнителей – все участники праздника были включены в действие.

Таким образом можно без труда выявить схожесть в особенностях традиционных празднеств и event-проектах. Ключевая особенность обоих явлений заключается в нацеленности на вовлечение зрителя в единое действие, посредством объединения людей единой целью, темой.

Прежде чем приступить к непосредственной организации театрализации event-проекта, следует провести тщательную подготовительную работу. Составить методику разработки предстоящей культурно-досуговой программы.

Основной формой драматургии event-проектов является сценарий.

Первым и самым важным этапом в методике работы над сценарием является определение темы и идеи. Для того чтобы научиться различать эти понятия обратимся к понятийно-категориальному аппарату в сфере социально-культурной деятельности:

Тема задается с самого начала действия, так как она призвана осветить основной круг отображаемых событий и подвести зрителя к пониманию заложенной в event-проекте мысли. Темой можно считать мнение автора на подаваемый материал.

Идея – это то, что автор хотел сказать аудитории, какое отношение к тем или иным общественным явлениям и событиям хочет он им внушить, на что он хочет их подвигнуть, к чему призвать или – от каких действий или убеждений он хочет их предостеречь, отвести.

Итак, тема объясняет аудитории, о чем будет программа и настраивает его на определенную волну. А вот главный вывод зритель сможет сделать только когда будет раскрыта идея. На начальном этапе он понимает, о чем будет представление, какие проблемы будут затронуты, какую мысль хочет донести драматург. Осмыслить идею и оценить изображаемые события зритель сможет только на этапе ее раскрытия, который должен быть осуществлен по всем правилам драматургии. Главная задача сценаристов и режиссеров event-проектов – пробудить активность в восприятии и заставить соучаствовать, а для этого нельзя подавать идею готовой сразу, нарастание действия должно быть постепенным. Ошибочно полагать, что тема и идея – это слитные понятия, и они должны стоять рядом.

Поиск сюжета определяется основным событием, которое нужно найти в первую очередь, перед тем как начать писать сценарий.

В случае постановки театрализованного event-проекта сюжет будет соответствовать выбранной тематике.

Чаще всего, театрализованный event-проект является массовым событием, особенности которого так же важно учитывать.

При этом, нельзя забывать о том, что все части event-проекта связаны единым сценарно-режиссерским ходом и соответствуют одной теме и идее. Основная особенность массовой формы проекта заключается, прежде всего, в массовости данной формы и ее многоплощадности.

Сюжетно-композиционное построение – это основная часть художественно-творческого процесса постановки и основной элемент технологии создания театрализованного event-проекта. Сюжетно-композиционное построение создает общее представление о будущем театрализованной программе, ее ключевых эпизодах.

Создание композиции – это основной механизм создания художественной формы, который объединяет части программы между собой. Основная эстетическая функция композиционной организации художественного произведения – это достижение гармонии и совершенства.

Композиция включает в себя следующие родовые свойства – целостность, симметрию и ритм. Композиционное построение сценария отвечает за будущее эмоциональное восприятие проекта аудиторией.

При разработке сценария постановщик опирается на теоретические драматургические основы. Основная задача сюжетно-композиционного построения – это поиск связующего элемента.

Композиция включает в себя определенные структурные элементы, опираясь на которые происходит осуществление event-проекта. К таким структурным элементам относятся:

1. Экспозиция – исходное обстоятельство, ситуация, лежащая в основе всей истории сюжета.
2. Завязка – событие, сталкивающее персонажей и толкающее сюжет в развитие действия.
3. Основное развитие действия – эпизоды, раскрывающие основную тему программы. Обращаясь к литературе по культурно-досуговой деятельности, действие – это основное выразительное средство в сценарии культурно-досуговой программы.
4. Кульминация – главное событие сюжета, к которому шло все происходящее.
5. Развязка – заключительное событие, раскрывающее основной смысл и идею сюжета.
6. Финал – завершение основной истории и всех второстепенных сюжетных линий, разрешение конфликта [7].

Таким образом, главной особенностью театрализации в event-проектах является приверженность при их реализации к традициям драматургии. Данная особенность позволяет вывести event-проект на совершенно новый профессиональный уровень, что обуславливается возможностями театрализации в формировании мнения, настроения и восприятии определенных задач целевой аудиторией.

Литература

1. *Ершова, О.В.* Технологии реализации пластико-хореографических программ в контексте теории культурно-досуговой деятельности / О.В. Ершова // Эл. Журнал – Педагогика искусства. 2017. – Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal>
2. *Дольгирева, Е.В.* Метод театрализации в социально-культурном проектировании / Е.В. Дольгирева, В.И. Портников // Статья «Среднее профессиональное образование», 2018. – № 2. С. 31-36.
3. *Грибкова, Г.И.* О реализации образовательной программы «Управление Event – проектами в учреждениях социально-культурной сферы и образования» / Г.И. Грибкова – Москва, 2018. С 195-201
4. *Хальцбаур У.* Event-менеджмент / У. Хальцбар. – М.: Эксмо, 2007. – 384с.
5. *Смирнова, И.В.* Роль театральных технологий в гуманизации образования. Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения, инновации / И. В. Смирнова, Е. В. Земляникина // Сборник докладов и

материалов II Национальной научно-практической конференции. АНО ВО «Институт непрерывного образования», 2018. С. 172-180.

6. *Тихоновская, Г.С.* Сценарно-режиссерские основы технологии культурно-досуговых программ / Г.С Тихоновская – М.:2014. – 114с.
7. *Жаркова, Л.С.* Организация деятельности учреждений культуры / Л.С Жаркова – М.: МГУКИ, 2010. – 145с.
8. *Норкина, М. А.* Музыкально-театральные Event-проекты / М.А. Норкина // Молодой ученый – 2020. – № 20 (310). – С. 500-503
9. Information and educational environment of higher school as a factor of the formation of coping strategies in the structure of students' personality (ecological and psychological aspect) Goloshumova G.S., Salakhova V.B., Kidinov A.V., Nalichaeva S.A., Yanysheva V.A. EurAsian Journal of BioSciences. 2019 T. 13. № 2. С. 1867-1874.
10. *Levina, I.D.* Nursing home conditions for elderly people and its peculiarities of their adaptation / Levina I.D., Lavrentyeva E.Y., Ukolova L.I., Akhilgova M.T., Zharikov Y.S., Popova O.V., Semyanov E.V., Malanov I.A., Muskhanova I.V., Magomeddibirova Z.A., Bazaeva F.U., Isaeva M.A., Minasova V.M. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. T. 13. № 2. – С. 1549-1555.
11. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. T. 13. № 2. – P. 1719-1725.
12. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. T. 7. № 3.15. – С. 306-308.

РАЗМИНКА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКИ»: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БУДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТАМ В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье раскрываются понятия «сценическое движение», «сценическая пластика», актуальность и необходимость грамотной разминки, которая является «разогревом» суставного и мышечного аппарата актера (исполнителя) для занятий творческим, физическим родом деятельности в театральном искусстве, в постановке и реализации культурно-досуговых программ. Форматы разминок, как вводной части движенческой деятельности. Описываются понятия: «ритм», «темп», «темпоритм». Рекомендации по организации разминки для возрастных категорий занимающихся. Технология разминки, рассчитанная на 15 минут, 30 мин., 60 мин. Выводы о значении разминки в процессе профессиональной подготовки студентов по дисциплине «Основы сценического движения и пластики».

Ключевые слова: сценическое движение и пластика, разминка, театральное искусство, социально-культурная деятельность, возрастные категории, формат разминки.

Учебная дисциплина или учебный предмет, это система знаний, умений и навыков, отобранных из определенной отрасли науки, техники, искусства, производственной деятельности для изучения в учебном заведении. По содержанию бывает общеобразовательным (общенаучным) или специальным, определяющим профиль подготовки специалиста.

В данной статье рассматривается учебная дисциплина «Основы сценического движения и пластики» и ее основополагающий компонент – разминка. Этот учебный предмет входит в список профессиональных

дисциплин, преподаваемых в департаменте социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Для студентов-бакалавров обучающихся по программам «Театральное искусство» и «Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и культуры».

Сценическое движение – это перемещение актеров, действующих лиц какого-либо спектакля, шоу-программы, массового представления и различных видов культурно-досуговых программ во времени и сценическом пространстве.

Сценическое движение – важнейшая составляющая внешней техники актёра, полное понимание которой невозможно без ее рассмотрения в комплексе со сценическим действием. Движения – основа активного и интересного для зрителя существования на сцене. Целью развития этого навыка является выработка реакции, координации движений, способности передать внутренний мир и переживания героя через язык тела и пластику. Сценическое движение включает в себя различные рисунки и геометрию перемещений в сценическом пространстве, как героя, так и массовой в целом.

Сценическая пластика – это часть профессионального мастерства актера. Так как мимика, жесты, создание пластического образа – неотъемлемые элементы актерской деятельности. Так же сценическая пластика является системой упражнений и игровых этюдов для психофизического развития актеров (исполнителей) на основе пластики, хореографии, сценического движения.

Сценическая пластика – это владение исполнителем (актером) пластическими стилистическими такими, как «рапид», «мультипликация», «робот» и т.п. Пластические стилистики это – совокупность приемов использования средств пластики тела для создания пластического образа персонажа, например: старика, инвалида, ребенка, Бабы-Яги, ветра, воды и т.п.

В разряд сценической пластики входят: пантомима, мимодрама, пластическая импровизация, свободное владение своим телом от «зажима» до расслабления, и как результат всех пластических изысков – пластическая драма. Данное понятие имеет в своем эквиваленте множество понятий, соединенных в одно. Пластическая драма – это самостоятельное сценическое произведение, основанное на драматургии и в своей сценической реализации имеет формы: пантомимы, различных направлений хореографии, мимодрамы, невербального взаимоотношения персонажей в процессе сценического действия.

Пред тем, как заниматься дисциплиной «Сценическое движение и пластика», необходимо подготовить тело исполнителя (актера). Студенты-бакалавры, будущие специалисты-профессионалы в области театрального искусства и социально-культурной деятельности должны знать и понимать, что разминка дает возможность избежать каких-либо травм в процессе репетиций и реализации спектакля или культурно-досуговой программы. Обязаны изучить технологию организации и проведения разминки для разновозрастных групп занимающихся. Также в дальнейшей профессиональной работе им придется заниматься постановкой спектаклей и культурно-досуговых программ, проведением тренировок по актерскому мастерству, сценическому движению и пластике.

Разминка – это разогрев суставного и мышечного аппарата человека для занятий каким-либо творческим, физическим родом деятельности. В данном исследовании: сценическим движением и сценической пластикой, пантомимой, пластической драмой, мимодрамой, другими видами практического сценического искусства и различными танцевальными направлениями.

Форматы разминок уже давно изучены и разработаны. Предложено огромное количество упражнений и методик в физической культуре, и в сценическом театральном искусстве, в хореографии и в фитнес индустрии.

В данной статье, автор сублимирует опыт деятелей в вышеперечисленных направлениях и предлагает свою, опробованную и внедренную в педагогический процесс обучения студентов в вузах культуры и искусств, разработанную систему. Разминку физического аппарата актера-исполнителя, танцора во временном размере: 15 мин., 30 мин., 60 мин.

Разминка это – вводная часть тренировки, практическое занятие, которое подготавливает организм к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки необходимо для предохранения от возможных травм. Формы разминки могут быть различными. Но самое главное, они должны включать в себя «разогрев» всего человеческого тела, суставную гимнастику и приносить удовольствие от физической нагрузки.

Музыкальное сопровождение разминки должно быть создающим настроение и выстраивающим темпо-ритм занятия.

Понятие темпо-ритма для сценического искусства ввел К.С. Станиславский.

Ритм – это периодическое повторение каких-либо движений в музыкальном формате или без него, но в определенном времени.

Темп – скорость, медленное, умеренное или быстрое действие, в зависимости от музыки или без нее.

Темп и ритм – понятия взаимосвязанные.

Темпо-ритм зависит от категории занимающихся. Будущие специалисты театрального искусства и социально-культурной деятельности должны знать, что детям, подросткам, молодежи можно ставить музыкальное сопровождение более быстрое, современное, активно-темпоритмическое. Для людей среднего и пожилого возраста более медленное. Музыкальные композиции должны соответствовать возрастному контингенту.

Разминки могут формироваться по двум видам: с головы до стоп или от стоп до головы. И тот и другой вариант жизнедеятелен. И только педагог может выбрать более оптимальный вариант, от возможностей контингента занимающихся.

1. С головы до стоп (сверху-вниз):

- разминка и растяжка шейных мышц;
- разминка и растяжка воротниковой зоны;
- разминка и растяжка плечевых суставов;
- разминка и растяжка грудного отдела;
- растяжка всех мышц корпуса;
- растяжка тазобедренного аппарата;
- растяжка коленных суставов;
- растяжка голеностопа;
- растяжка стопы;
- легкая растяжка спины, корпуса, подколенных связок, икроножных и бедренных мышц;
- разработка стопы: растяжка и закачка.

2. То же самое, только от стоп до головы (снизу-вверх).

Разминка может строиться на различных видах спортивно-гимнастических или пластико-хореографических направлениях.

Но в любом случае должна выполнять определенные правила:

1. Разогреть, растянуть, разработать физический аппарат актера, исполнителя для воплощения творческих движенческих задач.

2. Соответствовать дальнейшей творческой движенческой деятельности.

3. Устранить возможности физических травм актера-исполнителя.

4. Подготовить тело актера-исполнителя к определенным физическим действиям: сценическому движению и пластике, акробатике, гимнастике, танцам и хореографии.

Так же разминка должна соответствовать возрастной категории занимающихся. От возраста зависят некоторые особенности организации разминки:

- дети от 3 до 6 лет могут воспринимать физические упражнения только в игровой форме;
- дети от 7 до 10 лет, понимают цели и задачи упражнений, но предпочитают так же игровую форму;
- 11-13 лет дети считают себя «почти взрослыми» и понимают, что разминка перед занятиями необходима для устранения возможных травм, но прежде всего, для того, чтобы физический аппарат был мобильным;
- подростки от 14 лет и до 16, уже осознали значимость разминки для занятий физической сценической деятельностью и имеют некоторый набор упражнений, который ими может исполняться самостоятельно;
- для молодежи, для людей среднего и пожилого возраста разминка должна формироваться в зависимости от психо-физических возможностей занимающихся. От целей и задач основных, дальнейших творческих занятий, постановочно-сценической деятельности.

В процессе разминки, желательно, чтобы все занимающиеся имели шерстяные кофты и рейтузы. Так как в шерстяных, а не в синтетических одеждах мышцы быстро разогреваются и долго сохраняют тепло. Это практика балетных артистов, которые после «разогрева» тела перед спектаклем должны сохранить свою пластику и физический аппарат пока занимаются созданием сценического образа посредством грима и прически.

Иногда в процессе подготовки спектакля или культурно-досуговой программы, при недостаточном «разогреве»-разминки или при отсутствии таковой артист, исполнитель может иметь проблемы со своими связками, сухожилиями и мышцами.

Поэтому при некоторых растяжениях и легких травмах можно использовать различные кремы и гели, которые разогревают мышцы и связки, снимают боли. Например: Никофлекс, Финалгон, Бен-гель и др.

Эти медикаментозные средства помогут снять не только приобретенные болевые ощущения, но и помогут их предотвратить если использовать эти кремы и гели до занятий. Например, смазать этими кремами те мышцы, которые должны работать.

Формы разминки при занятиях по дисциплине «Сценическое движение и пластика», можно подразделить на:

- простую, спортивную, классическую: разогрев физико-суставного и мышечно-связочного аппарата на примере упражнений физической культуры;

- театрализованную: все то же самое, но через различные театрализованные и игровые формы;
- хореографическую: с использованием классической, народно-сценической и модерн-джаз-хореографии;
- танцевальную: с использованием современных танцевальных форм: джаз-модерн, контепори, пантомимы, танцев хип-хоп культуры, аэробики и т.д.

Формат разминки можно подразделить на временные отрезки: 15 мин., 30 мин., 60 мин.:

- 15-минутная разминка: это «интенсив». Очень быстрый разогрев для исполнения какой-либо сценической, пластико-хореографической, движенческой деятельности. Перед выходом на конкурс, на сцену в спектакле или культурно-досуговой программе и т.п.;
- 30 минут: достаточно полноценная разминка, в которую можно успеть включить «стрейчинг» (растяжку);
- 60 минут: полноценное занятие, которое может в себя включить не только полноценный «разогрев» и «стрейчинг», но и прыжки, вращения, батманы, махи и другие элементы, необходимые для конкретной движенческой реализации. Пластические и хореографические, танцевальные комбинации и композиции.

Занятия «Основами сценического движения и пластики» в учебном плане Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, начинается у студентов обучающихся по программе «Театральное искусство» во втором семестре второго курса. А по программе «Организация и постановка культурно-досуговых программ в сфере образования и сценических искусств» во втором семестре третьего курса.

По учебному плану у первых – данный предмет идет в процессе 4 семестров, у вторых – всего 2 семестра. Поэтому, для того чтобы студенческий контингент быстро подготовить к восприятию движенческой информации, педагогу необходимо очень быстро привести физический аппарат студентов к возможности заниматься сценическим движением и пластикой. Осуществлять пластические, хореографические, пантомимические и танцевальные постановки.

Поэтому основной инструмент, для данного осуществления подготовки студентов, это – разминка. В которую закладываются не только «разогревающие» цели и задачи, но и «формирующие».

Литература

1. *Афанасьев, В.В.* Моделирование показателей управления проектами в образовательном консорциуме / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2019. № 2. – С. 8.
2. *Афанасьев, В.В.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
3. *Бакланова, Т.И.* Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации / Бакланова Т.И., Ершова Л.В., Шпикалова Т.Я. // Федер. агентство по образованию, ГОУВПО "Марийс. гос. ун-т". Йошкар-Ола, 2005.
4. *Ершова, О.В.* Определение пластико-хореографических способностей бакалавров социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств / О.В. Ершова // Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности. Сб-к докладов и материалов VIII Межд. науч.-пр. конф-ий АНО ВО «Институт непрерывного образования», 2018. – С. 351-358.
5. *Левина, И.Д.* Социально-педагогический феномен наставничества студенческой молодежи в условиях педагогического вуза / Левина И.Д. // Вестник экономической интеграции. – 2014. № 5 (74). – С. 97-100.
6. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003.
7. *Левина, И.Д.* Эстетическое образование в вузе: из истории становления системы / Левина И.Д. // Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства. коллективная монография. Московский городской педагогический университет, Институт культуры и искусств, кафедра вокала и хорового дирижирования. – Москва, 2016. – С. 103-111.
8. *Лепешкин, С.А.* Некоторые подходы к анализу понятия "катастрофическое сознание" / Лепешкин С.А. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2019. № 3 (31). – С. 89-97.
9. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.

10. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
11. Социально-культурное партнерство: вуз – музей – библиотека в условиях инновационного развития / Бакланова Т.И., Ганьшина Г.В., Грибкова Г.И., Дольгирева Е.В., Жукова Е.М., Коршунова И.В., Киселева О.И., Косибород О.Л., Медведь Э.И., Нестеренко А.В., Нестеренко Е.С., Опарина Н.А., Панова Н.Г., Портников В.И., Умеркаева С.Ш. – Москва, 2016.
12. *Cherdymova, E.I.* Projective techniques for student environmental attitudes study / Cherdymova E.I., Ukolova L.I., Gribkova O.V., Kabkova E.P., Kudrinskaya I.V., Tararina L.I., Kurbanov R.A., Belyalova A.M. // Ekoloji. – 2018. Т. 27. № 106. – P. 541-546.
13. *Ershova, O.V.* Information and educational environment of higher school as a factor of the formation of coping strategies in the structure of students' personality (ecological and psychological aspect) / Goloshumova G.S., Salakhova V.B., Kidinov A.V., Nalichaeva S.A., Yanysheva V.A. // Eur-Asian Journal of BioSciences. – 2019 Т. 13. № 2. – С. 1867-1874.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНО- ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного воспитания молодёжи, определяются основные подходы к решению проблемы формирования духовно-нравственных качеств молодёжи средствами музыкально-театральных проектов.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, молодёжь, музыкально-театральные проекты.

В настоящее время в культуре, искусстве, образовании, науке и других направлениях жизнедеятельности людей на первый план выдвигаются вопросы духовно-нравственного здоровья нашего общества. Решение этой проблемы становится государственным делом всего общества и острота проблемы касается воспитания молодёжи.

Определение возрастных границ молодости, как и решение многих проблем, относящихся к «молодежным», до сих пор остается предметом научных дискуссий. Известный отечественный социолог И.В. Бестужев-Лада пишет: «Дело в том, что «молодежь» – не только и не столько возрастное понятие, сколько социальное и историческое» [1]. В.И. Добрынина, раскрывая понятие «молодежь», учитывает психофизиологические, экономические и социальные критерии. По ее мнению, молодежь находится в стадии формирования организма и психики, то есть, это физически и духовно не окрепшая возрастная группа. Молодежь только вступает в жизнь, становится, но еще не стала материально независимой, самостоятельной группой. Для нее характерна незаконченность процесса социальной адаптации, несформированность системы ценностных ориентаций. В связи со всем этим молодежь выступает как наиболее динамичная часть общества [3]. К этой категории в разные времена и в различных слоях общества относили людей весьма разного возраста. Но, в основном большинством учёных, нижней границей молодежного периода принято считать 16-17 лет, когда приобретает первичная социализация. Верхним пределом называют 24-25 лет, на который приходится завершение социализации, т.е. усвоение профессиональных, семейных,

культурных функций. В России же в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р к категории молодежи в России относятся граждане России от 14 до 30 лет [8].

В определении сущности духовно-нравственного воспитания базовым понятием является «духовность», трактуемая учёными как состояние человеческого самосознания, которое находит своё выражение в моральных ценностях, смыслах, мотивах, действиях. Она определяет степень овладения людьми различными видами духовной культуры: философией, искусством, религией и т.д. В.П. Сергеева трактует понятие «духовность», как «проявление «человеческого в человеке». «Духовность – это то, что возвышает личность над физиологическими потребностями, этическим расчетом, рациональной рефлексией, то, что относится к высшей способности души человека, что заложено в основании его личности» [7].

Духовно-нравственное воспитание представляет собой организованный и целенаправленный процесс формирования у молодежи способности оценивать и сознательно выстраивать в соответствии с идеалами и принципами морали отношение к себе, другим людям, обществу, государству и миру в целом.

Организация содержательного досуга современной молодежи должна осуществляться при условии опоры на духовно-нравственные ценности и смыслы, формирования активной социальной и гражданской позиции молодых людей [9].

Основные цели и задачи духовно-нравственного воспитания молодежи средствами музыкально-театральных проектов направлены на формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, разностороннее образование, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения.

Эффективным средством формирования духовно-нравственных качеств молодежи является создание музыкально-театральных проектов. Музыкальная и театральная культура, как неотъемлемая часть духовной культуры, способствует воспитанию и изразвитию духовно-нравственных качеств молодого поколения. Как и любой другой вид искусства, она оказывает воздействие на культурную жизнь общества.

Музыкально-театральные проекты являются эффективной формой социальной адаптации и развития духовно-нравственной культуры у современной молодежи [2].

Востребованность музыкально-театральных проектов способствует вовлечению в творческую работу молодёжи и создает возможности для их духовно-нравственного развития и воспитания.

Одним из компонентов специфики музыкально-театральной деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания молодёжи являются музыкальные (мелодия, лад, ритм, темп, размер, динамика, тембр, регистр, фактура) и театральные (действие, сценический образ, сценическая речь, сценическое движение, темпоритм мизансцены внутренний и внешний, декоративно-художественное оформление, звук, свет, цвет) средства.

Эти средства способствуют формированию поведения молодёжи через отношение к поступкам персонажей, а музыка, как часть музыкально-театральной деятельности, влияет на возникновение чувств, которые способны вызывать те или иные эмоции – радость, сопереживание, страдание, ненависть, жалость. Этот эмоциональный опыт переносится на жизненные ситуации молодого поколения, формируя его поступки, из которых начинают проявляться и закрепляться качества личности.

Музыкально-театральные проекты можно считать наиболее популярными и эффективными в своей нише. Музыка в данном случае является основным звеном проводимого события, а театрализация в свою очередь позволяет придать проекту необходимую зрелищность, антураж, добавляет реалистичность и детальность всему действию. Обращаясь к театрализации как к родовому методу культурно-досуговой деятельности, концепция музыкально-театрального проекта обретает сквозное действие, которое позволяет соединить звуки, цвета, мелодии в единый образ [5].

Примером музыкального проекта служит Московский Международный фестиваль искусств имени Нуры Халмамедова «Звуки дутара». Фестиваль посвящен актуальной на сегодняшний день теме – взаимопроникновению культур, где связующим звеном стала музыка. Но в то же время – это музыка национальная, отраженная в композиторском творчестве. Фестиваль имеет просветительскую направленность. Здесь люди знакомятся с творчеством композиторов разных стран. Отсюда цель фестиваля – международное общение, которое даёт возможность сотрудничества музыкантов, позволяет увидеть синтез этнического и академического искусств в современности, интеграцию профессиональной национальной музыки в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Все это оказывает большое влияние на единение социума. В рамках фестиваля также ежегодно проходят музыкальные конкурсы исполнителей разных специальностей, научно-практические конференции, художественные выставки [10].

Музыка – это искусство, воспроизводящее окружающую нас действительность в звуковых образах. Она передаёт то, чем живут люди, воссоздаёт действительность, передаёт настроение и душевное состояние, раскрывает напряжённость человеческой мысли. Сила воздействия музыки по словам известного русского композитора А.Н. Серова в том, что она «дополняет поэзию, досказывает то, что словами нельзя или почти нельзя выразить. Это свойство музыки выставляет главную прелесть и главную чарующую силу» [6].

Музыку с древнейших времён использовали для воспитания, воздействия на психику человека и даже лечения. Такое влияние музыки широко применялось в Древних государствах (Египте, Индии, Китае, Риме, Греции). Греки называли музыку «гимнастикой души», считали, что она способна оказать решающее воздействие на формирование характера. Они же разработали учение об «этносе» – теорию нравственного воздействия на человека музыкальных ладов, ритмов, инструментов.

По мнению исследователей и учёных, именно музыкальное искусство занимает одно из ведущих мест в духовно-нравственном и эстетическом совершенствовании человека, пробуждает в нём лучшие качества.

Следующим примером музыкально-театрального проекта можно представить просветительский проект "Музыкальный образовательный театр", целью которого служит продвижение фундаментальной музыкальной культуры среди детей, юношества и молодёжи при помощи современных театрализованных форм и интерактивных методик. Проект отвечает запросам современного общества в качественных, адаптированных для детской, юношеской и молодёжной аудитории программах, общающихся подрастающее поколение к классической музыкальной культуре. «Музыкальный образовательный театр» реализует современные инновационные формы общего музыкального образования и разрабатывает новые методики просветительской деятельности, остро нуждающейся на сегодняшний день в обновлении и модернизации. На основе проекта в дальнейшем может появиться новое направление музыкально-просветительской деятельности, особенно актуальное для жителей регионов, располагающих ограниченными возможностями для привлечения детской, подростковой и молодёжной аудитории к ценностям классической музыки [4].

Музыкально-театральный проект – это культурное событие, отличающееся сложной формой и разнообразной программой мероприятий. Объединив в себе качества музыкального и театрального искусства, музыкально-театральный проект значительно расширяет возможности воздействия на аудиторию. Данные проекты – это события с полным погру-

жением в тему и идею мероприятия посредством тандема двух форм традиционного искусства, которые создают необходимую атмосферу, создают эффект единого действия [5].

Таким образом, актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания молодёжи средствами музыкально-театральных проектов обусловлена необходимостью формирования нравственности общества как национальной идеи в условиях политического и экономического кризиса.

Литература

1. *Бестужев-Лада, И.В.* Социальное прогнозирование. Курс лекций. / *Бестужев-Лада, И.В., Наместникова Г.А.* – М.: «Педагогическое общество России», 2002. – 152 с.
2. *Грибкова, Г.И.* Проектная деятельность как элемент профессиональной компетентности бакалавров социально-культурной сферы / Г.И.Грибкова // Вестник экономической интеграции 2013. № 4 (61). С. 147-151.
3. *Дробынина, В.И.* Два мира – два образа жизни молодежи. М.: «Знание», 1973. – 48 с.
4. Музыкальный образовательный театр [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL – <https://президентские гранты. рф/public/application/item?id=32392ee0-db15-4eee-a9e1-bd05a1bdc430#winner-social>. Дата обращения 14.11.2020.
5. *Норкина, М. А.* Музыкально-театральные Event-проекты / М. А. Норкина. // Молодой ученый. – 2020. – № 20 (310). – С. 500-503. – URL: <https://moluch.ru/archive/310/69998/> Дата обращения 14.11.2020.
6. *Самин, Д. К.* Сто великих композиторов. / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2004. – 77 с.
7. *Сергеева, В.П.* Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности. / В.П. Сергеева. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 28 с.
8. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006г. №1760-р). [Электронный ресурс]: Режим доступа:URL – <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90356> Дата обращения 14.11.2020.
9. *Умеркаева, С.Ш.* Духовно-нравственное воспитание молодёжи в учреждениях культурно-досугового типа / С.Ш. Умеркаева, В.А.Жарков, М. Я Макусинская // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе

инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры: сб. науч. тр. каф. соц. – культур. деятельности Ин-та культуры и искусств Моск. гор. пед. ун-та / под общ. ред. Э.И.Медведь, Г. И. Грибковой. М.: УЦ Перспектива, 2017. – 240 с.

10. Фестиваль «Звуки Дутара» [Электронный ресурс]: Режим доступа:URL – http://dutar-sounds.ru/ru/articles/mission_ru.html. Дата обращения 14.11.2020.
11. *Gribkova, G.I.* Formation of creative fantasy and imagination of students as a task of artistic pedagogy / *Gribkova G.I., Umerkaeva S.Sh., Zavarina S.Yu., Dolzhenkova M.I., Kamenets A.V.* // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. № б/н. С. 1-4.
12. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / *Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C.* // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

*Леонова М. Г.,
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*
*Пермесская В. С.,
магистрант департамента социально-культурной деятельности и
сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*
*Чумакова М. С.,
магистрант департамента социально-культурной деятельности и
сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

В статье рассматриваются цифровые технологии, их суть, возможности и примеры использования в социокультурных мероприятиях. Рассматривается роль и основные задачи социокультурных мероприятий и их место в жизнедеятельности современного общества. Уделяется подробное внимание возможностям использования цифровых технологий в работе продуктов сферы искусства и культуры. Приведен ряд примеров проектов из сферы культурно-досуговой деятельности, активно использующих современные цифровые технологии.

Ключевые слова: цифровые технологии, социокультурные мероприятия, культура, проектная деятельность.

Человеческое общество представляет собой сложный социокультурный и экономический феномен, одной из важнейших составляющих которого является культура. В настоящее время, существуют десятки определений, раскрывающих сущность данного понятия. Философия, история, экономика – не существует такой сферы, где слово «культура» не фигурировало бы. Обилие различных взглядов на одно явление наталкивает на мысль о разнообразности его проявлений. Разберем понятие «культура», как основной элемент строительства социокультурной среды.

Культура как система ценностей, норм, образцов поведения формирует ту социальную среду, взаимодействуя с которой индивиды и социальные группы определяют свое поведение. Ее роль в развитии современного общества, сложно переоценить. Но стоит отметить, что «культура» не может появиться из воздуха, на протяжении многих веков человек подкрепляет ее существование, придумывает новые формы для поддержания ее жизнедеятельности и передачи другим поколениям.

Одним из самых популярных методов внедрение культуры в жизнь общества стало проведение социокультурных мероприятий. Социокультурные мероприятия – это мероприятия, которые направлены на сохранение и передачу культурных ценностей, а также развитие, самоутверждение и самореализацию личности и группы посредством их приобщения к этим ценностям [9].

Социокультурные мероприятия – аспект, без которого уже сложно представить нашу жизнь. Они обеспечивают активную и продуктивную познавательную деятельность, раскрывают особенности национальной культуры, дают представление о социальных нормах и ценностях, воспитывают, обучают, развлекают. Современные мероприятия являются выражением общественной активности, способом организации населением своего досуга, удовлетворения духовных и культурных потребностей, участия в общественных процессах и политической жизни, приобщения к спорту и искусству.

Благодаря многообразию средств, входящих в структуру таких социокультурных мероприятий, они становятся интересными для каждого. Любой человек может выбрать то, что ему будет по душе [8, 11].

Основные задачи социокультурных мероприятий:

1. Целенаправленное приобщение человека к богатствам культуры, формирование его ценностных ориентации и «возвышение» духовных потребностей.
2. Стимулирование социальной активности, инициативы и самостоятельности человека в сфере досуга, повышение его досуговой квалификации, то есть умения рационально, содержательно и разнообразно организовать свое свободное время в целях поддержания физического и духовного здоровья и самосовершенствования.
3. Создание условий для выявления и развития способностей личности, реализации ее творческого потенциала и позитивного самоутверждения [5].

В зависимости от потребностей той или иной целевой аудитории, рождаются десятки видов социокультурных мероприятий. Такие мероприятия могут быть гедонистического характера, они способствуют привлечению людей, временно отвлекают от проблем житейских, заряжают позитивом и дают волю ярким эмоциональным всплескам. Образовательные мероприятия способствуют получению новых полезных знаний, расширению кругозора, и самообразованию населения. Развивающие мероприятия направлены на формирование эстетических вкусов, совершенствование творческих способностей. Социокультурные мероприятия

формируют систему духовных ценностей, развивают социальную активность, приобщают к различным культурно-творческим процессам. Все они находят свое воплощение в проведении спортивных турниров, народных гуляний, в фестивалях, выставках и в мастер-классах, в организации «домашних» встреч, и массовых конференций, концертов, курсов, ярмарок и т.д. [4, 7].

Организация социокультурного мероприятия – дело довольно трудоемкое и многозадачное. Особенно в нынешнее время, когда конкуренция увеличивается в геометрической прогрессии, а целевая аудитория жаждет увидеть новые, необычные решения. Можно иметь за плечами большой опыт организации различных мероприятий, быть гуру социокультурной жизни определенного города, но если при этом не идти в ногу со временем, то уже через пару месяцев наработки будут забыты и никому не интересны. Возникает вопрос: что поможет помочь оставаться на плаву, привлекать большой объем современной аудитории, быть интересным специалистом и предлагать качественный продукт? Наш ответ прост – продуктивное и целесообразное использование современных информационных технологий [6].

Использование в социокультурном мероприятии различных цифровых технологий значительно расширяет возможности социокультурного проектирования. Внедряя цифровые решения в работу компонентов социокультурной деятельности, мы совершаем прогресс в развитии каждого компонента, увеличиваем его возможный потенциал, что дает нам почву для новых открытий и совершенствования социокультурной сферы в целом.

Активное внедрение цифровых технологий в социокультурную среду обусловлено технологическим прогрессом в сфере цифровых решений. В результате расцвета цифровых технологий, их внедрения в преобладающий процент сфер деятельности человека и влияния, оказанного совмещением продуктов технологического прогресса с художественной средой, появилось такое понятие, как цифровые искусства. Цифровые искусства базируются на концепции использования продуктов цифровых технологий для применения их в художественной деятельности человека [10].

Рассматривая подробнее возможное использование цифровых технологий в работе продуктов сферы искусства и культуры, необходимо вспомнить какие виды искусства выделены в науке (Таблица 1):

1. Пространственные (статистические, зрительные).
2. Синтетические (зрительно-слуховые).
3. Временные (слуховые).

Виды искусства

Пространственные	Синтетические	Временные
1. Живопись 2. Графика 3. Архитектура 4. Скульптура 5. Декоративно-прикладное искусство 6. Дизайн 7. Художественная фотография 8. Граффити	1. Театр 2. Кино 3. Эстрада 4. Хореография 5. Балет 6. Цирк 7. Телевидение	1. Музыка 2. Литература 3. Поэзия

Новый вид искусств, развиваясь и прогрессируя, равно привлекает внимание, как деятелей сферы художественного искусства, так и деятелей сферы науки. Этот прогресс включил в себя не только развитие существующих, уже всем известных видов искусства, но и повлек за собой рождение новых видов и форм художественной деятельности.

Рассмотрим существующие на данный период времени виды цифрового искусства.

1. Искусство видео-арта (видеоискусство).

Это выдающаяся отрасль цифрового искусства конца XX века, сочетающая в себе элементы изобразительного искусства, выразительные средства, используемые в телевидении и кино, а также аудио-треки или композиции.

Отличия видео-арта от кино:

- отсутствие границ времени, непрерывность изображения;
- отсутствие актеров;
- отсутствие сюжета и драматургической структуры;
- скрытое послание в каждом «незамысловатом» действии [1].

2. Цифровая живопись.

Это вид цифрового искусства с отличительной особенностью создания электронного изображения – процесс создания полностью производится на компьютере.

3. Компьютерная графика.

Это область деятельности, в которой компьютеры наряду со специальным программным обеспечением используются в качестве инструмента, как для создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для оцифровки визуальной информации, полученной из реального мира с целью дальнейшей её обработки и хранения [1].

В свою очередь компьютерная графика доступна для использования различными способами: двумерным, векторным, растровым, фрактальным, трехмерным.

4. Компьютерная анимация.

Также может называться мультипликацией. С течением времени карандаш, тушь и краски сменились цифровыми технологиями, что значительно упростило процесс создания анимации и расширило возможности и границы специалистов этой сферы.

Также компьютерную анимацию можно разделить на виды: Flash-анимация, покадровая классическая, 3D анимация [1].

5. Электронная музыка.

Электронной музыкой принято считать музыкальное произведение, при создании которого были использованы возможности электронного оборудования.

6. Цифровая литература.

Цифровая литература, также именуемая цифровой, – совокупность литературных произведений, созданных с использованием компьютерных технологий таким образом, что без этих технологий такое произведение существовать не может.

Дигитальная литература использует технические возможности компьютера и дигитальные / мультимедийные технологии в качестве основного формообразующего, эстетического принципа с целью достижения новых форм и методов художественного выражения. Её адекватное воспроизведение на бумаге невозможно, исключено по определению и изначально не предусмотрено [2].

Технологии важны для культуры, досуга и туризма, потому что делают их доступнее. Участники отрасли сами идут им навстречу, поэтому примеров много. Вот наиболее заметные из них:

- Яндекс. Афиша – гигантский поисковик мероприятий.
- Artefact – дополненная реальность в российских музеях.
- Kid-Friendly – карты с комфортными маршрутами для прогулок родителей с детьми.

- АИС «Культурный регион» – повышение доступности культурного досуга в регионах.

Третьяковская галерея

Работа мультимедиа-направления делится на два блока. Первый – это все то, что сопровождает гостей на выставке: графика, информация о контексте эпохи, биография художника – в виде интерактивных экранов, слайд-шоу или тач-панелей.

Второй блок – весь онлайн: сайт, социальные сети. Мы планируем развивать образовательные программы онлайн, потому что чувствуется запрос аудитории [3].

В качестве примера можно привести пример проекта, использующего информационные технологии, когда зритель 8-минутного VR-опуса Юрия Квятковского («Копы в огне», «Норманск»), созданного для проекта «1917. Свободная история», приходил в историческое здание Сбербанка на Старом Арбате, надевал специальные очки и оказывался в сберкассе 1917 года. В интерьерах появлялись Ахматова, Станиславский, Шаляпин и Маяковский. Встреча была озаглавлена коллективными песнопениями, стихами и форменным футуристическим дебошем. Зрители могли перемещаться внутри кадра и рассматривать детали обстановки и костюмов, уворачиваясь от оплеух. Проект стал первым в России опытом соединения актерской игры, подлинных интерьеров и виртуальной реальности.

Первый же полноценный российский спектакль для VR-очков – «В поисках автора» тюменского центра «Космос» в постановке Данила Чащина. Другое дело, что каждые три минуты очки, не способные пока что выдерживать более длительной дистанции, приходится снимать, переключаясь на живую игру актеров.

Искусство спешит вон из обыденной реальности. Сегодня VR-проекты, как первые короткие фильмы для кинетоскопов в конце XIX века, мало похожи на искусство и воспринимаются как аттракцион. Но все чаще крупные художники пробуют взаимодействовать с виртуальной реальностью, совмещая возможности кинематографа, театра и компьютерных игр. На последнем Каннском фестивале свою VR-работу представил Алехандро Гонсалес Иньярриту, не обошлись без виртуального и ММКФ, и Венецианская биеннале.

Сразу несколько спектаклей в этом сезоне встали на колеса. Герои феерической сказки Олега Глушкова на сцене Театра наций «Синяя птица» попадают внутрь механических часов, где встречаются механических лю-

дей. Подобно фигуркам, выезжающим вместе с боем в старинных музыкальных часах, механические персонажи вычерчивают на сцене круги, перемещаясь на гироскутерах.

Наличие гироскутера может быть и открытым приемом, задача которого – обозначить молодежность происходящего. Так обстоит дело в спектакле «Sociopath» новосибирского театра «Старый дом» по мотивам шекспировского «Гамлета». Спектакль мельтешит видеопроекциями, Клавдий вызывает Гамлета на батл, а Гертруда перемещается исключительно на электрической доске с колесами.

Эффект становится фокусом, когда его механика скрыта, как, например, в одном из самых технологичных спектаклей Петербурга «Солнца нет» в постановке Антона Оконешникова на Новой сцене Александринки, основанном на текстах русского футуризма. Мрачный шаманский сиквел о последствиях триумфальной победы прогресса над солнцем разыгрывается практически в полной темноте; зрители находятся на дрейфующей платформе, вокруг которой проплывают обезличенные будетляне на гироскутерах.

Слабовидящий или невидящий человек скачивает мобильное приложение «Искусство. Вслух» и отправляется в театр, прихватив наушники. Сотрудники помогут подключиться к сети Wi-Fi для бесперебойного доступа к тифлокомментариям, то есть голосовым комментариям, словесным пояснениям для слепых. На протяжении всего спектакля голоса знаменитых артистов будут подробно описывать все происходящее на сцене. С помощью приложения для людей с нарушениями зрения были адаптированы спектакли-номинанты фестиваля «Золотая Маска», например, «Царь Эдип» Театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.

Сразу после завершения художником чертежей и макета декораций сегодня возможно создать полную 3D-модель будущей постановки со всем реквизитом, костюмами, мизансценами, звуковой, световой и видео партитурами. В Россию эту технологию первым успешно внедрил в процесс создания спектакля Большой театр.

Есть определенная уверенность, что развитие цифровых технологий и их использование различными учреждениями культурно-досуговой сферы не будет останавливаться на достигнутом, а эксперименты и внедрения в сферу культуры будут продолжаться.

Литература

1. *Grigorieva, E.I.* Club communication as the basis for social and cultural; activities / E.I. Grigorieva, G.I. Gribkova, S. Sh. Umerkaeva, O.I. Kiseleva, O.L. Kosiborod // Humanities and Social Sciences Reviews. 2019. Т. 7. № 6. С. 749-753.
2. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education /O.I. Kiseleva, N.V. Osipova, I.V. Kalinin, I.A. Poleshchuk, N.A. Deberdeeva, E.A. Babeshko, E.A. Anikudimova // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. – Т.8 №2.1. – С. 623-629.
3. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / E.I. Medved, O.I. Kiseleva, I.D. Levina, M.G. Kaytandzhan, G.I. Gribkova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. – Т.9. №6. – С. 2072-2078.
4. *Гавриленко, Н.У.* Эстетическая культура личности и ее роль в профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности / Н.У. Гавриленко, Э.И. Медведь, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование, 2019. – №2. – С. 17-20.
5. *Данелян, В.Р.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков средствами театрализованного досуга / В.Р. Данелян, О.И. Киселева, Э.И. Медведь. В сборнике: Наука и технологии: актуальные вопросы, достижения, инновации. Сборник докладов и материалов II Национальной научно-практической конференции. АНО ВО «Институт непрерывного образования», 2018. – С. 193-200.
6. *Киселева, О.И.* Арт-менеджмент в социально-культурной деятельности / О.И. Киселева. – М.: Научно-образовательный центр «Перспектива», 2016. – 64с.
7. *Медведь, Э.И.* Анализ содержания эстетической культуры личности и ее роли в профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности / Э.И. Медведь, В.П. Сергеева, О.И. Киселева // Современные наукоемкие технологии, 2017. – №6. – С. 134-138. [Электронный ресурс]. Режим доступа <https://top-technologies.ru/article/view?id=36713>. Дата обращения: 14.11.2020.
8. *Медведь, Э.И.* Возрождение музыкальных фестивалей в социокультурной среде мегаполиса / Э.И. Медведь, О.И. Киселева, В.И. Портников. В сборнике: Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры. Сборник научных трудов кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ. Москва, 2018. – С. 61-68.

9. *Медведь, Э.И.* Культурно-досуговая деятельность подростков в условиях театрального любительского коллектива / Медведь Э.И., Киселева О.И. Белоусов Т.Д. // Среднее профессиональное образование. 2019. № 3. С.19-23.
10. *Медведь, Э.И.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков в условиях детской театральной студии / Э.И. Медведь, В.Р. Данелян, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование, 2018. – № 3. – С. 9-13.
11. *Сергеева, В.П.* Технология взаимодействия вуза и учреждений культуры в развитии индустрии креативного досуга / В.П. Сергеева, Э.И. Медведь, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование, 2018. – №3. – С. 41-45.
12. *Сергеева, В.П.* Специфика подготовки педагогических кадров в условиях развития рынка культурно-досуговых услуг / Сергеева В.П., Григорьева Е.И., Грибкова Г.И., Бычкова Е.С. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры. – Москва, 2018. – С. 185-194.

Макусинская М.Я.,
*магистрантка департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

В статье поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания подростков, рассматривается и обосновывается ряд подходов духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: Духовно-нравственное воспитание, подростки, духовность, нравственность.

В наше время в отраслях образования, науки, культуры, искусства и других направлениях жизнедеятельности людей на первый план выдвигаются вопросы духовно-нравственного здоровья нашего общества. Проблема упадка нравственности, кризиса духовных ценностей коснулась и подрастающего поколения, так как данный возраст является самым восприимчивым и чувствительным периодом для усвоения и закрепления нравственных норм поведения.

Отечественная педагогика уделяет серьёзное внимание вопросам нравственности человека. Различные аспекты духовно-нравственного воспитания подростков в разные исторические периоды исследовали: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, П.Ф. Каптерев, Б.Т. Лихачёв, А.С. Макаренко, А.Н. Радищев, И.А. Сикорский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и многие др.

Вопросы нравственности и духовного воспитания сегодня исследуют Ш.А. Амонашвили, В.В. Зеньковский, Э.И. Медведь, Ю.А. Огородников, Т.П. Петракова, Н.П. Пищулин, Т.С. Пронина, В.П. Сергеева, Н.В. Щуркова, и др. Взгляды педагогов и философов на духовность и нравственность в воспитании подрастающего поколения убедительно показывают наличие в образовании и воспитании, как и в духовной сфере в целом, всеобщих, сквозных универсальных связей, тенденций и закономерностей.

Подростковый возраст – это стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11-12 до 16-17 лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Изменение социальной ситуации развития подростков связано с их активным стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого

мира. По выражению Л.С. Выготского «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвижного» [5, С.32].

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения [7].

В.П. Сергеева трактует понятие «духовность», как «проявление «человеческого в человеке».

Духовность связана с развитием внутреннего мира человека, с его потребностью к саморазвитию, познанию. Душа – это некая сущность, которая требует бережного к себе отношения, тем более душа ребенка. А в школе в повседневных нагрузках и показателях трудно проявлять заботу о душе ребенка. Об этом пишет Ш.А. Амонашвили: «Мне представляется, что школа, кроме других бед, страдает от душевной и духовной нищеты. Мы печемся о компьютерах, о современных знаниях, о благоустроенных школах и упускаем самое главное – душу ребенка и его духовную жизнь» [1, С.67].

Процесс духовно-нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня нравственности личности подростка. [16, С. 34].

Нравственное воспитание, развитие и укрепление исконно российских ценностей способно остановить размывание традиционных ценностных основ и позволяет использовать педагогические аспекты воспитания для сохранения здоровья подрастающего поколения [4].

Опираясь на мнения учёных, можно сделать вывод, что духовность – это возможность человека к осмысленному отношению к миру, своему существованию, к связи внутреннего и внешнего. Противоречия времени требуют духовного развития всего общества, формирования в обществе духовно-нравственной атмосферы, чему должны подчиняться все социальные структуры, политика, экономика, образование, культура [3].

В современной педагогике продолжается поиск подходов к решению проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в следующих направлениях: ценностно-смысловом (Е.П. Белозёрцев, Л.П. Э.И. Медведь, В.И. Слободчиков, Н.Е. Щуркова и др.); гносеологическом (М.С. Каган, В.А. Кутырёв); социально-историческом (Г.Э. Бурбулис, В.Е. Кемеров, В.А. Шабанов); комплексном (В.С. Барлин, В.И. Мурашов, Н.Д. Никандров, Г.В. Платонов) и др.

Изучение научной литературы позволило выявить методологические основы духовно-нравственного воспитания и обосновать ряд подходов: ценностно-смысловой, деятельностный, креативный.

Эти проблемы нашли отражение в работах таких исследователей как М.А. Ариарский, Е.П. Ильин, А.С. Кармин, Т.А. Красило, А.Б. Никитина, В.П. Сергеева, Л.С. и др. Многие исследователи считают, что в творчестве достигается наиболее высокий уровень досуговой деятельности.

Ценностная ориентация – есть суть вхождения в культуру, позволяющая видеть за обыденными действиями драму отношения людей друг к другу [12]. В ходе общения у подростков усваиваются нравственные ценности: человечность и душевность, честность и справедливость, совесть и честь, чувство долга и ответственность, патриотизм.

Следующим подходом в нашем исследовании является деятельностный подход, который представляет собой включённость подростка в коллективную и индивидуальную творческую деятельность. Этот подход нашёл обоснование в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др. Рассматривая культурную деятельность подростков, Ю.Н. Солонин утверждает, что главное её назначение «заключается в создании того предметного мира (материального, духовного, художественного), через который он реализует свою особую сущность» [8, С.18] Деятельность – это «специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование» [2, С.180]

Креативный подход представляет собой опору на такие понятия как творчество и индивидуальность в процессе воспитания и развития личности подростка.

М.А. Ариарский считает, что социально-культурная деятельность «стимулируя развитие творческих потенциалов личности в условиях досуга, в коллективе, художественной самодеятельности формирует креативные качества, которые люди могут организовать и в сфере производства, и в политической жизни, и в самоорганизации повседневного быта».

К.Д. Ушинский утверждал, что «нельзя развивать форму души, не давая ей содержания. Базой для духовно-нравственного воспитания он считал обучение, в связи с воспитанием мировоззрения, воспитанием патриотизма, трудовым и эстетическим воспитанием» [17, С. 67].

Таким образом, можно сделать следующие выводы: духовно-нравственное воспитание определяется как целенаправленное формирование морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного поведения.

Литература

1. *Бакланова, Т.И.* Социально-культурное партнерство музеев и вузов как фактор формирования этнокультурной компетентности студентов / Бакланова Т.И., Медведь Э.И. // Современные проблемы науки и образования. 2015, № 5. С. 409.
2. *Данелян, В.Р.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков средствами театрализованной деятельности / Данелян В.Р., Медведь Э.И. // В сборнике: Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. 2016. С. 21-26.
3. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза / Киселева О.И.// Высшее образование сегодня. 2009. №11. С. 90-91.
4. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг как инструмент повышения конкурентоспособности современного учителя/ Киселева О.И. // Среднее профессиональное образование. 2009. № 9. С. 39-40.
5. *Медведь, Э.И.* Эстетическое воспитание школьников в системе дополнительного образования: Учебное пособие. / Э.И. Медведь. — М.: Москва, 2012.
6. *Медведь, Э.И.* Социально-культурная самореализация молодежи в воспитательном пространстве столичного мегаполиса / Медведь Э.И.// Вестник экономической интеграции. 2014. №3 (72). С. 83-88.
7. *Медведь, Э.И.* Анализ содержания понятия эстетической культуры личности и ее роли в профессиональной подготовке бакалавров социально-культурной деятельности / Медведь Э.И., Сергеева В.П., Киселева О.И. // Современные наукоемкие технологии. 2017. № 6. С. 134-138.
8. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
9. *Grigorieva, E.I.* Club communication as the basis for social and cultural / Grigorieva E.I., Gribkova G.I., Umerkaeva S.Sh., Kiseleva O.I., Kosiborod O.L.// Humanities and Social Sciences Reviews. – 2019. T.7. № 6. – С.749-753.
10. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education / Kiseleva O.I., Osipova N.V., Kalinin I.V., Poleshchuk I.A., Deberdeeva N.A.,

Babeshko E.A., Anikudimova E.A. // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. T.8. № 2.1. – C. 623-629.

11. *Medved, E.I.* Education and upbringing as socio-cultural development factors of contemporary society / Medved E.I., Daletsky Ch.B., Khudyakova T.L., Kylikov S.P., Shukshina L.V., Khammatova R.S., Shabanova O.V. // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2019. T.8. № 2.1. – C. 598-603.
12. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / Medved E.I., Kiseleva O.I., Levina I.D., Kaytandzhyan M.G., Gribkova G.I. // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. T. 9. № 6. – C. 2072-2078.
13. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. T. 14. № 1. – P. 2229-2234.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ

В статье раскрываются сущность и особенности дополнительного образования детей, определяется его роль в формировании личности ребенка, выявляются цели и задачи процесса организации внеурочной деятельности школьников.

Ключевые слова: дополнительное образование, дети, педагогические условия, саморазвитие, досуговые программы.

Дополнительное образование открывает большие возможности для улучшения общего образования и его гуманизации, позволяет лучше использовать потенциал школьного образования путем углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование за счет реализации индивидуальных и развлекательных образовательных программ, а также предлагает каждому ребенку возможность удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические и творческие потребности.

Дополнительное образование для детей – необходимое звено в воспитании многогранной личности, раннем профессиональном образовании и ориентации. Ценность дополнительного образования для детей состоит в том, что оно усиливает вариативный компонент общего образования и помогает детям в профессиональном самоопределении, стимулируя реализацию их сильных сторон и знаний, полученных в основном компоненте. Дополнительное образование детей создает условия для того, чтобы школьник в полной мере прочувствовал время своего детства. Когда ребенок полностью осознает себя, решает социально значимые проблемы и даже попадает в профессиональную сферу, у него появляется гораздо больше возможностей для достижения больших результатов и принятия того или иного решения во взрослой жизни [4, С. 58].

Дополнительное образование способствует развитию у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него стремление и привычку к творческой деятельности, повышает самооценку и статус в глазах сверстников, учителей и родителей. Дополнительное образование учащихся

вне школы способствует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизации и самоконтроля, развитию осмысленных навыков досуга, развитию практических навыков здорового образа жизни и способность противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в развлекательных и досуговых программах помогает коллективу школы сплотиться, укрепить школьные традиции и создать благоприятный социально-психологический климат.

Молодое поколение неравнодушно к образованию, но хочет, чтобы оно было более жизненным и личным. Очевидно, что только базовое образование не может решить эту проблему. Вот почему так важно умело использовать огромные возможности дополнительного образования, действительно позволяющего каждому ученику самостоятельно выбрать свой вид деятельности и определять свою образовательную траекторию.

Цель дополнительного образования: создание оптимальных педагогических условий для полного удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных задатков и умений, мотивации личности к знаниям и творчеству.

Задачи дополнительного образования:

- создать условия для единого образовательного пространства;
- изучать интересы и потребности детей в обучении на протяжении всей жизни;
- расширить различные виды деятельности в системе дополнительного образования детей для полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся в группах по интересам;
- создать условия для привлечения большего числа детей к занятиям в системе дополнительного образования;
- определить содержание дополнительного образования детей, их формы и методы работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;
- развитие творческого потенциала личности и создание нового социального опыта;
- создавать максимальные условия для развития духовных и культурных ценностей учащихся;
- поощрять уважение к собственной истории и культуре и ориентации в информационном пространстве;
- поддерживать психическое и физическое здоровье детей.

Дополнительное образование – уникальная форма обучения, так как оно основано не на принуждении, как общее образование, а на удовлетворении интересов, потребностей и личных способностей ребенка. В

дополнительном образовании у каждого ребенка свой путь развития, который учитывает результаты его исходного уровня, а не общие стандарты, которые им необходимо достичь.

Давно признано, что, посещая дополнительные занятия, ребенок учится лучше организовывать свое время. С другой стороны, нельзя забывать, что у ребенка должно быть только свободное время, чтобы не перегружать его дополнительными занятиями. Если таких занятий несколько, они обязательно должны быть разными: интеллектуальную деятельность можно совмещать со спортом.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в целом по Российской Федерации в 2019 году составляла 75%.

Московским школьникам предоставляются огромные возможности для развития навыков в различных кружках и секциях. По данным Единой службы записи и электронных журнальных материалов, различными развивающими программами охвачено около 992 тысяч детей. Для удовлетворения потребностей учащихся в знаниях и развития навыков не только в школе, но и после школы одновременно работают несколько кафедр.

В системе образования Москвы более 120 тысяч кружков и секций, которые посещают дети от 5 до 18 лет. 78% из них работают бесплатно, 22% оплачиваются. Более 230 тысяч детей занимаются в 11,5 тысячах кружков дополнительного технического образования, в 17,5 тысячах научных кружков – более 330 тысяч детей.

При этом в столице не только много специальных учреждений, но и 153 образовательных учреждения, которые ориентированы на углубление знаний детей в различных сферах. Это 10 колледжей – 4 музыкальных, 2 театральных, 2 хореографических, 1 музыкально-театральный и 1 театрально-художественный и 143 художественных – 76 музыкальных, 3 музыкально-хоровых, 13 художественных, 1 – хореографический, 45 художественных школ, которые совмещают занятия в разных направлениях. В этих школах обучается 95 тысяч детей [13].

Это неоспоримое преимущество России, ведь во всех странах, во всех крупных городах мира дополнительное творческое образование считается элитным образованием. Оно везде платное и труднодоступное. Например, в Лондоне всего две музыкальные школы, и обе частные.

Москва – это единый комплекс, в котором нет деления на ведомства, но есть граждане, их потребности, интересы и городская власть, стремящаяся удовлетворить потребности горожан. Если чего-то нет в конкретной школе, то, скорее всего, это есть у Департамента культуры или Департамента спорта где-то поблизости. Все департаменты города

работают на обеспечение потребностей московских школьников в дополнительном образовании.

Сейчас в Москве большое количество разных направлений, и не только спортивных. В городе большие возможности, и тесный контакт с учреждениями позволяет проводить такую работу. Из 145 тысяч детей, проходящих спортивную подготовку, большинство – московские школьники, решившие совместить жизнь со спортом. Они занимаются секциями по различным видам спорта, которых в системе отделений 84. Однако есть возможность посещать спортивные школы олимпийского резерва при физкультурно-спортивных центрах, которых по 11 в каждом районе. Есть возможность тренироваться на свежем воздухе.

В каждом районе Москвы есть возможность получить качественное массовое дополнительное образование круглый год в пешей доступности от дома в любое удобное время, 7 дней в неделю. Дополнительное образование сегодня является практически флагманом образовательных услуг, который помогает воспитывать специалистов будущего [4].

Среди приоритетных направлений дополнительного образования в настоящее время можно выделить следующие.

Научно-техническое творчество. Это требование времени и настоящего, в котором что-то постоянно быстро меняется.

Популярно и оздоровительное направление, так как занятия в современных условиях необходимы ребенку, у которого часто возникают интеллектуальные перегрузки.

Кроме того, художественное творчество, развивающее творческие способности ребенка во всех видах деятельности (танцы, пение, рисование, театральная деятельность и др.).

Не менее значима сейчас и гражданско-патриотическая работа, которая необходима ребенку, чтобы осознать свою приверженность истории и традициям страны, чтобы он мог просто быть внимательнее к ним.

Таким образом, являясь частью системы образования, секции, творческие и технические любительские объединения в системе дополнительного образования не менее подготовлены к новым социально-экономическим условиям, чем другие учебные заведения, и не защищены от негативных последствий развития рыночных отношений. Это актуализирует роль дополнительного образования детей на современном этапе, требует его многоуровневого изучения и исследования с учетом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации.

Литература

1. *Афанасьев, В.В.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
2. *Бакланова, Т.И.* Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации / Бакланова Т.И., Ершова Л.В., Шпикалова Т.Я. // Федер. агентство по образованию, ГОУВПО "Марийс. гос. ун-т". Йошкар-Ола, 2005.
3. *Жаркова, А.А.* Парадигмальный подход к социально-культурной деятельности молодежи в современной ситуации / А.А. Жаркова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2014. – №3 (65). – С. 106-111.
4. *Жаркова, А.А.* Технологии организации праздников по месту жительства: Учебное пособие / А.А. Жаркова – М: МГИК, 2016 – 281 с.
5. *Левина, И.Д.* Значение социокультурной среды вуза в профессиональном становлении будущего специалиста / Левина И.Д. // Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы: проблемы и перспективы. – 2014. – С. 5-11.
6. *Левина, И.Д.* Некоторые аспекты социализации и воспитания студентов в системе высшего педагогического образования / Левина И.Д. // СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2013. № 5 (61). – С. 31-36.
7. *Левина, И.Д.* Социализация и воспитание студентов в системе профессионального образования / Левина И.Д. // Среднее профессиональное образование. – 2014. № 1. – С. 6-9.
8. *Лепешкин, С.А.* Активизация индивидуальных способностей учащихся на уроках истории России с использованием проектных методов / Лепешкин С.А. // Proceedings of VII International scientific conference. – 2018. – С. 55-60.
9. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
10. *Опарина, Н.А.* Праздник в структуре досуга как уникальная воспитательная система / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 2. – С. 53-57.
11. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А.,

Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.

12. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
13. Программами дополнительного образования в Москве пользуется почти миллион школьников [Электронный ресурс]Режим доступа: https://www.ng.ru/moscow/2018-09-23/2_7316_moscow.html.Дата обращения 12.11.2020.

*Назаркина Ю.О.
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В данной статье рассматриваются факторы влияния на понимание обществом понятия «семейные ценности». Формирование семейных ценностей молодежи рассматривается в контексте сравнения разных взглядов на семью и брак в обществе. Для дальнейшей работы по формированию ценностей у молодежи обоснована необходимость конкретизации понятия.

Ключевые слова: семейные ценности, молодежь, общество.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики Российской Федерации является государственная поддержка молодой семьи. Это связано с проблемами старения населения и сокращением численности молодежи как ключевой социальной группы, активно участвующей в репродуктивных процессах и решающей задачи деторождения, выравнивания демографической ситуации в целом [8].

Согласно статье 19 Федерального Закона «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации» государственная поддержка молодых семей осуществляется посредством: проведения среди молодежи масштабной работы по пропаганде семейных ценностей, оказания информационно-методической и психологической поддержки молодым семьям, их подготовки к ответственному осуществлению родительских функций, повышения социальной активности молодых семей, укрепления связей между поколениями. На первый взгляд закон сформулирован корректно, однако информация о том, что подразумевается под семейными ценностями, отсутствует. В связи с тем, что на территории Российской Федерации проживают люди разных поколений, национальностей и вероисповеданий у населения нет единой трактовки понятия семейные ценности, что, безусловно, может усложнить процесс ведения «массовой пропаганды» [9].

В действительности нельзя дать однозначного определения понятию «семейные ценности» поскольку оно будет напрямую зависеть от контекста. На семейные ценности можно смотреть с точки зрения религии и светской жизни, представителей разных стран, народностей и традиций.

Семейные ценности трансформируются с течением времени и отличаются у молодежи и старшего поколения. Поэтому для формирования у населения семейных ценностей важно определить, что именно мы вкладываем в это понятие.

Семейные ценности – это культивируемая в обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. В каждой культуре данный термин может иметь свою трактовку. Сторонники традиционных семейных ценностей часто придают традиционной семье статус единственной морально допустимой ячейки общества [1, 2].

Семейные ценности в Религии. Большинство верующих в России исповедуют христианство в форме православия. С точки зрения православного христианина брак и семья основаны на понимании человека как созданного Богом существа, принадлежащего одному из двух полов. Различия между полами рассматривается как особый дар Господа. Мужчина и женщина создают союз и в браке дополняют друг друга, поэтому считается, что понятие семьи совершенно не приемлет однополые отношения, внебрачное сожитительство и отказ от деторождения.

Традиционно целями брака считаются: рождение и воспитание детей, взаимная помощь и укрощение плотского вожделения. Мужчины и женщины, вступившие в сексуальные отношения вне брака греховны. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в “невенчанном” браке, отождествляя этот брак с блудом, однако Православная Церковь с уважением относится к гражданскому (зафиксированному документально) браку. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений считается грехом.

Отношения супругов соответствуют патриархальной модели семьи. Жены должны повиноваться своим мужьям во всем, как Господу, потому что муж есть глава жены. Мужья должны любить жен, как Христос возлюбил церковь. Человеку следует оставить отца и мать и «прилепится» к жене, «став одной плотью». Отсутствие единомыслия в вере представляет серьезную угрозу целостности супружеского союза, поэтому Церковь призывает верующих вступать в брак только с теми, кто разделяет их христианские убеждения. Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака. В церковных кругах семью отождествляют с нравственной чистотой в отношениях между женщиной и мужчиной и всё больше говорят о необходимости защиты традиционных семейных ценностей в обществе [4].

Ислам – вторая по распространенности религия в России. В стране насчитывается около 21 млн мусульман. Мусульманская семья — это

большая ячейка общества, объединяющая не только супругов, их родителей и детей, но также и многочисленных родственников. Особое место отводится старикам: в мусульманских семьях на первом месте стоит возраст, и родители имеют преимущество перед детьми. Браки в исламе часто устраиваются для молодых пар их родителями., так как брак — считается объединением уже существующих семей. Поэтому хотя оба партнера должны дать добровольное согласие на брак, родители могут влиять на выбор своих детей. В соответствии с пониманием ислама все взрослые люди должны состоять в браке. Ислам запрещает любую интимную связь вне брака. Супружеская измена рассматривается мусульманами как серьезное преступление и самый бесчестный и постыдный акт, который может совершить человек.

Согласно семейным ценностям ислама от жены ожидается, что она будет, в первую очередь, послушной по отношению к мужу, покорной. Жена должна хорошо понимать, что именно на муже лежит основная ответственность по обеспечению семьи деньгами, по «представлению» семьи в обществе и перед Богом. Социальное положение мужчины в значительной степени зависит от того, насколько он является хорошим мужем и отцом.

Мужчина должен материально обеспечивать свою семью, выполнять свои обязанности перед более широким обществом, а также защищать дом и давать возможность своей жене выполнять ее роль. Роль отца заключается в лидерстве, ответственности, исполнении долга перед семьей, а также занятости в сфере экономики, бизнеса, торговли и коммерции. Ислам разрешает мужчине заключать повторные браки, но Коран оговаривает жесткие условия: можно иметь не более четырех жен, к каждой из которых мусульманин должен относиться одинаково, никого, не обделяя любовью и вниманием. Кроме того, жениться несколько раз может позволить себе только тот человек, который твердо стоит на ногах и сможет обеспечить жен и детей всем необходимым.

Мусульманские дети должны воспитываться в атмосфере нравственности и богобоязненности. Воспитание начинается с рождения ребенка. Источником этого являются взятые из Корана и сунн обычаи и традиции. Долг супругов – создать для них такую обстановку, обучить основам религии, привить любовь к Всевышнему Создателю и всячески уберечь от греха.

Светское общество. Помимо религиозных взглядов на семейный уклад, существует светские понятия, общепринятое мнение общества, сформированное на основе географического положения страны и ее культурно исторического опыта. Россия, находясь на стыке Европы и

Азии, подвержена влиянию различных, отчасти противоположных культур, и она представляет собой уникальное культурное пространство. Территория России заселена крайне неравномерно: 78% жителей страны проживают в европейской части и культурно в большей или меньшей мере тяготеет к европейской культуре [3].

По мнению Митрикаса А.А. структура семейных ценностей условно разделила страны Европы на три группы. В первой группе преобладает «дух постмодернизма» со всеми проявлениями более свободных взглядов (страны Скандинавии, Великобритания, а также Голландия). Во второй группе стран доминирует консервативный взгляд на семью (Мальта, Италия, Польша, Словакия). Страны третьей группы не отличаются крайними оценками перемен в семейной жизни (страны Средней и Восточной Европы). К этой группе относится также и Россия.

В европейских странах традиционная семья (с официально зарегистрированным браком и детьми) отходит все дальше в прошлое. Более 60% европейцев ожидают, что семейные пары будут проживать без юридического оформления отношений. Прогнозируется, что к 2030 г. почти половина российских пар станет жить вместе, не регистрируя брак [5, 10].

В 2014 году Е.О. Тарасовой было проведено исследование, раскрывающее отношение молодежи Пермского края к разным формам брака. Результаты описаны в работе «Семейные ценности в мировых религиозных конфессиях и их влияние на российскую семью». Согласно результатам исследования, более трети опрошенных считают брак без регистрации нормальным. Многие формы брака, воспринимаемые европейцами относительно лояльно, российская молодежь не приняла. Это выражено в категорическом неприятии полигамии и однополых браков, браков с раздельным проживанием. Не одобрялись и браки, в которых жена старше мужа более чем на 10 лет. Однако было выявлено более толерантное отношение у респондентов к бракам, где мужчина старше женщины на 10 лет, и к повторным бракам. Развитие технологий и изменения общественной ситуации в мире, произошедшие за последние шесть лет, могли повлиять на взгляды россиян относительно брака и семейных ценностей. Изменилась ли взгляды у молодежи и что молодые люди думают относительно нетрадиционных форм брака в 2020 году? Данный вопрос требует дальнейшего исследования.

Как можно заметить, не только религия, культура, традиции и географическое положение страны влияют на взгляды общества. Трансформация ценностей происходит неизбежно с течением времени и развитием общества в целом. Современное российское общество переживает динамичные

преобразования социальных отношений, в ходе которых изменяются образцы гендерных взаимодействий, брачно-семейных отношений, роли и статусы мужчин и женщин в обществе и в семье, системы ценностей [6].

Современная статистика указывает на сокращение доли регистрируемых браков и откладывание вступления в брак на более поздние возрасты. Происходит расширение свободы выбора для мужчины и женщины как в семейной, так и в социальной области, равенство обоих партнеров, расширение возможностей для контактов между поколениями, для удовлетворения личных потребностей, самореализации. В связи с этим появляется множество типов брачности. Экономическая функция семьи отходит на второй план, уступая место психологической атмосфере, личностному эмоциональному взаимодействию супругов.

Все специалисты отмечают происходящие с семьей изменения, однако расходятся в их оценке. Среди ученых, занимающихся вопросами трансформации семейных отношений, существует два противоположных взгляда на проблему: происходящие с семьей изменения оценивают либо как кризис семьи (крайне негативное явление, с которым, можно бороться), либо как модернизацию института семьи (необратимый процесс, имеющий и положительные стороны), смену одного типа «традиционного» другим «современным» [7].

Особенность семейной политики заключается в воздействии на институт семьи не прямо, а опосредованно, через формирование системы норм и ценностей у населения. В результате комплекса мер у молодежи должна появиться как потребность в семейном образе жизни, так и возможность для ее реализации. В ситуации, когда традиционные ценности различны в зависимости от традиций народов, когда религии диктуют одно, а современное общество запрашивает другую модель поведения, когда отсутствует единая идеология и морально-нравственные устои индивидуальны для каждого человека, мы сталкиваемся с проблемой выбора вектора развития. Старшему поколению все труднее адаптироваться в современном мире, а молодежи сложно самостоятельно определить нравственные ориентиры. Реализуемые социальной политикой меры должны быть направлены на повышение престижа семьи и семейного образа жизни, но не средствами рекламы и пропаганды такого размытого понятия как «семейные ценности».

Одним из важных критериев построения успешного брачного союза является сходство семейных ценностей – совпадение, ориентационное единство взглядов, отношений членов семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам формирования, развития и функционирования семьи как малой социальной группы. Говоря о пропаганде семейных ценностей сегодня, мы считаем необходимым транслирование более

конкретных линий поведения, построенных на таких принципах, как равенство людей, свобода и здоровое психоэмоциональное состояние всех членов семьи, уважение и не причинение как физических, как и психологических травм друг другу, любовь и забота о родных.

Литература

1. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education /O.I. Kiseleva, N.V. Osipova, I.V. Kalinin, I.A. Poleshchuk, N.A. Deberdeeva, E.A. Babeshko, E.A. Anikudimova // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. – Т.8 №2.1. – С. 623-629
2. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / E.I. Medved, O.I. Kiseleva, I.D. Levina, M.G. Kaytandzhan, G.I. Gribkova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. – Т.9. №6. – С. 2072-2078.
3. *Киселева, О.И.* Анализ состояния развития эвент-технологий в индустрии креативного досуга в современных условиях мегаполиса / О.И. Киселева, Э.И. Медведь. В сборнике: Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив. Материалы Международной электронной научно-практической конференции. Под научной редакцией П.П. Терехова. – Казань: Издательско-полиграфическая компания «Бриг», 2018. – С. 533-539
4. *Киселева, О.И.* Педагогические условия формирования конкурентоспособности вуза в современном экономическом развитии образования /О.И. Киселева // Вестник экономической интеграции. 2014. – №5(74). – С. 93-96.
5. *Киселева, О.И.* Фестивальное движение как сфера реализации культурной политики / О.И. Киселева, Э.И. Медведь. В сборнике Наука и технологии в современном обществе. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Уфа: Исследовательский центр информационно-правовых технологий, 2015. – С. 30-35.
6. *Медведь, Э.И.* Индустрия креативного досуга в городском пространстве мегаполиса / Э.И. Медведь, Г.И. Грибкова, О.И. Киселева. В сборнике: UniverCity: Города и Университеты. – М.: Экон-информ, 2018. – С. 207-223.
7. *Медведь, Э.И.* Концептуальные основы формирования социокультурной личности студентов в развивающемся воспитательном пространстве педагогического вуза / Э.И. Медведь, Е.С. Бычкова, О.И. Киселева. В книге: Современные тенденции развития социально-культурной дея-

тельности и художественного образования: теория и практика. Ба-кланова Т.И. и др. коллективная монография. – М.: МГПИ, 2017. – С. 138-145.

8. *Медведь, Э.И.* Профессионально-ориентированная подготовка магистров социально-культурной деятельности к организации досуга детей / Э.И. Медведь, О.И. Киселева. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Научно-издательский центр Перспектива, 2016. – 72с.
9. *Медведь, Э.И.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков в условиях детской театральной студии / Э.И. Медведь, В.Р. Даниелян, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование. 2018. – №3. – С. 9-13.
10. *Митрикас, А.А.* Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы / А.А. Митрикас // Социологические исследования. 2004. № 5. С. 65-73.
11. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
12. *Соколов, А.В.* Европа и Россия: образы будущего /А.В. Соколов, М.Г. Салазкин // Форсайт. 2009. № 1. С. 58-61.

*Назаркина Ю.О.,
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА НА ОТНОШЕНИЕ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ У МОЛОДЕЖИ

В данной статье рассматривается влияние жизни в мегаполисе на отношение к созданию семьи среди молодежи. Формирование семейных ценностей молодежи рассматривается в контексте сравнения условий жизни в крупных городах и небольших населенных пунктах. На основе анализа общественного мнения, доказываемая взаимосвязь места проживания и взглядов молодых людей относительно создания семьи.

Ключевые слова: семейные ценности, мегаполис, молодежь.

Особенности жизни в мегаполисе привлекают внимание многих исследователей. Это связано с научным интересом к современным урбанистическим процессам, непосредственно влияющих не только на городскую инфраструктуру, но и на образ жизни, культурные особенности и ценности жителей города». Сегодня более половины населения Земли составляют горожане, в свою очередь более половины из них проживают в огромных мегаполисах» [1, 2].

Рассматривая вопросы жизни в мегаполисе, остановимся на следующем определении: мегаполис может быть описан как крупнейший город, численность жителей которого превышает один миллион человек. Однако, это определение, дающее представление лишь о количественном показателе населения, не отражает многие психологические и социокультурные особенности жизни в мегаполисе. «Феномен мегаполиса не ограничивается географическими и социодемографическими параметрами, но также представляет собой ментальное образование, которое складывается благодаря специфическим культурно-историческим факторам, определяющим особенности возникновения, конструирования и развития на той или иной территории мегаполисного сознания и мегаполисной идентичности» [3, 7].

По сравнению с сельской местностью и не крупными городами мегаполис представляет собой более сложный механизм, в котором задействованные финансовые, производственные, интеллектуальные, культурные и иные ресурсы, не прекращают работу ни на секунду. Городская

среда перенасыщена большим количеством людей, высотных зданий, транспорта. Физически загруженное пространство мегаполиса вынуждает жителей адаптироваться и неминуемо влияет на изменение в сознании и ценностных ориентирах горожан.

Проанализировав материалы по изучению ценностных ориентиров у жителей России, мы можем выделить общее мнение – городское население менее ориентировано на создание семьи, чем жители сельской местности. Согласно опросу, проведенному “ФОМнибус” 14 июля 2013, в котором приняли участие 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов, в структуре ценностей сельских жителей семья занимает первое место (95,9%): постоянно одно из первых мест в региональных и всероссийских опросах говорит об устойчивом положении её в сознании селян. Она задаёт особые векторы поведения жителей села, в частности, возраст появления детей у молодежи несколько ниже, чем у жителей городов, а также подавляющее большинство сельчан (87,2%) в затруднительной ситуации обратятся за помощью к членам семьи.

Для изучения общественного мнения по данной теме среди молодежи города Москвы, было проведено анкетирование студентов в возрасте от 20 до 25 лет. Полученные данные показывают, что большая часть респондентов согласна с мнением, что официальное заключение брака необходимо только в случае скорого планирования ребенка [10].

Представленная статистика ставит перед исследователями задачу изучения причин различия ценностных представлений о семье среди молодежи [5]. Сравнение социально-культурных условий жизни в мегаполисах и сельской местности дает некоторое представление о возможных факторах, влияющих на формирование семейных ценностей у молодых людей. Кратко охарактеризуем их.

Существует мнение, что жителям крупных городов изначально тяжелее найти пару. Во-первых, наличие большого количества людей предоставляет широкий выбор потенциальных партнеров, что усложняет поиск идеального спутника жизни. В конфликтных ситуациях молодые люди более склонны разорвать отношения, чем сохранить их, так как в мегаполисе существует иллюзия возможности бесконечного выбора более подходящего человека. Во-вторых, жизнь в мегаполисе зачастую создает условия, при которых общий уровень настороженности среди людей довольно высок, и проблема отсутствия доверия среди горожан становится актуальной. Обратную картину можно наблюдать в небольших городах или сельской местности, где молодые имеют большое количество общих знакомых и осведомлены о жизни других. Ограниченное количество людей и общеизвестная информация друг о друге облегчает выбор спутника жизни среди молодежи в небольших населенных пунктах [4].

Следующее популярное, однако, на наш взгляд спорное мнение заключается в том, что совместное ведение хозяйства в сельской местности укрепляет семейные отношения, так как существует постоянная необходимость в помощи партнера. Считается, что горожане лишены данной проблемы, и как следствие не имеют дополнительного стимула для сохранения брака. Однако мы склонны не согласиться с этим мнением. Во-первых, жизнь в современном мегаполисе зачастую связана с проблемами, касающимися жилищных условий. Молодые семьи вынуждены брать кредиты и ипотеки, которые значительно легче выплачивать, находясь в браке и имея совместный доход. Поэтому с материальной точки зрения сохранение брака ввиду необходимости совместного ведения хозяйства актуально не только для сельской местности, но и для жителей мегаполиса. Во-вторых, описанный выше фактор мы считаем неуместным для изучения семейных ценностей молодежи, так как он связан скорее с необходимостью выживания, а не с истинным желанием построения и сохранения семьи у молодых людей [6].

Еще одним аспектом, объясняющим более ранний возраст вступления молодежи в брак в небольших населенных пунктах, является узкий выбор деятельности после окончания школы. К сожалению, приходится признать, что жизнь в сельской местности и небольших городах России не предоставляет большого разнообразия видов деятельности. Самые амбициозные молодые люди и девушки покидают родной край и отправляются учиться или работать в города, стараясь устроить свою жизнь там. Немногочисленная оставшаяся в селе молодежь начинает задумываться о семье и детях раньше своих сверстников, проживающих в крупных городах, где люди видят больше возможностей для дальнейшей жизни. Девушки и юноши, проживающие в мегаполисе, хотят получать образование, и развивать свои профессиональные навыки, видят перспективы в карьере [8]. В такой ситуации желание создать семью отходит на второй план, как бы смещаясь к более позднему возрасту. Бытует мнение, что это связано с инфантилизмом молодежи и психологической неготовности к ответственности, однако это скорее индивидуальные особенности отдельной группы людей, не связанные с местом проживания. В целом, разнообразие возможностей мегаполиса и желание молодежи реализовать себя во многих сферах жизни, увеличивает возраст вступления в брак.

Следует отметить, что семейные ценности связаны не только с отношением к браку, но и влияют на мнение молодежи относительно рождения детей. Молодежь не торопится с рождением детей. Согласно опросу студентов, проведенному в 2017 году в г. Москве «большинство респондентов (60%) планируют завести первого ребенка в возрасте от 25 до 30 лет; 33 % хотели бы сделать это до 25 лет и 7% – после достижения 30

лет. Большая часть респондентов, дав определение осознанному родителству, ссылается исключительно на финансовое благополучие, забыв о личной ответственности и психологической готовности к нему» [10].

Действительно, если в сельской местности исторически ребенок мог рассматриваться как дополнительный помощник в доме, то появление даже первого ребенка в современной городской семье экономически не выгодно. В новой жизненной ситуации требования к жилищным условиям увеличиваются, а душевой доход сокращается. Появление ребенка вынуждает отказаться от привычного образа жизни, сужает круг общения и отсекает некоторые культурные, образовательные, профессиональные возможности, которые доступны ранее.

В небольших населенных пунктах молодые семьи проживают вместе со своими родителями или недалеко от них и зачастую могут получать помощь в присмотре и уходе за ребенком. Проживающие в мегаполисе молодые люди чаще оказываются вдали от своих родственников и понимают, что, создав семью, смогут рассчитывать только на себя, поэтому момент готовности к рождению ребенка может наступать позже.

Образовательные и культурно досуговые учреждения в небольших населенных пунктах чаще находятся в пешей доступности, поэтому дети могут добираться до них самостоятельно. Помимо этого, жители небольших городов и сельской местности не имеют большого разнообразия кружков и секций для детей, что упрощает их поиск и выбор [9]. Жизнь в мегаполисе диктует определенные условия, и все большее количество родителей вынуждены преодолевать расстояния на машинах, чтобы отвезти детей в детские сады и школы. К тому же разнообразие учреждений для обучения и развития детей в мегаполисе невероятно велико, а их стоимость не имеет верхних границ. Родителям хочется дать ребенку все лучшее, следовательно, поиск и выбор учреждений для детей становится действительно сложным. Поэтому потенциальным родителям в мегаполисе требуется более длительная моральная и финансовая подготовка к рождению ребенка. Молодые люди могут отодвигать мысль о рождении детей на более поздний срок, надеясь на лучшее финансовое положение и психологическую готовность в будущем.

Подводя итог, можно сказать, что отношение к созданию семьи среди молодежи, проживающей в мегаполисах и небольших населенных пунктах, действительно отличается. Рассмотренные в статье особенности жизни в разных социально демографических условиях доказывают влияние среды проживания на отношение людей к созданию семьи и рождению детей. Нежелание молодых людей заводить семью не всегда означает отсутствие семейных ценностей или инфантильность. Напротив, это явление может свидетельствовать о более ответственном и обдуманном

подходе к вопросу заключения брака и родительства. Нельзя дать однозначную оценку сформированности или отсутствия семейных ценностей у молодежи в мегаполисе, опираясь лишь на место их проживания. Данный вопрос требует дальнейшего исследования и более детального изучения.

Литература

1. *Kiseleva, O.I.* Sociocultural constants of higher education /O.I. Kiseleva, N.V. Osipova, I.V. Kalinin, I.A. Poleshchuk, N.A. Deberdeeva, E.A. Babeshko, E.A. Anikudimova // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. – Т.8 №2.1. – С. 623-629.
2. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / E.I. Medved, O.I. Kiseleva, I.D. Levina, M.G. Kaytandzhan, G.I. Gribkova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. – Т.9. №6. – С. 2072-2078.
3. *Киселева, О.И.* Анализ состояния развития эвент-технологий в индустрии креативного досуга в современных условиях мегаполиса / О.И. Киселева, Э.И. Медведь. В сборнике: Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив. Материалы Международной электронной научно-практической конференции. Под научной редакцией П.П. Терехова. – Казань: ООО «Издательско-полиграфическая компания «Бриг», 2018. – С. 533-539
4. *Киселева, О.И.* Педагогические условия формирования конкурентоспособности вуза в современном экономическом развитии образования / О.И. Киселева // Вестник экономической интеграции. 2-14. №5 (74). С. 93-96.
5. *Киселева, О.И.* Педагогический маркетинг в профессиональной подготовке студентов педагогического вуза / О.И. Киселева // Высшее образование сегодня. 2009. №11. С. 90-91.
6. *Киселева, О.И.* Профессиональная компетентность студентов в педагогическом маркетинге / О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование. 2009. №12. С. 63-65.
7. *Киселева, О.И.* Профессиональная подготовка студентов к педагогическому маркетингу в условиях вуза / О.И. Киселева // диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Моск. гуманитарный пед. ин-т. Москва. 2010.
8. *Медведь, Э.И.* Индустрия креативного досуга в городском пространстве мегаполиса / Э.И. Медведь, Г.И. Грибкова, О.И. Киселева. В сборнике: UniverCity: Города и Университеты. – М.: Экон-информ, 2018. – С. 207-223.

9. *Медведь, Э.И.* Формирование духовно-нравственной культуры подростков в условиях детской театральной студии / Э.И. Медведь, В.Р. Данелян, О.И. Киселева // Среднее профессиональное образование. 2018. № 3. С. 9-13.
10. *Назаркина, Ю.О.* Проблема осознанного родительства / Ю.О. Назаркина // Воспитание, обучение, образование и развитие: новые парадигмы и исследования: сборник научных трудов по материалам IV Международного педагогического форума молодых ученых. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2017. – 81с.
11. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.

АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К СПЕЦИФИКЕ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ НАРОДНОГО ТАНЦА

В статье рассматриваются вопросы адаптации младших школьников к специфическим особенностям образовательной и воспитательной деятельности на первых занятиях в коллективе народного танца. Рассмотрены наиболее эффективные меры по приспособлению и адаптации воспитанников с учетом их интересов и возрастных особенностей.

Ключевые слова: младшие школьники, досуговая деятельность, адаптация, приобщение, народный танец, хореография, коллектив, дополнительное образование, социализация.

Согласно научным данным и общепринятым нормам, младший школьный возраст определяется границами 6-7 лет, когда ребенок впервые идет в школу. Переходный период от дошкольного возраста к младшему школьному связан с определенными стрессами и несет в себе большую эмоциональную нагрузку для каждого ребенка.

Приспособление младших школьников к специфическим новым условиям подразумевает под собой безболезненный с педагогической и психологической точек зрения переход к новым формам и условиям занятий. Данный термин близок по значению к адаптации, привыканию, приспособленчеству или вработыванию.

Адаптации детей младшего возраста в школе в первые дни и недели обучения способствуют программы, разработанные на основе требований ФГОС и позволяющие детям легче перенести стресс от смены детского и педагогического коллективов, смены видов деятельности и места дальнейшего обучения и развития. О приспособлении к новым формам и условиям обучения младших школьников в своих трудах писали Амонашвили Ш.А., Божович Л.И., Войнов В.Б., Выготский Л.С., Запорожец А.В., Лурия С.Б., Овчарова Р.В., Эльконин Д.Б. и др.

Но, если в процессе общего образования предусмотрены определенные меры для адаптации младших школьников, то в досуговой деятельности образовательно-воспитательный процесс строится иначе. Несмотря на увеличение нагрузки на ребенка младшего школьного возраста

в период освоения общеобразовательных программ, мы не можем допустить возникновения перерыва в досуговой деятельности и дополнительном образовании, художественном, эстетическом, творческом воспитании. Согласно ФГОС НОО основное и дополнительное образование считаются равноправными, непрерывными и взаимосвязанными сферами образования, обеспечивающими полноценное развитие на всех уровнях и ступенях образования. О взаимодействии общего и дополнительного образования упоминается в работах Антифеевой О.А., Бондаренко Л.П., Кедрова Б.М., Леонтьева А.Н., Максимовой В.Н., Сухомлинского В.А. и других.

Ценность системы дополнительного образования заключается в индивидуализации подходов к воспитанию ребенка, заинтересованности и мотивированности воспитанников и обширных возможностях саморазвития и самореализации. Досуговая деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку учащихся; учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся, а также расширить общекультурный кругозор, сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности, создать пространство для межличностного, межвозрастного общения и др. [2] Досуговая деятельность позволяет создать индивидуальные условия для освоения младшими школьниками программы в каждой сфере, подразумевает личностный подход к ребенку, способствует выявлению склонностей, интересов, способностей детей, формирует опыт творческой деятельности и налаживает неформальное общение.

В системе дополнительного образования дети получают возможность развития способностей, не задействованных в процессе получения основного образования, что обеспечивает расширение возможностей ребенка, способствует реализации его интересов и мотивации. Имея некоторые проблемы в освоении общеобразовательных дисциплин, ребенок может реализовать свой потенциал в досуговой деятельности, заслужив признание окружающих и социально-личностную и общественную поддержку. Данный факт будет обеспечивать положительное психотерапевтическое воздействие на психологически уязвимых и подверженных повышенной тревожности школьников, создаст позитивный психологический фон и благоприятно скажется на результатах учебной деятельности [1].

Смена видов деятельности в течении учебного дня будет способствовать снятию стресса и напряжения младшими школьниками, при одновременном развитии их умственных и физических способностей. По этой

причине важно после завершения обучения и прохождения программ дополнительного образования в детском саду, перейти к аналогичным видам деятельности в общеобразовательной организации.

Современные образовательные организации предлагают обширный спектр дисциплин досуговой деятельности. Вопреки распространенному среди родителей и некоторых учителей мнению о том, что большое количество кружков и секций, посещаемых ребенком неблагоприятно сказывается на его успеваемости, мы утверждаем, что активная занятость в течение всего дня способствует разностороннему развитию ребенка, и, кроме, предметных знаний, он приобретает метапредметные навыки и умения в том числе, способность к самоорганизации, мобильности, оцениванию времени и ситуации, способность к планированию и контролю дел и задач, краткосрочному и долгосрочному прогнозированию.

Досуговая деятельность не отвлекает школьника от обучения, а способствует закреплению и проработке знаний, полученных во время прохождения общеобразовательных программ. Шахматы формируют логическое мышление, память и внимание, футбол – скорость реакции и выносливость, музыка развивает чистоту речи, способствует развитию и закреплению правильных интонаций, танец знакомит с историей, характерами, взаимоотношениями, учит общаться и взаимодействовать, рисование – закрепляет и углубляет знания о мире, природе, пространстве, искусстве и т.д.

Досуговая деятельность способствует социализации младших школьников, приобретению опыта социальных взаимоотношений и освоению новых, нетипичных социальных ролей. Научное изучение вопросов адаптации и вхождения детей младшего школьного возраста в социально-личностные взаимоотношения доказало необходимость педагогической поддержки и помощи в данном аспекте. В нормативно-правовых документах, ФГОС НОО, Концепции развития дополнительного образования детей, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года подчеркивается особая роль социально-личностного развития детей.

Попадая в коллектив, студию, команду дополнительного образования ребенок оказывается в неизвестном ему ранее кругу товарищей по интересам. Знакомство с одноклассниками, новыми педагогами, условиями занятий, правилами поведения и техники безопасности происходит на первом занятии и несет в себе серьезную психологическую и умственную нагрузку. Наша задача провести его в наиболее облегченном варианте для детей, например, в игровой форме. Дети младшего школьного возраста не готовы первое время к монотонным, теоретико-практическим, академическим занятиям, наша задача – заинтересовать детей, оставив простор для фантазии и новых задач, замотивировать на следующее посещение занятий.

Одну из самых больших отраслей досуговой деятельности занимает танец. Он давно завоевал признание и стал одним из самых популярных

видов досуга. Современные образовательные организации предлагают обширный спектр направлений хореографии от классического танца до современного. Не теряет своей популярности и народный танец, несмотря на активное развитие в XXI веке новых видов хореографического искусства.

Для плавного вхождения младших школьников в процесс досуговой деятельности непосредственно в коллективе народного танца мы придерживаемся определенных принципов, подтвердивших свою результативность:

- Заблаговременный приход детей на занятия. Запас в 10-15 минут до занятий позволяет ребенку осмотреться, пообщаться с одноклассниками, удовлетворить свое любопытство, настроиться на занятия и успокоиться. Опоздания или приход «минута в минуту» нервируют ребенка и оставляют неприятное впечатление о занятиях.
- Помощь в подготовке к занятиям. Специфика занятий танцем предполагает подготовку перед каждым уроком. В случае, если ребенка в досуговое объединение приводят родители – они могут помочь, переодеть, причесать и решить все вопросы, возникшие у ребенка до занятия. В случае же, если ребенок занимается в общеобразовательной школе и его забирает педагог-хореограф из группы продленного дня, мы рекомендуем первые занятия не просто провожать воспитанников в раздевалку и ожидать их прихода в зал, но и помогать им переодеться в форму для занятий, а также причесать, сделать пучок и только затем группой пройти в зал. Помощь ребенку до занятий будет способствовать формированию доверия и дружескому отношению ребенка к педагогу.
- Знакомство с группой, педагогом, залом. К первому занятию у педагога должен быть готов список воспитанников с именами и фамилиями. Переключка, знакомство детей друг между другом и представление педагога/ов, концертмейстера – неотъемлемая часть первого занятия по хореографии. Необходимо подготовить краткий, интересный рассказ об истории хореографии и истории коллектива, в который пришли учащиеся. В случае необходимости можно провести несколько игр на знакомство.
- Экскурсия за кулисы и в костюмерную. Знакомство с тонкостями творческой деятельности вдохновляет детей и заставляет трепетать при мысли о том, что их старания не напрасны и скорый выход на сцену при должном упорстве не заставит себя ждать. Открыть несколько маленьких секретов для будущих артистов, показать костюмы и дать потрогать реквизит – значит замотивировать детей, подтолкнуть к дальнейшему

обучению и стремлению к достижениям. Доверительное отношение педагога к детям создает необходимые условия для спокойного и плавного вхождения воспитанников в процесс занятий.

- Разнообразии видов деятельности. Специфика работы с детьми младшего школьного возраста подразумевает высокую утомляемость ребенка в процессе монотонной или однотипной учебной, воспитательной деятельности. Насыщенность занятий разнообразными видами деятельности позволит заинтересовать ребенка и сосредоточить его внимание на обучении, познании и развитии. Мы можем предложить воспитанникам беседу, статичные упражнения, упражнения с движением, актерские тренинги, импровизацию, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиоматериалов.
- Педагогическая игра. Общение между педагогом и ребенком в школе выходит на новый уровень, но младшие школьники по-прежнему нуждаются в доле беззаботного, интересного времяпрепровождения. Игры несут в себе не только развлекающую функцию, но также коммуникативную, игротерапевтическую и др. Музыкально-ритмические игры, танцы-игры, игровые разминки, игры-импровизации, подражательные игры, групповые и парные, игры на повторение, в том числе советские «дворовые» игры обладают положительным воспитательно-педагогическим воздействием на ребенка, тем более, что в современном обществе многие массовые игры практически забыты [9].
- Ассоциативное восприятие. Любое упражнение, движение или комбинацию можно преподнести младшим школьникам в ассоциативной форме. Сравнение с движениями животных, транспорта, растений, природных стихий благотворно влияют на восприятие ребенка, способствуют запоминанию и качественному усвоению материала. Для младшего школьного возраста характерна ассоциативность мышления, дети имеют яркое, непосредственное восприятие и легко входят в различные образы [8].
- Изучение сюжетных зарисовок и этюдов с реквизитом. М.П. Мурашко в учебном пособии «Русская пляска» перечисляет всевозможные виды плясок, бытовавшие на Руси: «... пляски, в которых отражены характерные черты животных птиц, рыб; пляски, в которых показывалась какая-то черта человека – положительная или отрицательная; пляски, в которых отражалась природа – деревья, реки, озера, смена времен года; пляски, в которых отражены трудовые процессы; пляски, в которых отражены магические символы – (круг –

солнце, полумесяц – луна, восьмерка – вечное движение, звездочка – созвездие, ворота – священная арка, линия – шеренга воинов) и т.д.» [7]. Разнообразие вариантов постановки номера на народном материале бесконечно. Для детей в свою очередь, это способ оказаться в выдуманном мире, поиграть, примерить на себя роль и побывать в образе того или иного персонажа. Это не просто способ изучения нового материала, но и игра, способствующая раскрепощению и заинтересованности ребенка. Немаловажное значение имеет реквизит. Постановка танцев с использованием предметов – также является игровым моментом в хореографии. Платочки, плюшевые медведи, шашки, музыкальные инструменты придают образу завершенность и даже, когда ребенок танцует на репетиции без костюма, создают необходимую атмосферу погруженности в историю номера. Использование музыкальных инструментов в качестве реквизита также способствует музыкально-ритмическому развитию и формированию музыкального слуха и восприятия ребёнка.

- Памятка юного артиста. Наглядные пособия, картинки, фотографии, схемы зарекомендовали себя как незаменимый атрибут образования и воспитания. Красочная памятка, включающая в себя правила поведения на занятиях и выступлениях, правила техники безопасности, информацию о коллективе, расписание занятий, номер телефона руководителя коллектива, педагогов, репетиторов, концертмейстеров, фотографию коллектива создаст ощущение надежности у ребенка, стабильности и поддержки.
- Знакомство со старшими воспитанниками. В младшем школьном возрасте авторитет взрослого непоколебим, аналогичное отношение детей всегда вызывают старшеклассники или воспитанники старших групп досуговых объединений. Старшие воспитанники, уже хранители традиций коллектива и опытные артисты, становятся проводниками, наставниками, помощниками младших школьников.

Разумеется, все мы следуем программе дисциплины и заложенным в нее темам, подтемам, планированию, но, как писал В.А. Звездочкин – каждому педагогу важно всегда помнить, что «Программа» – не директива, и ее прохождение зависит как от опыта преподавателя, так и от состава группы учащихся [3]. Народный танец сам по себе мягче и лояльнее, чем, например, классический танец, поэтому мы можем корректировать первые и последующие занятия таким образом, чтобы они принесли исключительно благотворный эффект нашим воспитанникам. Задача педагогического коллектива и каждого отдельного преподавателя

заключается не только в том, чтобы просто качественно провести занятие, но и помочь ребенку влиться в детский коллектив, сплотить младших школьников вокруг общей идеи и задач, дать осознание причастности к большому коллективу, хореографическому искусству и даже обширному мировому культурному наследию. В народном танце, и в хореографии в целом, заложены возможности для самореализации, свободы творчества, эстетического и нравственного развития, получения наслаждения от действий и общения. Все это является безусловными факторами социализации и качественного формирования личности. Таким образом, в коллективе народного танца в условиях совместной деятельности, тесной и крепкой дружбы, сопричастности к большому делу и задачам целого коллектива формируется не только физически развитый, но и эмоционально крепкий и устойчивый ребенок.

Специфика хореографического творчества предполагает строгое, непоколебимое следование указаниям и правилам, большие нагрузки и высокие требования. Здесь стоит вопрос сохранения традиций, передачи культурного наследия подрастающему поколению. Детям младшего школьного возраста крайне сложно объяснить причины сурового характера хореографических дисциплин, но смягчить грани, выстроить воспитательный и образовательный процесс с мягким привыканием ребенка ко всем трудностям и сложностям – возможно. Со временем уважительное отношение воспитанников к народному, классическому, историко-бытовому танцу и наследию выстраивается самостоятельно, появляется терпение, осознанное отношение к повышенным нагрузкам и тяжелым условиям освоения одного из самых сложных и красивых видов культуры – танцу.

Литература

1. *Бондаренко, Л. П.* К вопросу об интеграции основного общего и дополнительного образования школьников / Л. П. Бондаренко, В. В. Никулина, О. В. Чепурная, Р. В. Фальков. – Текст : непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.). – Казань : Молодой ученый, 2018. – С. 76-78. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/276/13765/> (дата обращения: 28.09.2020).
2. *Евладова, Е.Б.* Внеурочная деятельность: взгляд сквозь призму ФГОС [Текст] / Е.Б. Евладова // Воспитание школьников. – 2012 – №3. – С. 15-26
3. *Звездочкин В.А.* Классический танец: учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – 2-е изд., испр. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 410 с. – (Среднее профессиональное образование).

4. *Левина, И.Д.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
5. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
6. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003.
7. *Мурашко М.П.* Русская пляска: Учебное пособие – М.: Издательский Дом МГУКИ, 2010. – 488 с., илл., ноты.
8. *Опарина Н.А.* Педагогика детского зрелищного досуга: монография / Н.А. Опарина. – М.: ООО «Белый ветер», 2013. – 254 с.
9. *Опарина Н.А.* Педагогическое руководство культурно-досуговой деятельностью школьников: учебное пособие / Н.А. Опарина. – М.: Сентябрь, 2007. – 192 с.
10. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
11. Nizamutdinova, S.M. The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.
12. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

*Опарина Н.А.,
канд. пед. наук, профессор департамента социально-культурной де-
ятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ,
Кайтанджян М.Г.,
канд. пед. наук, доцент департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В статье авторы рассматривают влияние деятельности любительской театральной студии на процесс художественно-творческого воспитания школьников. Раскрываются особенности руководства детским театральным коллективом, этапы организационной и творческой работы с детьми, художественно-образные средства и приёмы воспитания театральным искусством.

Ключевые слова: воспитание, творчество, деятельность, студия, коллектив, театральное искусство.

Среди разнообразных форм и видов досуговой деятельности подростков: спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, историко-архивной и других особое место занимает творческая деятельность детей, связанная со зрелищными сценическими формами. Они наиболее интересны для ребят-исполнителей и ребят-зрителей в первую очередь тем, что включают в себя в большей или меньшей степени элементы театрализации, игры и развивают художественно-творческие способности детей, укрепляют их взаимоотношения друг с другом, формируют коллектив, способствуют сближению детей, учителей и родителей. Наибольший эффект в этом отношении можно отнести к деятельности школьного театрального коллектива.

Руководителем школьной театральной студии зачастую становятся не только люди со специальным режиссёрским образованием, но и преподаватели-предметники, имеющие склонность к такому роду творческой работы и определённые способности. Именно эти компоненты становятся основополагающими в творческой работе с детьми. И, хотя у учителей возникают в процессе работы сложности из-за нехватки специальных знаний и навыков в актёрско-режиссёрском мастерстве, но при

стойком интересе и любви к театральному искусству, творчески одарённый учитель добивается успеха.

Сам же процесс работы постановщика с конкретными детьми и над конкретным драматургическим материалом зависит от многих причин, которые решать приходится, опять-таки, на конкретном месте в соответствии с материально-техническим уровнем школы, с тем морально-психологическим климатом, которые уже сформирован в этом коллективе и с решения проблем организационно-творческого порядка.

1. Создание творческого коллектива ребят. К этой проблеме каждый педагог подходит по-своему. Кто-то берёт всех желающих, а кто-то отбирает, руководствуясь своими принципами и критериями. И у той, и у другой позиции есть свои сторонники и противники.

2. Подбор драматургического материала – иными словами, пьесы для данного коллектива. Пьеса должна устраивать всех и нравиться всем, но и быть содержательной, профессионально безупречной.

3. Разбор пьесы совместно с ребятами с целью осознания идейно-тематического замысла каждым участником, чтобы сверхзадача автора пьесы была уснена каждым человеком.

4. Выработка режиссёрского отношения к идее и ко всему замыслу пьесы и предложения по корректировке замысла, если это необходимо. Важно включить не только предложения руководителя, но и все творческие находки и предложения каждого участника. Причём, их стоит развить в первую очередь.

5. Распределение материала по ролям с учетом и желаний детей, и драматургических требований материала. Это решение осуществить порой непросто, поскольку главные роли всё равно невозможно дать всем.

6. Совместная работа по музыкальному, светотехническому оформлению, подбору и изготовлению костюмов, реквизита, декораций. Возможности многих школ весьма ограничены. Пышных декораций, профессионально сшитых костюмов требовать и ждать не стоит, но, в то же время, важно помнить, что и небрежное отношение к этим средствам может серьёзно навредить юным артистам.

7. Правильно организованные репетиции и анализ показа первому зрителю скажут ребятам и руководителю больше, чем многие заочные советы.

И вот что происходит с детьми при занятиях театральным творчеством:

- естественно, без принуждения они погружаются в мир музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т.д., поскольку театр – это синтетический вид искусства;

- рождается сотворчество, потому что театр – это коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие творческие проблемы;
- от каждого ребёнка востребуются все его способности, заложенные от природы, даже те, о которых до поры до времени не подозревают ни он, ни его родители или учителя: театральное творчество многогранно само и требует многого от участника;
- дети учатся действием преобразовать словесные образы, поскольку именно этого требует сцена.

Словом, идёт тонкая отделка глубоких человеческих качеств и умений...

Театральное творчество изменяет, преобразует человека исподволь, опираясь на художественно-образные средства и приёмы воспитания. И в этом особая сила театрального искусства.

В педагогике стало аксиомой: одним из основных методов в работе с детьми является игра. Отметим две её главные ипостаси: игра как средство обучения и воспитания; как генетическая и функциональная основа искусства.

Со времён античности театр представляет собой универсальную образовательную модель. И эта модель имеет такие специфические черты, которых нет в других видах искусства и творческой деятельности, где принимают участие дети. Ещё Платон в своём «Государстве» этимологически сближал эти два слова: «воспитание» и «игра». Он утверждал, что обучение ремёслам и воинскому искусству невысказанно без игры. А сегодня и учёные, и практики сходятся в том, что роль игры одинаково велика в формировании и развитии всех сторон человеческой личности – умственной, физической, нравственной, эстетической [1, С. 145].

Игра и искусство связаны неразрывно, поскольку все жанры, которыми владеет театральное искусство: драма, комедия, трагедия и другие – это маленькая модель жизни, но сконструированная, сыгранная. Театральное искусство чрезвычайно приближено к детской жизни, к ребячьему общению, ведь в основе любой игры лежит инстинкт подражания, который дала человеку сама природа. А ребёнок и развивается в подражание чему-то или кому-то, воспитывается на заданных образцах.

Учитель-постановщик, взявший какое-либо произведение для показа его на сцене, должен серьёзно организовать свою работу и соблюсти несколько важных этапов.

1. Провести идейно-тематический анализ произведения.

Постановщику важно понять, какова тема, идея и сверхзадача того произведения, которое он хочет показать на сцене. Это наиболее важные

компоненты замысла любого произведения Постановщик должен понять авторский замысел, разобраться, какой круг явлений жизни очерчен автором в произведении (тема), какова его главная мысль, главное убеждение автора в рассматриваемом круге (идея), зачем это произведение создано, чему автор хотел научить людей, какие чувства, мысли вызвать и к каким действиям призвать (сверхзадача)? Если постановщик во всём этом разобрался и согласен с замыслом автора, то он должен так организовать действие, чтобы зрителю тоже стала ясна и основная мысль автора, и его желание чему-то научить и вызвать определённые чувства.

Если же постановщик в данном сюжете видит необходимость сделать акцент на другой мысли, идее и ставит перед собой иную сверхзадачу, то он делает порой свои изменения в сюжете, сокращает некоторые эпизоды или меняет их местами, что-то дополняет к авторскому тексту. В таком случае рождается несколько иное произведение, которое создано на основе или по мотивам первоисточника [6, С. 65].

2. Определить композиционную структуру произведения.

Даже самое небольшое сценическое произведение – это маленькая модель нашей жизни. В этой модели присутствуют образы людей с их мыслями, поступками, столкновениями, горестями, радостями, мечтами и разочарованиями. Как жизнь у человека не бывает только «черной» или только «белой» полосой, так и в произведении должно что-то происходить, изменяться. Герой произведения стремится каждый к своему счастью, к своей мечте, и, как в жизни, герой произведения является носителем лучших или худших человеческих черт. Важно это всё понять, осмыслить и определить в первую очередь, какие в произведении представлены группы, силы, идеи, которые противостоят друг другу. Какие герои относятся к одному «лагерю», а какие – к другому. Из-за чего между ними происходит борьба (скрытая или явная). Как, какими словами можно охарактеризовать эту борьбу – конфликт произведения? Важно понять, каков главный конфликт произведения и каковы побочные, каков характер главного конфликта – скрытый, внутренний, психологический, или открытый, явный? Конфликт – это пружина всего дальнейшего действия. Без определения конфликта постановщик не сможет выстроить грамотно и чётко все действия, поступки героев и их поведение. Структура любого драматического произведения обычно такова: *экспозиция* (показ, первое знакомство с героями и обстоятельствами), *завязка* (первый показ конфликта), *развитие действия* (несколько эпизодов, в которых конфликт развивается, расширяется, борьба нарастает), *кульминация* (самая высшая, яркая эмоциональная точка в развитии конфликта, в развитии процесса выяснения «кто сильнее?» в этой борьбе), *развязка* (завершение борьбы, выяснение правоты той или иной стороны, или той или иной линии поведения героев,

если конфликт является внутренним, психологическим, борьбой в душе самого героя, борьбой самого с собой). Порой бывают и другие структурные части произведения – *пролог, эпилог* (вступление и послесловие), но они бывают не всегда [2, С. 376].

3. Распределить сюжет произведения на эпизоды в соответствии с композиционной структурой.

Эпизод как часть целого, в свою очередь, имеет свои очертания, своё начало и завершение. Важно определить эти части в произведении и распределить их по логике, соответствующей требованиям драматургии, то есть логике развития конфликта. Иными словами, не каждый эпизод данного сюжета может соответствовать кульминации или развязке. Важно всё это выявить, обострить, соотнести друг с другом, с общим замыслом и развитием процесса главной борьбы, процесса развития.

4. Определить событийный ряд всего действия.

Не каждый поступок героя становится сценическим фактом, или, как принято говорить об этом в режиссуре, событием действия. Точно так же, как и в жизни – какие-то факты и поступки мы забываем, а какие-то помним, они для нас значимы, из них вырастают новые события со своими последствиями. Каждое сценическое действие тоже даёт толчок к следующему событию. Из одного значимого события, как следствие, вырастает цепочка событий, которые принято в режиссуре называть «событийным рядом». Важно, чтобы суть этого или другого события понимали актёры, старались передать эту суть своей игрой и всеми средствами доносили до зрителя смысл происходящего. Событийный ряд тоже должен быть выстроен в соответствии с драматургическими законами действия и композиционной структурой развития. Наиболее яркое событие должно соответствовать кульминации, несколько событий соответствуют развитию действия и т. д.

5. Литературно обработать текст.

После того, как определены главные действующие лица, определён характер каждого героя, намечены их поступки в соответствии с единым событийным рядом, драматургической логикой данного произведения, начинается работа над диалогами и монологами героев. Наиболее яркие и выигрышные фразы важно сохранить и вложить их в уста героев. Какие-то тексты становятся излишними, описательными, иллюстративными — их лучше сократить. Всё максимально следует перевести в действия, в поступки. Реплики героев должны быть чёткими, не расплывчатыми, действенными, лаконичными. Диалоги героев произведения нужно переносить на сцену с учётом их сценических образов, отношений, поступков и действий [8, С. 31].

6. Подобрать музыкальное оформление и светотехнические вспомогательные средства.

Работа над оформлением, декорациями, костюмами, применением различных других средств зависит и от хорошего знания первоисточника, и от продуманной его постановки [9, С. 45]. Техническо-оформительская деятельность должна быть основана на уже завершённых этапах работы над произведением. Оформление и применение различных вспомогательных средств зависит не только от фантазии постановщика и материальных условий, но и от постановочного решения того замысла и сверхзадачи, которую поставил перед собой постановщик. И то, что в конечном итоге увидит зритель – это результат больших совместных усилий и творческой отдачи всего школьного коллектива, когда волнение, радость и успех становятся общими.

Для того, чтобы деятельность школьного театра была успешной стоит придерживаться некоторых художественно-педагогических правил.

- Не стоит заставлять детей ставить на сцене материал, который им не интересен.
- Находить для каждого ребёнка, участвующего в сценической работе выгодные для него условия и обеспечить ему ощущение успеха.
- Стараться привлекать к участию в сценической деятельности не только «звёзд» школьной сцены, но и застенчивых, замкнутых ребят, дать им шанс сбросить с себя путы скованности.
- Максимально вовлекать юных артистов во все проблемы, сопутствующие работе школьного театра, начиная с технических и кончая художественно-творческими: поиск репертуара, внесение изменений в текст, подбор музыкального оформления и т.д.
- Не оставляйте незамеченным ни одно из творческих предложений каждого ребёнка, всячески поощряйте его и привлекать внимание всех к его находкам и идеям.

Литература

1. *Кайтанджян, М.Г.* Театральные технологии в организации семейного досуга / М.Г. Кайтанджян // Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы: проблемы и перспективы. – 2014. – С. 142-148.
2. *Кайтанджян, М.Г.* Технологии формирования интереса к обучению у детей дошкольного возраста в процессе этнокультурного образова-

ния / М.Г. Кайтанджян // Этнокультурная деятельность в современных образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, проблемы, перспективы – 2017. – С. 375-377.

3. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д.– Москва, 2003
4. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
5. *Левина, И.Д.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
6. *Опарина, Н.А.* Учет возрастных особенностей учащихся при организации и постановке культурно-досуговых программ / Опарина Н.А., Волчек Е.В. // Воспитание школьников. 2020. – № 1. – С. 64-68.
7. *Опарина, Н.А.* Историко-культурные компоненты досуговой деятельности современных детей и юношества / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г., Мальцева О.В. // Среднее профессиональное образование. 2020. – № 1 – С. 28-33.
8. *Опарина, Н.А.* Зрелищно-игровые формы современного досуга школьников / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г., Бычкова Е.С // Воспитание школьников. 2019. – № 3 – С. 43-48.
9. *Потапкина, Е.В.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
10. *Сергеева, В.П.* Специфика подготовки педагогических кадров в условиях развития рынка культурно-досуговых услуг / Сергеева В.П., Григорьева Е.И., Грибкова Г.И., Бычкова Е.С. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры. – Москва, 2018. – С. 185-194.

Просвирина В.Ю.,
*магистрантка департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ КВН

В данной статье описывается история развития движения КВН с предпосылок её образования и ситуацию по настоящий день. Как одна из немногих передач, созданных в нашей стране, КВН является игрой, узнаваемой как и в нашей стране, так и за её пределами и воспитывающей тысячи талантливых людей уже на протяжении 59 лет. Прообраз КВН – передача «Вечер веселых вопросов» послужила образованию 8 ноября 1961 года передачи Клуб весёлых и находчивых. Благодаря разнообразию лиг по всей стране и за её пределами, движение КВН включает в себя каждый год все больше талантов.

Ключевые слова: КВН, клуб веселых и находчивых, игра, творчество, телевизионная передача.

В настоящее время на телевидении мы можем видеть множество разнообразных развлекательных программ. Большинство из них заимствованно из других стран. Но, однако, существуют по настоящий день те передачи, которые созданы именно в нашей стране. Они радуют зрителя на протяжении нескольких десятков лет. И одной среди них является знакомая каждому игра КВН. КВН («Клуб весёлых и находчивых») – телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного. Прообразом КВН служила передача «Вечер весёлых вопросов». Инициаторами данной программы были врач Альберт Аксельрод, инженер Владимир Яковлев и журналист Сергей Муратов. С 1959 года данная передача начала выходить раз в месяц в прямом эфире и представляла собой викторину между студенческими командами московских ВУЗов, не ставив перед собой главной задачей – рассмешить зрителя. Однако, с четвертого выпуска передачи произошли изменения, и ведущие пообещали приз тем, кто первым придёт летом в зрительный зал в валенках, шубе и ушанке, и принесет с собой фикус. Никто не ожидал, что за полчаса соберется несколько сотен людей, желающих принять участие, и в итоге эфир был прерван, а передачу и редакцию закрыли.

Спустя четыре года, 8 ноября 1961 теми же авторами была создана и проведена из Первой студии на Шаболовке передача под названием «КВН» – клуб весёлых и находчивых. Изначально передача была викториной, лишь с элементами юмора, и в основном это было соревнованием эрудитов. Со временем формат викторины менялся и постепенно стали появляться уже знакомые всем конкурсы: приветствие, разминка, домашнее задание, БРИЗ, конкурс капитанов. И формат самих конкурсов постепенно изменился: эрудиция сменилась на зрелищность и театральность. Клуб весёлых и находчивых обрёл огромную популярность среди населения. Это была единственная игра, единственная развлекательная молодежная передача и единственная юмористическая программа одновременно. После Хрущёвской оттепели у студентов появилась возможность быть смелее, не бояться своих высказываний, проявлять инициативу, что привело к углублению сатирического в игре. КВН был переведён в видеозапись. Появилось деление на команды из разных институтов, городов, заводов. Авторами передачи была написана в 1965 году книга «Клуб весёлых и находчивых», где они описывали как организовывать игры КВН. Движение КВН распространилось на всю страну: игры устраивались в школах, лагерях и т.д. В вузах проходили отборочные турниры, после которых лучшие команды попадали на телевидение. Но со временем передача вновь начала делать акцент на эрудицию, цензура усилилась, ироничные шутки вырезали с идеологической точки зрения, в результате интереснейшая игра потеряла свою популярность и в 1972 году была закрыта. Но, несмотря на закрытие передачи, игра сама по себе осталась. Многие продолжали играть в школах, институтах, в пионерских лагерях. Но при этом, к сожалению, были забыты традиции жанров КВН, исполнения различных конкурсов.

Игра была возобновлена в 1986 году в начале перестройки. Инициатором возрождения КВН выступили капитан команды КВН МИСИ 1960-х годов, заведующий отдела Молодёжной редакции Центрального Телевидения Андрей Меньшиков и член команды «Одесские трубочисты» Борис Салибов. Они поверили в востребованность телевизионной передачи КВН, и не зря. Снова возникло движение КВН, и постепенно игра возвратила свою популярность. В первый сезон нового клуба весёлых и находчивых среди 200 поданных заявок на участие в игре были отобраны лишь 6 команд. Игры начал вести Александр Васильевич Масляков. Проводились конкурсы, которые мы можем видеть и в настоящий момент – визитная карточка (приветствие), конкурс капитанов, домашнее задание. Также КВН распространился и на международную арену: игры устраивались в Западной Европе, Израиле, США. Так, с 1986 по 1993 год происходило становление нового КВН, игры становились все интереснее, и

КВН становится одной из самых популярных телевизионных передач. Ежегодно проводились фестивали команд КВН в январе. В 1993 году фестиваль был успешно проведен в Воронеже, и после его проведения было организовано творческое объединение «Аксель», названное в честь одного из основателей КВН Альберта Аксельрода. Так, по инициативе Н.С. Петросьянц – руководителя команды КВН ВИСИ, творческого объединения «Аксель» и по поручению АМиК В 1993 году для команд, не играющих в Высшей лиге, была создана Первая лига, которая служила стартовой площадкой для подготовки команд к телевизионной игре. С 1995 года в группе «Старт» при Первой лиге проходили игры для совсем молодых команд. За пять лет существования Первой лиги в Воронеже в играх приняла участие 71 команда из 54 городов России, Украины, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Дагестана, Татарстана, Северной Осетии, Адыгеи, Калмыкии и Приднестровья. С 1998 года игры Первой лиги проводятся в разных городах, а Воронежская Лига получила новое название – Центральная Лига "Старт" КВН. Главной целью лиги является обучение команд в играх на протяжении сезона и подготовка к успешному выступлению на фестивале в Сочи. После создания Центральной лиги «Старт» началось создание различных лиг по всей стране. На данный момент существует восемь центральных лиг, включая лигу «Старт»: Лига Москвы и Подмосковья, Краснодарская лига, лига «Азия», Юго-западная лига, Уральская лига, Тихоокеанская лига, лига Поволжье. Существует также более 50 официальных лиг в разных регионах России и зарубежья, целью которых является развитие КВН в своих регионах. Стоит отметить также лиги Особого статуса: телевизионная Всероссийская Юниор-лига – лига детского КВН, лига силовых структур «Подъём», лига для людей с ограниченными возможностями «СВОЯ лига». И, конечно же, главными лигами, куда стремятся все квнщики являются телевизионные лиги. Помимо самой главной – Высшей лиги, существует Премьер лига, чемпион которой попадает в Высшую лигу, Первая и Международная лиги.

Движение КВН сквозь годы воспитывает все больше и больше творческих людей, позволяя людям раскрыть свои таланты, несмотря на возраст, вуз, место работы и место проживания. Многие после участия КВН открывают свои телевизионные проекты, Youtube каналы, большое количество участников КВН мы можем увидеть в различных фильмах и сериалах. Спустя долго время движение КВН не забывается, а привлекает все больше людей, что даёт верить, что КВН жил, жив и будет жить ещё долго, открыв нам ещё много интересных людей и историй.

Литература

1. *Бычкова, Е.С.* Зрелищно-игровые формы современного досуга школьников / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г., Бычкова Е.С. // Воспитание школьников. – 2019. № 3. – С. 43-47.
2. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.
3. *Лаврентьева, Е.Ю.* Из истории развития тьюторства в России и за рубежом / Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 62-66.
4. *Лаврентьева, Е.Ю.* О деятельности тьютора по ресоциализации людей третьего возраста в условиях реализации социально-просветительских проектов / Левина И.Д., Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 44-47.
5. *Левина, И.Д.* Технологии социально-культурной анимации в организации туристской деятельности / Грибкова Г.И., Левина И.Д. // Общество и экономика в эпоху глобализации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. ООО "Экспертно-консалтинговый центр Интеллект". – 2016. – С. 63-66.
6. *Марфин, М.Н.* «Что такое КВН?»/ М.Н Марфин, А. П Чивурин. – Издание 3-А, 2001.
7. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
8. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
9. *Medved, E.I.* Education and upbringing as socio-cultural development factors of contemporary society / Medved E.I., Daletsky Ch.B., Khudyakova T.L., Kylikov S.P., Shukshina L.V., Khammatova R.S., Shabanova O.V. // International Journal of Applied Exercise Physiology. 2019. T.8. № 2.1. С. 598-603.
10. *Medved, E.I.* The industry of creative leisure in the urban space of the metropolis / Medved E.I., Kiseleva O.I., Levina I.D., Kaytandzhyan M.G., Gribkova G.I.// Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. T. 9. № 6. С. 2072-2078.

11. История// Центральная лига «Старт» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.startkvn.ru/about/index.htm>. Дата обращения 09.11.2020.
12. Клуб весёлых и находчивых// Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Клуб_весёлых_и_находчивых. Дата обращения: 09.11.2020.
13. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // *EurAsian Journal of BioSciences*. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

Ребченко Н. В.
студентка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНОГО ЛАГЕРЯ

В статье рассматривается роль технологий социально-культурной деятельности в формировании творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья; выявляются эффективные условия интегративного лагеря для реализации этого процесса: описываются принципы, приемы, формы, функции социально-культурной деятельности для организации досуга подростков с инвалидностью.

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, технологии социально-культурной деятельности, развитие личности, подростки с ОВЗ, инвалидность, условия, интегративный лагерь.

Наличие ограниченных возможностей здоровья у подростков-инвалидов ведет к пассивному общению со сверстниками. А ведь отрочество – это период, когда подросток начинает нуждаться в активном межличностном контакте. Общение дает возможность подростку посмотреть на себя по-новому. Люди с ограниченными возможностями, а тем более подростки-инвалиды, должны жить, учиться и развиваться среди здоровых людей, пользоваться всеми благами наравне с ними, чувствовать себя полноценными членами общества. Досуг должен быть доступен для разных слоев населения. Интегративный лагерь, может помочь решить кризисные проблемы, и в данной ситуации благоприятным исходом станет принятие недостатков в здоровье, выявление своих достоинств и осознание себя личностью.

В условиях интегративного лагеря ведущей деятельностью подростков выступает социально-культурная деятельность, которая составляет основное содержание их активной творческой деятельности. Социально-культурная деятельность имеет особенное значение как специальная отрасль педагогической науки и практики, призванная решать задачи воспитания субъектов в сфере свободного времени. Сущность социально-

культурной деятельности в условиях интегративного лагеря заключаются в непосредственной направленности на активное общение подростков с ограниченными возможностями здоровья вместе с их здоровыми сверстниками, в выборе и проведении разнообразных форм досуговой деятельности.

Социально-культурная деятельность в условиях интегративного лагеря направлена на удовлетворение и развитие культурных потребностей и интересов, как отдельной личности, так и социума в целом. Согласно исследованиям Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова «творческое начало социально-культурной деятельности включает в себя множество основных «опорных элементов» – это и музыкальное творчество, и кино, и телевидение, прикладной труд, спорт и т.д. Развивающий диапазон культуры и досуга поистине беспределен» [3, С.26].

В.Н. Наумчик выделяет следующие функции социокультурной деятельности в организации досуга подростков в условиях интегративного лагеря:

- адаптационная – вовлечение подростка в систему социальных коммуникаций, освоение человеком основ культуры, необходимых ему для адаптации к социуму, приобретение способности к саморегуляции;
- развивающая – поступательное позитивное изменение психических качеств личности, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер, эстетическое и духовное совершенствование человека на протяжении всей жизни как последовательный процесс социализации;
- образовательная – постоянное приобретение новых знаний, умений и навыков, повышение уровня образованности человека, приобретение опыта самообразования, дополнение и углубление знаний, полученных в официальных образовательных учреждениях, обеспечивающих освоение ценностей культуры;
- культууроориентирующая – последовательное приобщение личности к миру культуры, осознание её глобального всеохватывающего характера, значения и способов обеспечения, культуры быта, труда, отдыха, внедрение эстетических начал во все виды и формы жизнедеятельности человека;
- культуросозидающая – вовлечение личности в процесс создания ценностей культуры, в различные виды художественного, технического, прикладного и социального творчества;

- рекреационно-оздоровительная – формирование празднично-обрядовой культуры, организация зрелищно-развлекательного и оздоровительного досуга с целью восстановления сил, затраченных на профессиональную деятельность, психологической разрядки человека;
- коммуникативная – создание условий для реализации потребностей личности в полноценном содержательном общении соответственно интересам и запросам человека с целью освоения культурных ценностей, формирование деловых и межличностных отношений, диалога культур, позитивного восприятия людьми друг друга [9, С.93].

Исходя из этого, содержание деятельности интегративных лагерей заключается в использовании условий для самореализации личности, удовлетворения её эстетических, коммуникативных, рекреационных, творческих и иных потребностей, организации досуга средствами культурного и педагогически направленного воздействия.

Для того, чтобы процесс формирования творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного лагеря был эффективным, в современной социокультурной сфере разработан ряд форм реализации данного процесса.

Организация социально-культурной деятельности в современных условиях предполагает тщательное исследование и удовлетворение культурно-досуговых потребностей разных социальных групп населения [2, С.148].

Современная тенденция развития общества обусловила новые требования, предъявляемые к процессу организации социокультурной деятельности подростков с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного лагеря. Эти требования связаны, прежде всего, с поиском новых креативных и нетрадиционных форм организации досуга, направленных на формирование творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья. Под вышеуказанное определение полностью подходят разнообразные формы досуговой работы. Вовлечение подростков-инвалидов в разнообразные формы социокультурной деятельности вместе с их сверстниками открывает перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их влечет. Педагог в интегративном лагере, занимаясь с заинтересованными ребятами, имеет возможность больше приобщать их к разным формам деятельности, формировать самостоятельность и творческую активность.

Формы работы по формированию творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья тесно связаны с созданием

условий для развития творческих интересов подростков-инвалидов путём включения их в творческую деятельность [1, С.323].

Деятельность педагога-воспитателя осуществляется на единых принципах и ведёт к главной цели развития детей – формированию и обогащению их духовной культуры. Используются разнообразные методы (наглядные, словесные, практические, игровые), которые определяются в соответствии с возможностями подростков в каждом конкретном случае. Методы и формы индивидуальной воспитательной работы. Методы воспитательного воздействия – конкретные пути и способы достижения определенной цели, совокупность средств, приемов, способов воздействия на сознание, чувства, волю, поведение с целью формирования необходимых качеств. Все требования, предъявляемые к процессу формирования творческой активности детей-подростков, направлены на то, чтобы сформировать в условиях интегративного лагеря дух живого, разного искусства, атмосферу сотрудничества, содружества, сопричастности, сотворчества.

Применяемые в условиях интегративного лагеря формы и приёмы формирования творческой активности подростков в ограниченных возможностями здоровья ставят перед собой цель – расширить кругозор детей, приобщить их разнообразным формам досуговой деятельности, стимулирующей творческий потенциал. Среди них:

- квесты,
- игры-путешествия,
- викторины,
- конкурсы,
- дискуссии (батлы),
- фестивали,
- музыкальные литературные композиции,
- турниры,
- концерты,
- праздники,
- организация и проведение занятий в самостоятельных хорых и оркестровых коллективах, ансамблях и студиях.

Участие подростков с ограниченными возможностями здоровья в вышеуказанных мероприятиях способствует развитию их познавательных интересов, расширяет кругозор, стимулирует их к дальнейшей творческой деятельности.

Среди многочисленных форм и приёмов развития творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья существуют такие стабильные формы, как самодеятельные хоровые, оркестровые коллективы, ансамбли, студии, разнообразные клубные объединения, создаваемые в соответствии с их творческими интересами. Все эти формы отличает достаточно устойчивый контингент занимающихся в них детей, которые сами или с помощью родителей выбрали для себя наиболее привлекательный вид творческой деятельности. Такого рода формы организации социокультурной деятельности в большей степени эффективны в своём применении для формирования и развития творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья.

К иным формам организации социокультурной деятельности подростков с ограниченными возможностями здоровья относятся так называемые массовые музыкально – просветительские формы, организованные в интегративном лагере. Это – разнообразные музыкальные праздники, лекции – концерты, музыкальные игротеки и др. Их главное отличие от форм социокультурной деятельности, применяемых в практике работы с обычными детьми заключается в том, что они ориентированы на всех без исключения детей. Такие формы работы, как правило, нерегулярны. Их цель – пробудить у подростков интерес к музыке и музыкальным занятиям, способствовать расширению их кругозора [11, С.24].

Каждая форма социокультурной деятельности, адаптированная к применению с подростками с ограниченными возможностями здоровья, обладает уникальными, только ей присущими возможностями привлечения детей к творчеству, раскрытия перед ними богатства и многообразия искусства, формирования у них потребности в общении с ним.

Организуя процесс развития творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья в интегративном лагере, следует помнить, что:

- все формы и виды работы в интегративном лагере должны быть направлены на нравственно-эстетическое воспитание детей, формирование их музыкальных вкусов и интересов;
- – широкое использование различных методов должно способствовать пробуждению творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья и их интересов, развитию художественного воображения, музыкальных, творческих способностей подростков-инвалидов и здоровых детей;
- необходимо воспитывать у подростков интерес к просветительской работе, стремление пропагандировать музыкальную культуру.

Успех всей разнообразной работы во многом определяется тем, насколько ребята овладевают различными видами творческой деятельности и испытывают потребность в ней. На формирование их интересов и вкусов большое влияние оказывают семья, средства массовой информации, сверстники, и это нужно учитывать в каждом конкретном случае.

Таким образом, в интегративном лагере, путём использования разнообразных форм и средств социокультурной деятельности создаются благоприятные условия для социальной адаптации и формирования творческой активности подростков с ограниченными возможностями здоровья. Положительный результат достигается посредством приобщения подростков к музыкальному искусству и разнообразным формам музыкальной и иной творческой деятельности. В условиях интегративного лагеря, подростки с ограниченными возможностями здоровья успешно развивают свои творческие способности и реализуют свой потенциал. Помимо этого, дети-инвалиды, оказавшись в новой для себя социальной и творческой среде, приобретают ценный для себя опыт общения со своими сверстниками, повышают свою самооценку и занимаются любимым для себя делом [13, С.72].

Литература

1. *Ганьшина, Г.В.* Организация досуга детей с ограниченными возможностями здоровья средствами социально-культурной анимации / Ганьшина, Г.В. Бабаева Е.В., Муравьева Ж.В. //Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 6. – С. 323-328.
2. *Грибкова, Г.И.* Проектная деятельность как элемент профессиональной компетентности бакалавров социально-культурной сферы / Г.И. Грибкова // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 4 (61). – С. 147-151.
3. *Киселева, Т.Г.* Социально-культурная деятельность: учебник / Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников // Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2004 – 539 с.
4. *Левина, И.Д.* О формировании исследовательской культуры у будущих педагогов / И.Д. Левина // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – М., 2016. – С. 6-12.
5. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.

6. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д.– Москва, 2003
7. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
8. *Лепешкин, С.А.* К вопросу о необходимости плана конспекта как условие эффективности обеспечения учебно-познавательной деятельности / Лепешкин С.А. // III Всероссийская конференция по науковедению и наукометрии. Тезисы докладов. – 2015. – С. 34-37.
9. *Наумчик, В.Н.* Социокультурная деятельность как средство воспитания личности: учебное пособие для соц. педагогов и рук. учреждений образования / В. Н. Наумчик, Я.Д. Григорович, Н.В. Самерсова и др. // под общ. ред. В.Н. Наумчика. – М.: Выш. шк., 2004. – 143 с.
10. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36
11. *Ратынская, Т. М.* Социальное развитие детей в условиях летнего интегративного лагеря / Т. М. Ратынская. – М.: Теревинф, 2006. – 96 с.
12. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
13. *Шумская, Н. А.* Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях интегративного лагеря: из опыта работы с аутичным ребенком/ Н.А. Шумская, С. Ю. Ильина. // Специальное образование. 2016. № 4. – С. 67-76.

*Северина О.В.,
магистрантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Закрытие школьных театральных кружков из-за пандемии коронавируса прошлой весной стало настоящим шоком для школьников, которые собирались ставить свои пьесы на сцене. Но благодаря компьютерным технологиям им удалось сыграть свои спектакли из дома и показать их в Интернете.

Ключевые слова: драматический клуб, блокировка, масштабирование, творческие способности, перформанс, онлайн-технологии, репетиция, сценарий, сценическая версия, рассказчик.

Театр – как школа творчества

Развитие творческих способностей детей – одна из актуальных задач, которую ставит перед собой система дополнительного образования. Как констатирует Закон об Образовании РФ: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании» [10]. Развивать и совершенствовать творческие способности, давать им возможность практического воплощения тем более важно, когда речь идет о подростках. В дошкольном и младшем школьном возрасте родители и сами в рамках семейного воспитания уделяют большое внимание развитию художественных, литературных, музыкальных способностей ребенка, которые становятся основой его будущего творческого потенциала. А вот в основной школе, когда родительское влияние уже ослабевает, а сам ребенок, будучи перегружен учебой, еще не в состоянии оценить важность и необходимость дальнейшего творческого самосовершенствования, – в этот момент очень важно, чтобы у него была возможность приложения своих творческих умений, чтобы рядом оказался творческий педагог или группа единомышленников, которые не дали бы ему пойти «по пути наименьшего сопротивления»: предпочесть пассивные виды отдыха разнообразным творческим занятиям. Оказавшись в такой ситуации, под влиянием компании, не слишком увлеченной

какой-то социально-полезной деятельностью, подросток нередко теряет привычку что-то созидать, развиваться. Эту «закономерную» утрату человеком творческих способностей под влиянием социума отмечал известный американский психолог Абрахам Маслоу: «Ключевой вопрос состоит в том: почему необходимо развивать креативность, разве она не каждому она присуща от рождения? Где потеряли мы творческий потенциал личности? Каким образом он оказался поврежден? Почему же тогда мы в какой-то момент перестаем творить и придумывать что-то новое? Просто нам нужно продолжать заниматься творчеством, а не застывать перед ним в изумлении, как если бы перед нами было что-то сверхъестественное» [13, С. 185].

Одной из тех областей, где подросток может применить и дальше развить имеющиеся у него таланты, бережно взлелеянные в кругу семьи и в начальной школе, безусловно является мир театра. «Занимаясь театральным творчеством, ребенок погружается естественно, без принуждения, в мир музыки, слова, литературы, живописи, хореографии и т.д. – поскольку театр – это синтетический вид искусства» [12, С. 7] – пишет в своей монографии Н.А. Опарина. Именно это свойство театра играет особую роль в подростковом возрасте, так как открывает ребенку новые возможности для приложения своих творческих сил. Те, кто ходил «в детстве» в художественную школу, могут создавать декорации и костюмы, кто занимался музыкой – может аккомпанировать во время спектакля, кто сочинял – займется составлением инсценировки и т.д. Но помимо развития талантов, театр в подростковом возрасте становится площадкой для общения, где ребенок может найти и наставников и единомышленников. Именно общение, как подчеркивает психолог Эльконин Д.Б. [12, С. 6] становится ведущей деятельностью для школьников 11-15 лет (период основной школы). Н.А. Опарина пишет: «Играя в школьном театре, дети занимаются сотворчеством, потому что театр – это еще и коллективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие проблемы... В школах, где есть театральный коллектив, всегда царит особая творческая атмосфера, дети более живые, общительные, активные. Ребята, которые непосредственно занимаются в школьном театре, как правило, разносторонне одарены, многое успевают» [9, С. 7]

Что такое zoom-спектакль

Как раз таким небольшим театральным коллективом, состоящим из старшей (7-9 класс) и младшей (4-6 класс) групп руководила и я, когда в Москве в конце марта прошлого года сначала продлили школьные каникулы, а потом и объявили карантин. В результате каникулы плавно перетекали в дистанционное обучение до конца учебного года. В то же время

как раз к марту, к концу третьей четверти у нас практически были готовы два спектакля (Кантервильское привидение по О.Уайльду и «Стюарт Литтл» по одноименной книге Элвина Брукса), которые мы не успели показать только потому, что уже после Нового года в школах введен был запрет на проведение массовых мероприятий. Оставлять спектакли не поставленными было очень обидно: столько работы, усилий – и все переносить на неопределенное время, «откладывать в долгий ящик»? Как с этим быть мне и самой было непонятно.

Когда начались каникулы, все же еще оставалась надежда, что после каникул можно будет выступить в школе. Чтобы не делать большой перерыв в репетиционном процессе, я предложила детям провести репетиции в дистанционном формате. Как раз тогда я узнала о платформе zoom и предложила детям собраться онлайн в «зуме». К моему удивлению, они отнеслись к моему предложению с большим энтузиазмом, хотя и были на каникулах. Было видно, что мысль о том, что можно будет собраться нашим маленьким, но дружным коллективом, хотя бы и на одном экране, – позаниматься, пообщаться, посмеяться – пришлась многим по душе, особенно на фоне бесцельного сидения дома. Как известно, быстрее всего устает от «ничегонеделания».

Когда же мы встретились онлайн и на экране замелькали наши окошечки-квадратики, мне показалось любопытным это черное пространство экрана, оно чем-то даже напоминало сцену, и я подумала о том, что если у нас даже не получится сыграть спектакль в школе, его можно будет записать в “зуме» – сделать такой «zoom – спектакль». Тогда я даже не подозревала, что не пройдет и месяца как мое «слово станет плотью».

Работа над сценарием

Прошла первая неделя каникул и стало понятно: что и после каникул выход в школу будет вряд ли возможен. Тогда я стала всерьез обдумывать план постановки спектаклей онлайн, тем более, что наши репетиции шли полным ходом, и ребята были настроены довести наше дело до победного конца.

Первое, что мне было понятно при переводе спектакля в zoom – это необходимость выведения на экран *рассказчика*. Если сцена с декорациями может некоторое время оставаться пустой, зрители могут спокойно некоторое время созерцать мизансцену, то перед немым черным экраном никто сидеть не будет, учитывая еще и то, что запись спектакля будет явно нестудийного качества, и особенной выразительности от разного рода звуков тоже добиться не удастся. Выход один: кто-то должен все время находиться на экране и поддерживать внимание зрителя в то время, пока будет осуществляться переход между сценами. Рассказчик как раз

и должен будет объяснять суть этого перехода, то есть делать небольшое вступление к каждой сцене, (примерно так же, как это делается в радиоспектаклях) поскольку через zoom невозможно показать действие, и необходимо давать пояснения зрителям: кто куда пошел и где происходит очередное действие, для того, чтобы зрителю было легче следить за событиями, разворачивающимися в спектакле.

Также я решила, что будет правильнее в начале спектакля сделать небольшую презентацию для главных действующих лиц, чтобы опять же зрители могли быстро вникнуть в суть истории, которую мы собираемся перед ними разыграть, начиная прямо с первых диалогов. Представить героев мог и рассказчик, а могли и они сами себя назвать зрителю. «Здравствуйте, я мистер Отис. Я мечтаю купить настоящий английский дом с привидениями!»

Невозможность показа в зуме действия привела к тому, что пришлось через рассказчика передавать одни из самых зрелищных сцен наших спектаклей. Так «в режиссерской корзине» оказалась очень красивая сцена из «Кантервильского привидения» когда все герои зажигали свечи, выстраивались вереницей и зажженными свечами спускались в подвал, где находили истлевший скелет бывшего владельца дома, и шкатулку с драгоценностями. А также замечательная гонка с яхтами из «Стюарта Литтла», когда актеры через всю сцену должны были растянуть легкую голубую ткань, изображающую пруд в Центал-парке – увы от всей этой красоты на экране появились только яхты. А падение в воду полицейского пришлось тоже практически передавать авторским текстом. Конечно, в этом состоит один и недостаток и сложность работы в «зуме»: необходимо переработать сценарий пьесы в нечто вроде радиоспектакля.

Репетиционный период

Должна сказать, что если спросить у детей, что им больше всего понравилось в работе над zoom-спектаклями, – думаю они единогласно ответят: репетиции. Вокруг репетиций строилось все их общение. Перед назначенным днем дети активно переписывались, обсуждая, какой реквизит кто должен подготовить, обменивались впечатлениями от прошлых репетиций. Но, помимо этого, у нас постоянно шла активнейшая творческая работа, поскольку мы как первооткрыватели осваивали виртуальное пространство, о котором никто ничего не знал. Я делилась с ребятами своими режиссерскими проблемами (как бы это показать?) – и они порой придумывали очень удачные находки, которые мы тут же вставляли в спектакль. Так, например, я не понимала, как нам показать скелет, который в пьесе лежит на полу – не вертеть же им перед камерой как куклой. И тогда одна девочка предложила поставить скелетик на

свою аватарку и когда она выключила камеру – у нас в кадре появился скелет, как раз тогда, когда по тексту шел о нем диалог. Дети предложили попробовать виртуально передать друг другу шкатулку с драгоценностями. Подобрали две похожие коробочки. И девочка, игравшая брата, протягивала коробочку в кадре, а другая девочка, игравшая Вирджинию, брала свою коробочку из-за кадра – таким образом получался интересный визуальный эффект передачи шкатулки через виртуальное пространство.

Оформление спектакля

Еще одним важным этапом, предоставившим детям широкий простор для творчества, стало создание костюмов к спектаклю и отдельных элементов декораций в домашних условиях: пошли в ход и шторы, и наряды «из бабушкиных сундуков». Дети с увлечением что-то придумывали, репетировали дома сами: я как режиссер могла только что-то принять или отвергнуть, заставить что-то поискать, подумать еще. И дети с удовольствием искали новые более удачные решения. Так мы очень долго искали как наш мышонок Стюарт обрушит на себя портьеру, под которой будет сидеть до конца сцены и как потом оттуда он освободится: в итоге даже мама включилась в творческий процесс и помогла со съемкой этого эпизода.

Наиболее технически проблемными для показа в зуме является показ и исполнение песен и танцев. К сожалению, интернет работает дома у детей у всех по-разному и даже если удастся добиться от детей полностью синхронного выполнения танцевальных движений – снять это будет совершенно невозможно из-за того, что изображение будет меняться у каждого актера с разной скоростью. Но, как мне кажется, это не повод, чтобы отказываться от постановки танцевальных номеров. В итоге даже не очень высокого качества танцы, но уместные по сюжету (у нас был танцевальный номер, когда Мистер и Миссис Стюарт приходят выбирать ребенка в детский дом) вносят свою изюминку в постановку, служат разрядкой для зрителя. Что же касается песен, то здесь имеет смысл записывать звук отдельно и потом вставить при монтаже. К счастью, сложилось так, что у меня в театре участвовали две девочки-сестры, вот они и записали песню служанок о привидении, которую потом я наложила на видео с танцем служанки.

Съемка и монтаж

Съемки спектаклей в зуме, в отличие от премьеры спектакля на сцене, из-за разных технических проблем длились довольно долго: что-то все время приходилось переснимать. Это даже в большей степени напоминало съемки фильма, нежели театр, и было сложно для юных актеров еще

и потому, что нужно было играть по несколько раз одно и то же, не выходя из своего образа. Дети реально уставали, но это был и важный для них опыт. Даже когда уже все съемки были закончены, и студия наша официально завершила свою работу, в условленные дни наших занятий мне еще долго писали в наш чат дети: «А будет ли сегодня репетиция?»

Монтаж zoom-спектаклей также требует от режиссера определенных технических умений. От них зависит во многом и то, насколько презентабельно будет выглядеть конечный продукт. Так как в спектакль можно вмонтировать слайды с декорациями, которые бы помогли зрителю лучше почувствовать атмосферу каждой сцены спектакля, сделать качественное музыкальное оформление и т.д.

Наверняка дистанционные платформы таят в себе еще много технических новшеств, которые можно было бы творчески использовать при дистанционной работе с театральной студией. Уже в этом году я освоила новые репетиционные возможности в сессионных залах, где можно одновременно индивидуально работать с несколькими актерами. В качестве работы над сценической речью мы занялись с детьми озвучкой популярных мультфильмов – и это всем очень понравилось.

Т.е. при творческом подходе режиссера работать с театральной студией возможно и в дистанционном формате. Вопрос: ради чего? Конечно же, мы видим, что zoom-спектакли – это не произведение искусства. Так же, как «хрущевки» не были шедеврами архитектуры, но они решили свою важную задачу: обеспечить москвичей жильем, – так же и zoom-спектакли – это скорее документ нашего времени, но главное, что дистанционные занятия в театральной студии поддержали детей психологически, позволили им сохранить позитивный настрой, который, как известно, способствует росту иммунитета. И в конечном итоге, может быть и спасли кому-то жизнь.

Литература

1. *Кайтанджян, М.Г.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
2. *Лаврентьева, Е.Ю.* Социально-просветительские проекты в ресоциализации людей третьего возраста: технологии реализации / Лаврентьева Е.Ю. // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – 2017. – С. 15-23.

3. *Лаврентьева, Е.Ю.* О деятельности тьютора по ресоциализации людей третьего возраста в условиях реализации социально-просветительских проектов / Левина И.Д., Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 44-47.
4. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
5. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003.
6. *Лепешкин, С.А.* Активизация индивидуальных способностей учащихся на уроках истории России с использованием проектных методов / Лепешкин С.А. // Proceedings of VII International scientific conference. – 2018. – С. 55-60.
7. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
8. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
9. *Опарина, Н.А.* Пьесы, сценарии для детей и юношества: методика сценарно-режиссерской деятельности / Н.А. Опарина // М., ВЛАДОС, 2003. – 475 с – с.7
10. *Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"* № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года // <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/>
11. *Халифаева, О. А.* Развитие креативности подростков в образовательном учреждении / Халифаева О. А. // Психология обучения. 2008. № 9. С. 13-22.
12. *Эльконин, Д.Б.* К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Эльконин Д.Б. // Вопросы психологии, 1971, № 4. С 4-8
13. *Abraham H. Maslow, Deborah C. Stephens.* The Maslow Business Reader// John Wiley & Sons, 250 p.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ УИКЕНДЫ КАК ФОРМА ДОСУГОВОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Те, кто сегодня работает в системе основной школы и дополнительного образования наверняка сталкивались с проблемой высокой загруженности детей учебными занятиями. Классно-урочная система сегодня занимает основную часть продуктивного времени школьников: занятия начинаются с 8-9 утра и продолжаются до 14-15, а то и 16 часов дня. Если учесть, что ребенку необходимо несколько часов в день, чтобы выполнить домашнее задание, то становится очевидно, что такая учебная нагрузка практически лишает подростков возможности посещать кружки и секции, развивающие эстетические наклонности, формирующие у ребенка культурные ценности и развивающие творческие способности. Очень часто родители недооценивают важность для подростка культурно-эстетического воспитания и творческого развития личности и стараются заполнить свободное время школьников индивидуальными дополнительными занятиями с репетиторами, чтобы ребенок не отставал по школьной программе. В результате, на сегодняшний день мы все чаще отмечаем, что дети теряют интерес к учебе, непосильная учебная нагрузка превращается для них в «тяжкое бремя», а в свободное время подросток уже не хочет ходить ни на какие развивающие кружки, а хочет «просто отдохнуть» – посидеть за компьютером или перед телевизором, тогда как участие в творческих занятиях способствовало бы тому, чтобы ребенок с новыми силами возвращался к учебе и открывал бы в ней для себя новые смыслы. Именно на это была всегда нацелены так называемые внеурочные или внеклассные формы работы, которые развивали у детей интерес к разным наукам, формировали коммуникативные умения, творческую активность, эстетические предпочтения. Но в существующих условиях в школе внеурочная деятельность зачастую подменяется учебной. Вместо диспутов, спектаклей, походов и конкурсов (о которых сегодняшние дети нередко узнают лишь из советских книг и фильмов) учителя занимаются с детьми подготовкой к экзаменам и тестам. Сегодня во многих школах проходят еще традиционные предметные недели, когда учителя обязаны проводить какие-то внеклассные мероприятия с

детьми, но, безусловно, для повышения мотивации ребенка к изучению своего предмета одного мероприятия в год, конечно, недостаточно.

В сложившейся ситуации, на мой взгляд, имеет смысл попробовать вынести внеклассную работу за рамки учебной недели, а если есть возможность, то и вообще из школьных стен, поскольку смена обстановки обеспечивала бы детям психологическую разгрузку, необходимую для того, чтобы посмотреть по-новому на свои знания и попробовать их использовать в каком-то другом ключе, открыть для себя какие-то новые умения.

Если мы обратимся к трудам известных русских и советских педагогов, которые на собственном опыте доказали результативность внеклассной работы со школьниками для их развития и успешности, то увидим, что и в те времена существовала примерно такая же ситуация с образовательной практикой. И для того, чтобы «вписать» в учебу дополнительное образование, чтобы оно существенно влияло на раскрытие личности ребенка, повышало его мотивацию к учебе и труду, практически всем педагогам приходилось образовывать нечто вроде школы полного дня или даже интерната. Даже начиналось все не с учебы. Нередко процессу обучения предшествовало знакомство детей с педагогом, создание новых условий жизни, нового коллектива. И уже это формировало у ребенка мотивацию к учебе.

Так, если мы, например, обратимся к опыту известного русского и советского педагога С.Т. Шацкого, основателю системы детских клубов, чье имя и традиции еще чтутся в центре детского творчества «На Вадковском», который был им основан, – мы отметим, что С.Т. Шацкий начинал свою работу с детьми с организации детской летней «колонии», или как бы мы сейчас сказали – летнего лагеря. В 1905 г. С.Т. Шацкий вместе с рядом других педагогов-энтузиастов вывезли на подмосковную дачу несколько подростков из приюта. Задачами педагогов было приобщение детей к общественному труду, социально-культурной жизни, развитие у детей творческих задатков, воспитание навыков самоуправления. Среди занятий, которые проводились с детьми, были и хоровое пение, и чтение сказок, прогулки, экскурсии, игры. Дети, запущенные с точки зрения воспитания, продолжили осенью заниматься в кружках-клубах, таким образом в «досуговую деятельность» была интегрирована и учеба. Впоследствии С.Т. Шацкий на протяжении многих лет организовывал с детьми летние выезды по типу скаутских лагерей, где большое место занимал не только общественный труд, но и подготовка спектаклей, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах. С.Т. Шацкий много наблюдал за развитием детей. В своих работах, посвященных анализу своей работы с детьми и своих наблюдений, он сделал важные выводы:

«...между основными сторонами детской жизни – физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным развитием – существует определенная связь, обнаруживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те или другие изменения в одном направлении (это касается и форм детских деятельностей и их организации) вызывают соответственные изменения в другой области» [11, С. 83].

Подобный пример воспитания и образования детей путем организации с ними внеурочной деятельности, где бы активно развивались их творческие способности, мы видим в педагогической практике В.Н. Сороки-Росинского. Организованная им в 1920 г. школа (а по сути это была тоже коммуна) им. Достоевского – это прекрасный образец того, как дети воспитывались средствами культуры и искусства. «В отличие от большинства педагогов, занимавшихся перевоспитанием беспризорников на основе приобщения их к труду – сельскохозяйственному или промышленному, Сорока-Росинский воспитывал культурой. На то были свои объективные и субъективные причины. Он не имел таких производственных возможностей, которые были у А. С. Макаренко, да и воспитанники его были людьми другого сорта. Каковы бы ни были объективные и субъективные причины, в основе подхода В. Н. Сорока-Росинского к методам и средствам перевоспитания трудных ребят лежало глубокое уважение к знаниям, культуре, к интеллектуальному труду, которое он пронес через всю жизнь» – пишет о педагоге исследователь его творчества Медяник М.В. [5, С. 29]

Также и многие другие выдающиеся русские и советские педагоги, такие как Н.Ф. Бунаков, В.А. Сухомлинский и др. для того, чтобы сочетать воспитательную деятельность с учебной создавали свои школы и практически все свое время посвящали работе с детьми. По этому же пути идут сегодня и многие частные и специализированные школы, где разнообразные творческие матерские органично вписаны в рабочий день школьника.

Что же в этой связи можно сделать в рамках обычной системы образования? Для себя как для учителя английского языка я нашла выход совершенно случайно. Так совпало, что я познакомилась с компанией «Стади Центр», которая занималась организацией образовательных зарубежных поездок и детских летних лагерей. Примерно тогда же по приглашению компании в Москву приехал очень творческий преподаватель из Ирландии, который работал с иностранными студентами, изучающими английский язык, и мне как педагогу захотелось посмотреть на то, как он работает с детьми. Чтобы не дожидаться лета, директор компании О.В. Киселева предложила вывезти детей в подмосковный пансионат на «уикенд» (выходные) с тем, чтобы учитель из Ирландии провел там со

школьниками мастер-классы по развитию речевой деятельности, а также вожатые (студенты с хорошей языковой подготовкой) провели с детьми развлекательные мероприятия на английском языке с целью стимуляции у детей их языковой активности. Мы разработали примерную программу уикенда, куда вошли и игры на командообразование (тим-билдинг) и квест по территории пансионата, и вечерние мероприятия, где дети бы показали бы небольшие представления «визитки» своих команд и т.д. Впечатление от уикенда было потрясающее – дети вернулись в понедельник в школу как будто бы накануне побывали на другой планете. Несмотря на то, что на протяжении двух выходных дней дети были активно вовлечены в разную интеллектуальную деятельность, они чувствовали себя отдохнувшими, поскольку эта деятельность носила в основном творческий характер, а главное, что она происходила в совершенно другой атмосфере и обстановке, чем в школе. Позитивный настрой детей на учебу отметили в своих отзывах о уикенде и родители.

С тех пор, языковые уикенды уже на протяжении шести лет стали нашей с детьми регулярной практикой. Как правило, мы их проводим 2-3 раза в учебном году и это время заранее планируем. За эти годы определилась определенная структура «языкового уикенда». Как правило, уикенд начинается в пятницу вечером и продолжается до второй половины дня в воскресенье. Вечером в день приезда ребята распределяются по командам, вожатые проводят с ними игры на командообразование, способствующие формированию детского коллектива. После ужина детей ждет мероприятие, где дети знакомятся с темой уикенда, всеми вожатыми и педагогами, которые будут с ними работать, также они готовят краткое представление своей команды. Каждый день завершается «свечкой» – рефлексией, где ребята делятся друг с другом и с вожатыми своими впечатлениями. Утро следующего дня начинается с подвижных языковых игр, которые совершенно невозможно провести, например, в классе. После завтрака у детей попеременно проходят занятия с носителем языка, носящие коммуникативную направленность, и активные игры на свежем воздухе (или купание в бассейне, если для этого есть условия). Во второй половине дня проходит квест, по тематике уикенда, а также дети либо снимают фильм, который показывают на закрытии уикенда, либо репетируют спектакль (если уикенд посвящен театру). Вечером во второй день детей ждет либо данс-баттл, в которой с удовольствием участвуют даже самые неактивные и застенчивые школьники, либо театральная фея-фестиваль, где дети показывают сочиненные и поставленные ими самими пьесы-скетчи, также в последнее время у ребят большой интерес вызывает экономическая игра, в ходе которой они должны собрать деньги на какой-то придуманный ими творческий проект. Утро следующего дня

проходит примерно по тому же расписанию, а во второй половине дня у детей заключительное мероприятие, на котором демонстрируются все лучшее, что сделано ребятами за уикенд: снятые фильмы, повторяются лучшие танцы, награждаются победители квеста, вручаются сертификаты и т.д.

Нужно отметить, что тематика уикендов всегда выбирается с учетом возраста и интересов его участников, а также с учетом того лексического материала, который изучали дети. Это может быть и «Путешествие в Хогвартс» (по книгам о Гарри Поттере), и «Бюро экскурсий» (на тему о путешествиях) и «Рождественские каникулы» (о зимних праздниках в России и англоговорящих странах) и «Синемания» (посвященная миру кино) и «Зеленая планета» (посвященная экологическим проблемам) и т.д. И соответственно, все мероприятия разрабатываются с учетом тематики уикенда, продумываются соответствующие игры, подбираются костюмы, оформление мероприятий и т.д.

Форма уикенда удобна для детей тем, что она не совпадает ни с учебными днями, ни с каникулярным временем, когда у многих детей и у учителей есть семейные планы. Также такое мероприятие намного «бюджетнее» для родителей, чем, к примеру, летний лагерь, и в то же время, за время уикенда ребенок приобретает очень важные творческие умения и коммуникативные навыки.

За время участия в уикендах практически у 100% детей было сформировано позитивное отношение к иностранному языку. Многие дети отмечали после уикендов улучшение своих разговорных навыков. Т.е. можно однозначно говорить о том, что такая форма внешкольной деятельности способствует росту мотивации школьников к изучению иностранного языка.

В заключении хотелось бы отметить, что эта форма, как мне кажется, могла бы быть применима и к другим школьным дисциплинам. Дети часто отмечают, что им не хватает практических навыков по истории, географии, биологии. Тематические уикенды – это тот формат в рамках которого можно устроить мини-археологические раскопки, географический поход, физический экспериментариум. Важно, чтобы (как в английском языке – носитель языка) в других науках на уикенде бы занятия проводили настоящие ученые, которые бы учили бы детей каким-то интересным практическим вещам, и тогда очень многим учащимся «гранит науки» окажется не только по зубам, но даже приобретет особый вкус.

Литература

1. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
2. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
3. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
4. *Мальцева, О.В.* Эстетическая компетенция учащихся как компонент культуры творческой деятельности / Мальцева О.В. // Вестник университета. – 2010. № 21. – С. 64-65.
5. *Медяник, М. В.* Гуманизм педагогики В. Н. Сорока-Росинского современность /Актуальные вопросы современной педагогики : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). Уфа, 2013. – С. 28-31
6. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
7. *Опарина, Н.А.* Педагогические условия воспитательной эффективности празднично-игровых форм досуга молодежи / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г. // Среднее профессиональное образование. – 2017. № 10. – С. 31-36.
8. *Опарина Н.А.* Организация театрализованного досуга школьников: монография.Изд. 3-е, исправ. и доп. Москва: "Белый ветер", 2018. – 238 с.
9. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.

10. *Суховерхов В. П.* Педагогическая и общественная деятельность Н.Ф.Бунакова в Воронежском крае //Развитие школы и педагогической мысли на Вологодчине. – Вологда, 1993, 423 с.
11. *Шацкий С.Т.* Избранные педагогические сочинения, М. Педагогика, 1980, т.1. 375 с. стр. 83)
12. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

*Соколовская Е.Г.,
магистрантка департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НАСЕЛЕНИЯ НОВОЙ МОСКВЫ

В статье раскрывается проблематика формирования культурных условий населения Новой Москвы для молодежи. Социокультурное пространство города делится на агломерации. Заселение новых территорий происходит в стремительных показателях. Цель данной статьи показать, что малое развитие жилых районов, отражает уровень качества жизни населения и развитие молодого поколения в культурно-образовательной среде.

Ключевые слова: культура города, самосознание, молодое поколение, жилые районы, ТиНАО, Новая Москва

Социальное развитие эстетических идей и культуры в городских пространствах является неотъемлемой частью благоприятных условий институциональной среды. Культурно-образовательная среда характеризует уровень качества жизни общества. Поэтому актуальным становится вопрос о формировании духовно-нравственных ориентиров у молодежи, которые определяют устойчивость человеческого общества и его развития средствами самосовершенствования каналов коммуникаций, интеллектуальности, и адаптации в современном развитии индустрии креативного досуга.

На сегодняшний день иностранные исследователи называют молодое поколение различными, инновационными терминами, так как эпоха цифровизации стала неотъемлемой частью существования людей во многих сферах жизни. Юноши столкнулись с этим в период своего взросления и заложения фундаментальных качеств, знаний и навыков, что и обусловило отнести их к новоявленному поколению. Новое современное поколение раскрывает спектр новых проблем самосознания. В ряду научных трудов, о становлении самоидентичности человека, рассматриваются в контексте анализа педагогики, формирования культуры личности, культуру-творческого досуга: Медведь Э.И., Киселева О.И., Косибород О.Л., Левина И.Д., Па-

нова Н.Г., Умеркаева С.Ш., Кайтанджян М.Г., Грибкова Г.И., Киселева О.И., Бакланова Т.И., Опарина Н.А., Портников В.И., Ганьшина Г.В.

Что представляет собой сегодня молодежь будущего? Какие мечты в них реализованы? И какие приоритетные ценности в них заложены для формирования устойчивой нации во всех аспектах благоприятной жизни народа и, как пример, для целого ряда других стран? Пожалуй, на эти вопросы особенно направлено внимание специалистов социально-культурной деятельности. В рамках своих компетентных знаний в областях науки: педагогики, психологии, социологии, культурологии, а также, в понимании структуры современных бизнес-моделей, профессионалы социокультурной сферы способны реализовать проектную деятельность в индустрии креативного досуга для обогащения духовной составляющей молодого поколения. Опираясь на данный принцип, Сергеева В. П. описывает индустрию творческого досуга как взаимодействие университетов и учреждений культуры, основанное на освоении инновационных интерактивных технологий путем обучения персонала для развития культуры творческого досуга потребителей, принадлежащих к разным возрастным категориям. И в своих исследованиях профессиональной культуры, Левина И.Д. подчеркивает, что взаимосвязь духовности и нравственности прослеживается в единстве этих понятий у личности, что способствует гармоничному и целостному ее развитию, но если существуют противоречия – происходит раздвоение или распад личности. Совершенно очевидно, что понятия «духовность», «нравственность», «художественная культура» лежат в основе профессиональной культуры специалиста, и они должны быть присущи специалисту творческой профессии в большей степени, чем работающему в другой сфере.

Подчеркивая, целевую аудиторию, мы говорим о значимости возраста, который определяет качество жизни сейчас и последующим поколениям. Статус в обществе, данной социальной группы возрастов детерминирован своим влиянием на манеры поведения граждан.

Становится важным сосредоточить инновационные подходы и средства в развитии социальной среды для творческой молодежи. По своей специфике среда – это основа окружения человека энергией предметов, пространства, коммуникативного обмена, воздействующая на созревание личности в его характере поведения, психики, ориентаций на взгляды. Как правило, заимствование культурного движения регионами направлен на централизованный поток общества. Эпицентром, массы которого являются крупные города населения.

Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда город Москва стала точкой скопления энтузиастов, желающих, реализовать свой потенциал

в профессиональной деятельности, относительно своих возможностей. Это люди не только с периферии, а также страны, граничащие с Россией. Статистка прибывания и проживающего населения, в целом, поражает своей многочисленностью. А значит, важной самобытностью представляет: заселение граждан в столице, ее территориальные условия и особенности проживания.

Масштабным проектом расширения и развития города с 2012 года и по настоящее время является агломерация Новой Москвы (ТиНАО), с целью разгрузить заселение Москвы и увеличению инвестиционной привлекательности. В территориальное устройство вошли 21 населенный пункт. За реализацию градостроительной политики Москвы в Троицком и Новомосковском округах, подготовку и реализацию документов территориального планирования, градостроительного зонирования отвечает: Департамент развития новых территорий города Москвы.

Социокультурное пространство Новой Москвы на сегодняшний день представляет слабо развитым культурно-досуговым предложением для молодежи, социокультурный аспект исследования креативной индустрии досуга в московской агломерации связан с новыми тенденциями использования свободного времени в городском пространстве.

Граждане ограничены в полноценной жизни из-за удаленности централизованной части города, в которой происходят крупномасштабные культурные мероприятия, так же, где есть большой выбор арт-кластеров в реализации своего творческого потенциала. Обусловлено это тем, что в новых районах ТиНАО на данный момент отсутствует аренда помещений собственникам в той мере, которая необходима для полноценного, многофункционального креативного пространства. Мало кто рискует организовать предприятие досугового типа, так как прогноз спроса представляется маловероятным, из-за уже сформировавшейся ключевой культурной жизни в сердце г. Москвы.

Благодаря многообразию форм и технологий культурно-досуговой деятельности мы имеем возможность добиться положительных и долгосрочных жизненных перспектив в организации культурного пространства района ТиНАО г. Москвы, прорабатывая запросы и предпочтения разных категорий населения. Анализ социальной структуры избирательного округа, культурных традиций, проблем и ожиданий социальных групп поможет нам в разработки стратегии действий в рамках мероприятий для формирования жизненной стратегии у молодежи.

Таким образом, инфраструктура социально-культурной сферы городского пространства населения Новой Москвы создает возможности в формировании духовно-нравственных ориентиров у молодежи и даль-

нейшее развитие культурных ценностей общества. Технологически оснащенное производство культурных услуг, так же, образуют экономический оборот для коммерческих предприятий для устойчивости процесса функционирования организаций.

Литература

1. *Бычкова, Е.С.* Зрелищно-игровые формы современного досуга школьников / Опарина Н.А., Левина И.Д., Кайтанджян М.Г., Бычкова Е.С. // Воспитание школьников. – 2019. № 3. – С. 43-47.
2. *Бычкова, Е.С.* Концептуальные основы формирования социокультурной личности студентов в развивающемся воспитательном пространстве педагогического вуза / Медведь Э.И., Бычкова Е.С., Киселева О.И. // Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. – Москва, 2017. – С. 138-145.
3. *Лаврентьева, Е.Ю.* О деятельности тьютора по ресоциализации людей третьего возраста в условиях реализации социально-просветительских проектов / Левина И.Д., Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 44-47.
4. *Лаврентьева, Е.Ю.* Из истории развития тьюторства в России и за рубежом / Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 62-66.
5. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.
6. *Левина, И.Д.* Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья / Левина И.Д., Афанасьев В.В. // Искусство и образование: методология, теория, практика. – 2019. Т. 1. – С. 84-93.
7. *Левина, И.Д.* Роль досуговой деятельности в процессе профессиональной подготовки студентов: дисс. ... канд. пед. наук / Левина И.Д. – Москва, 2003
8. *Мальцева, О.В.* К вопросу о молодежном патриотизме в современной России / Мальцева О.В. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 12-17.

9. *Мальцева, О.В.* Педагогический потенциал искусства в патриотическом воспитании молодежи / О.В. Мальцева // Музыкальная культура и образование: теория, история, практика. Сборник материалов научно-практической конференции. – 2016. – С. 45-50.
10. *Низамутдинова, С.М.* Педагогические подходы В.К. Мержанова к воспитанию творческой личности ученика / Низамутдинова С.М. // Музыка и живопись как средство коммуникации. – 2012. – С. 98-101.
11. *Опарина, Н.А.* Воспитательная роль игры в организации досуга детей и молодежи / Опарина Н.А., Мальцева О.В., Потапкина Е.В. // Социально-культурное взаимодействие вуза и предприятий индустрии креативного досуга в системе инновационной подготовки кадров для столичных учреждений образования и культуры – Москва, 2018. – С. 159-163.
12. *Nizamutdinova, S.M.* The role of the system of values in harmonizing the personal ecology of young people prone to suicidal behavior / Nizamutdinova S.M., Larionova I.A., Larionova S.O., Erofeeva M.A., Sokolovskaya I.E., Gegel L.A., Oshchepkov A.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. Т. 13. № 2. – P. 1719-1725.

*Шурупова Н.Н.,
аспирантка департамента социально-культурной деятельности
и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА ПЕТРУШКИ

В статье рассматриваются особенности работы с детьми старшего дошкольного возраста в детской театральной студии в рамках их этнокультурного воспитания и развития, а также отражены некоторые материалы исследования традиций народного кукольного театра Петрушки.

Ключевые слова: этнокультурное воспитание и развитие, народный театр Петрушки, кукла, театрализованная деятельность, народная культура, педагогика народного художественного творчества.

Самым древним видом художественно-творческой деятельности людей, не являвшейся профессиональной, было, по утверждению М. С. Когана, первобытное искусство – «фольклор доклассового общества» [11]. Т.И. Бакланова в учебнике "Педагогика народного художественного творчества" отмечает, что, пройдя разные этапы развития, через все стадии культурно – исторического процесса, фольклор, существенно изменившийся по сравнению с первобытным искусством, стал частью современной мировой культуры, в том числе – сферой досуговой художественно – творческой деятельности разных групп населения [5]. Автор учебника раскрывает данное явление, нацеленное на сохранение и развитие традиционной народной культуры, отечественного культурно – исторического и национально – культурного наследия, на реализацию их педагогического потенциала в духовно – нравственном, патриотическом, этнокультурном воспитании личности гражданина Российской Федерации. При этом особое внимание, по мнению Т.И. Баклановой, необходимо уделять «созданию педагогических условий для творческой самореализации участников коллективов народного художественного творчества в процессе создания и исполнения произведений искусства» [5, с.14].

Пройдя длительный путь развития, исчезнув практически из культурной жизни России в 20-е годы XX столетия, народный театр «Петрушки»

начал затем распространяться в художественной самодеятельности и дополнительном образовании детей [2,3,6,8]. Интересно рассказывается о нем детям в современных учебных изданиях [1, 4].

Общественно-политические перемены, происходящие в современном обществе, актуализировали задачу воспитания людей с традиционными морально-нравственными ценностями, готовых к творческой и общественной деятельности. Следовательно, необходимо обеспечить историческую преемственность поколений и развитие русской национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России.

Народное игровое искусство (обряды, праздники, игры), ставшее истоком современных театральных форм, не только является частью художественной культуры этноса, но и отражает духовные ценности и социальные нормы общества. Театрализованная деятельность и, в особенности, одна из её ярких составляющих – детский кукольный театр, является естественной и привлекательной для детей дошкольного возраста, что приводит нас к изучению его основ, истоков.

Русский фольклорный театр, в особенности, народный театр Петрушки, являясь уникальным синтезом народного творчества и театрального искусства, обладает большим педагогическим потенциалом.

Проблема воспитания детей, знающих, понимающих и принимающих культуру своего народа, его традиции и ценности, сегодня приобретает всё более значимый характер. При этом важную роль в решении данной проблемы играют новые формы и технологии, внедренные в деятельность организаций культуры.

Важный вклад в решение этой проблемы внес Первый Международный фестиваль уличных театров «Петрушки мира», который прошел 1 сентября 2019 года в г. Сергиевом Посаде. Фестиваль открыл для многих зрителей новый вид театрального искусства – уличные театры г. Москвы, Московской области, г. Санкт – Петербурга и других регионов России. На нем были представлены Пульчинелла из Италии, Полишинель из Франции, Ян Клаассен из Нидерландов, Малик Каталонья (брат Дона Кристобая) из Испании, Каспарек из Чехии. На фестивале осуществлялось интерактивное взаимодействие актеров и зрителей, прошли увлекательные музейные квест-игры, мастер-классы петрушечников, содержательные лекции ученых о Петрушке и сатирическом театре.

Особенно запоминающимся событием стала лекция на тему «Русский Петрушка и его европейские собратья по кукольной ширме» известного исследователя фольклорных театров А. Ф. Некрыловой. Анна Федоровна раскрыла особенности развития уникального театрального образа, проведя сопоставительный анализ героя, отметив, что в каждой стране у

Петрушки есть не только индивидуальное имя, но и стиливые особенности. Она неоднократно подчеркивала, что образ Петрушки – это замечательный дидактический материал, направленный на формирование и развитие социально активной личности, открывающий эмоциональный потенциал ребенка. Книги и статьи А. Ф. Некрыловой имеют важное значение для педагогов – этнокультурологов [13,14].

С давних времен кукольным театром увлекались все, но особым успехом пользовался он у детей. Этнокультурное развитие детей средствами театрализованной деятельности стало актуальным направлением современной этнокультурной педагогики [7].

Центральный персонаж детского театра – кукла, которая всегда интересна и понятна детям. Не в этом ли направлении и нужно искать «золотой ключик», столь необходимый в воспитании и развитии современных детей?

Какова же история фольклорного театра Петрушки, о котором упоминает даже поэт Н.А. Некрасов:

*Комедию с Петрушкою,
С козою с барабанищей
И не с простой шарманкою,
А с настоящей музыкой
Смотрели тут они.
Комедия не мудрая,
Однако и не глупая,
Хожалому, квартальному
Не в бровь, а прямо в глаз!*

Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо».

А.Ф. Некрылова в своей книге «Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища» утверждает, что «...кукольные спектакли, как и медвежья потеха, не были рождены городской площадью, однако, в системе народно-площадных увеселений им принадлежало одно из главных мест. Первые сведения о русских народных кукольниках в составе скоморошьей ватаги содержатся в дневнике Адама Олеария, побывавшего в России в составе голштинского посольства в тридцатые годы XVII века» [13, с.61].

Успех «Петрушки» в одних случаях объяснялся злободневностью и сатирической направленностью сенок, в других секрет обаяния комедии видели исключительно в её сценичности, в том, что формы игры здесь – совершенно «незамысловатые, простые и понятные – легко воспринимались широкими массами всех возрастов и всех степеней развития» [13 с.78].

Место Петрушки в современной образовательной этнокультурной среде можно рассмотреть на примере нашей авторской инновационной программы дополнительного образования по театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста «Петрушка». Программа разработана на базе студии при ГБУ СДЦ «КОНТАКТ».

Данная программа комплексно охватывает материал русской традиционной культуры, синкретичный по самой своей природе. Каждый отдельный ребёнок и вся группа развиваются благодаря художественно выраженным методам этнопедагогике. Важнейшая особенность этнопедагогического подхода состоит в том, что он воспитывает целостный взгляд на мир, потому что воспитательные задачи не разделены (на духовные, эстетические, нравственные, экологические), а объединены в систему.

Петрушка – персонаж окружен миром театра, миром сцены. Именно театр является той совершенной моделью, которая способна воздействовать на чувства, настроения человека, преобразовывать его нравственный и духовный мир. Для детей театр является одним из самых доступных и понятных видов искусства, и, одновременно, мощным средством педагогического воздействия. Ведь с Петрушкой увлекательнее и продуктивнее делать всё: запоминать стихи и песни, играть в различные игры, водить хороводы, путешествовать в волшебный мир сказок, разыгрывать различные сценки и даже целые спектакли. Петрушка быстр, ловок, находчив, он всё время в движении, в действии, это яркий, красный огонёк, приковывающий детское внимание и способный его «держать» довольно длительное время. Он никогда не грустит и не пасует перед трудностями, он настоящий оптимист, он «вдыхает» жизнь и способен вести за собой, он лидер. Петрушка настолько органично входит в детский мир, их творческую и повседневную жизнь, что незаметно, со временем, превращается из куклы в детского друга. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Петрушка – настоящая этнопедагогическая находка.

Теперь рассмотрим нашего главного кукольного персонажа как «ключик» к детским сердцам и душам, к их детскому воображению, миру фантазии. Петрушка для современных детей – «мостик» между прошлым и будущим, связующая нить. Этот персонаж, которому не менее трехсот лет, говорит на понятном им языке, у них, как и прежде, много общего, он им интересен, они прекрасно ладят и понимают друг друга. Недаром, спустя некоторое время после революции 1917г. Петрушка вернулся именно к детям. Например, отдельные элементы традиционной «Комедии о Петрушке» (в частности, свободный «раёшный» стих) были использованы С. Я. Маршаком в пьесе для детского театра «Петрушка – иностранец» [12].

Одним из примеров организации образовательной деятельности посредством образа Петрушки является «Покровская ярмарка» – этнографическое мероприятие, проводимое на базе студии при ГБУ СДЦ «КОН-ТАКТ» для детей старшего дошкольного возраста. Это театрализованное действие стало ярким событием в жизни маленьких детей, так как позволило им прикоснуться к истокам народной культуры. На ярмарке Петрушка был центральным персонажем, детьми были разыграны балаганные сценки с различными видами кукол: «Петрушка и Коза», «Петрушка и Бобик», «Сказ о том, как серый кот стал рыжим котом», «Петрушка и Лошадка», «Частушки от Петрушки с Машей и Дашей».

«Покровская ярмарка» открыла для дошкольников необычный мир кукол: штоковых, перчаточных, кукол-марионеток, кукол-ложек. На протяжении всей встречи ребята не просто наблюдали за игрой кукол, а были активными и непосредственными участниками. Интерактивное мероприятие включало ребят в процессе игры в образовательную деятельность: игры на воображение, развитие речи, дыхания, игры на развитие слуха и голоса, игры на координацию речи и движения. Эмоциональный настрой и творческую атмосферу помогали создавать народные стихи и музыка, а также, классическая музыка русских композиторов.

Освоение театра Петрушки – это системная продуманная работа, нацеленная на формирование у детей культуры восприятия традиций и истории народа. Развитие национального самосознания невозможно без таких тщательно продуманных занятий, основанных на этнографическом материале. От занятия к занятию, которые проводятся педагогами дополнительного образования центра детского творчества, дети погружаются в мир национальной культуры, который станет для них фундаментом развития патриотизма.

Особый интерес на занятиях с ребятами вызвал, например, рассказ о том, как рождается голос Петрушки. Петрушка говорит особым голосом при помощи специального инструмента – пищика или говорка. Такой же голос у всех родственников Петрушки: английского Панча, итальянского Пульчинеллы, турецкого Карагеца. Мало кто слышал пищик «живьем», и еще меньше тех, кто знает, как он устроен. А устроен он на удивление просто. Понять принцип действия пищика может каждый, кто хоть раз дул в травинку, зажатую между ладоней, извлекая то ли писк, то ли «кукарекание». Так вот пищик устроен точно также, только вместо травинки – полоска ткани, а вместо ладоней – металлические пластинки. Петрушечник прижимает пищик языком к верхнему небу, при выдохе ткань колеблется (как голосовые связки), так рождается звук. И такими интересными, интерактивными, игровыми моментами пронизана вся работа с детьми от занятия, к занятию. Петрушка где-то путешествует, видит много нового, встречается с различными сказочными персонажами, но, неизменно, возвращается к детям, чтобы рассказать, поделиться с ними новыми впечатлениями, научить новой народной игре, рассказать

новую историю и сказку, спеть с ними песню, проговорить скороговорку, научить весёлой считалочке. И, конечно, дети его очень ждут!

Да, Петрушка вернулся другим, измененным, не столь дерзким и «непричесанным» как ярмарочный Петрушка XIX века. Но ведь он вернулся к детям!

В. И. Новиков в своей статье «Петрушка в современном мире» проводит аналогию между Петрушкой и Буратино: «Но самым родным <...> стал Буратино. Тут уж действительно казалось, что у кукольного героя Толстого только имя иностранное. Во всех своих проявлениях он разительно напоминает привычного ярмарочного Петрушку. <...> Подобно Петрушке, Буратино, прежде всего озорник. Он неуправляем и не представляет, что выкинет через минуту. Кажется, он сам себя ставит в тупик только с целью найти из него хитроумный выход. <...> Итак, Петрушка слился с Буратино, и долгое время оставался исключительно персонажем детского театра. Этот Петрушка преобразился, перестал быть агрессивным и «окультурился». Однако он потерял свой сатирический накал и стал просто веселым деревянным человечком (правда, отнюдь не утратив связи с современностью). Но представляется, что Петрушка далеко не исчерпал свои возможности. По словам Симонович – Ефимовой, «он еще не успел истрепаться», как меланхолик Пьеро, инженеру Коломбина, архизлодей Арлекин, которые «истрепались на маскарадах, опошлились, опустели и умерли» [15, с. 285].

Играя, дети обучаются. Игровые вставки, прививки, акценты способны оживить процесс воспитания и обучения, внести в занятие развлекающие, увлекающие и укрепляющие образовательный интерес моменты. Об использовании приемов театральной педагогики при обучении, о методе так называемой социоиговой педагогики, об эффективности данного метода существует ряд работ нашего российского педагога-психолога, театрального педагога, профессора В. М. Букатова [9,10]. Совместно с А. П. Ершовой много лет исследует возможности использования достижений театральной и народной педагогики для преобразования практики школьных уроков и занятий в детских садах, для возникновения естественного сочетания традиционных и инновационных подходов к обучению. Авторы видят главную задачу обучения в усвоении детьми активных форм жизнедеятельности, в познании и утверждении учащимися их собственной личности.

Достигаются эти задачи путем организации занятия, как игры-жизни между микрогруппами (малыми социумами – отсюда и термин «социоигровая»). Лозунг этой педагогики: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения». А ведь игра в дошкольном возрасте является основной, ведущей деятельностью. Элементы театральной педагогики стали неотъемлемой частью работы с детьми и в нашей театральной студии.

Сохранение традиций отечественной педагогики, развитие детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности, в частности средствами фольклорного театра «Петрушки» является важным этапом на пути формирования и развития творческой, активной, гармоничной и всесторонне развитой личности.

Изучение истории театра Петрушки и современной практики приобщения к нему детей, можно сделать следующие выводы:

- образ Петрушки, независимо от его географической принадлежности, выполняет важнейшие образовательные функции: с его помощью можно эффективно изучать традиции и историю народа, общественно-значимые исторические события и географию;
- театрализованная педагогика открывает перед каждым ребенком эмоциональный мир, позволяющий посредством эмпатии формировать и развивать личностный потенциал ребенка;
- этнопедагогика – это уникальная форма интерактивного взаимодействия между педагогом и детьми при изучении этнокультурных традиций, фольклора русского и других народов.

Дать возможность ребенку прикоснуться к таинственному миру народного художественного творчества и почувствовать себя частью этого мира – вот основная задача, реализуемая педагогами с помощью народного театра Петрушки.

Литература

1. *Бакланова Т.И.* Азбука народной культуры. Русская культура для соотечественников: Учебно-методическое пособие для внеурочной деятельности и дополнительного образования детей / Т.И. Бакланова, Е.А. Меньшикова. – Чебоксары: ЦНС Интерактив плюс, 2018. – 260с.
2. *Бакланова Т.И.* Концепция социальной адаптации и этнокультурной интеграции детей мигрантов в московских школах на основе русской культуры. Фундаментальные исследования // Т.И. Бакланова. – 2014. – № 12. – С. 2212–2215.
3. *Бакланова Т.И.* Организация и научно-методическое обеспечение художественной самодетельности: учебное пособие // Т.И. Бакланова. – М.: МГИК, 1992. – 102 с.
4. *Бакланова Т.И.* Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские традиционные народные календарные праздники: учебное пособие. 4 класс // Т.И. Бакланова. – Москва, АСТ: Астрель, 2015. – 92 с.
5. *Бакланова Т.И.* Педагогика народного художественного творчества: Учебник. – 2-е изд., стер. // Т. И. Бакланова. – СПб.: Лань; «Планета музыки», 2017. – 160 с.

6. *Бакланова Т.И.* Теоретические основы педагогического руководства художественной самодеятельностью: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Ленинградский орден Дружбы народов государственный институт культуры им. Н.К. Крупской // Т.И. Бакланова. – Ленинград, 1990 – 26 с.
7. *Бакланова Т.И.* Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и этнохудожественного образования: монография // Т.И. Бакланова. – Саратов, 2015. – 155с.
8. *Бакланова Т.И., Медведь Э.И., Кайтанджян М.Г., Опарина Н.А.* Русские народные праздники в школе: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств // Т.И. Бакланова , Э.И. Медведь, М.Г. Кайтанджян, Н.А. Опарина. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 303 с.
9. *Букатов В.М.* «Обознатушки – перепрятушки» как прививка от антикультуры: О народных играх, календарных обрядах и обычаях как возможности окунуться в «инобытие» // Классное руководство и воспитание школьников // В.М. Букатов. – 2007. – № 1. – С. 47.
10. *Букатов В.М.* Социоигровая педагогика в детском саду: Из опыта работы воспитателей // В.М. Букатов. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.
11. *Каган М. С.* Морфология искусства // М.С. Каган. – Л., 1972. – 440 с.
12. *Маршак С.Я.* Петрушка иностранец // С. Я. Маршак. – Л.: ОГИЗ, 1935. – 10 с.
13. *Некрылова А.Ф.* Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища, конец XVIII – нач. XX в. // А.Ф. Некрылова. – Л.: Искусство: Ленингр. отделение, 1984. – 191 с.
14. *Некрылова А.Ф., Савушкина Н.И.* Фольклорный театр // А.Ф. Некрылова. – М.: Современник, 1988. – С. 476.
15. *Новиков В.И.* Петрушка в современном мире // Общественные науки и современность // В.И. Новиков. – 2006 – № 5 – С.167-176.

Кудинова М.В.,
ассистент департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

Коновод А. В.,
бакалавр департамента социально-культурной
деятельности и сценических искусств ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА АНИМАТОРОВ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В статье представлена разработка культурно-образовательного проекта для студентов высших образовательных учреждений, направленные на обучение основными навыкам и компетенциям, которые необходимы при работе аниматором в рамках дополнительного образования. Целью культурно-образовательного проекта «Школа аниматоров», является создание образовательной площадки для развития навыков аниматорского мастерства у студентов высших образовательных учреждений. Проект включает в себя блок очных занятий и дистанционных, что способствует более успешному освоению материала и приобретению профессиональных навыков. Проект призван расширить представления об функциях и задачах аниматора, повысить уровень компетентности, сформировать положительное отношение к профессии «аниматора».

Ключевые слова: аниматор, студенческая молодежь, культурно-образовательный проект, образовательная площадка, аниматорские технологии, компетенции аниматора.

Студенчество представляет собой особую социальную группу, наиболее восприимчивую к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого человека. Важнейшим аспектом жизнедеятельности студента является развитие своей личности, творческой активности и самобытности. Социально-культурная анимация направлена на развитие всех выше перечисленных аспектов.

Социально-культурная анимация – одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений социально-культурной деятельности, которое предполагает реализацию программ творческой реабилитации, интенсивного отдыха, социально-психологической консолидации общественных групп. Такие программы называются «анимационными».

Если за рубежом аниматор – это волонтер и доброволец, который оказывает анимационную работу на добровольных началах, то в России ситуация немного иная. В нашей стране аниматор – это вдохновитель, руководитель, организатор досуга, специалист, занимающийся разработкой, организацией и проведением индивидуальных и коллективных культурно-досуговых программ, ориентирующий в их многообразии и активизирующий воспитательный, культурный и физический потенциал человека.

На базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» было проведен опрос студентов для выявления заинтересованности в аниматорской деятельности. Анкетирование прошло более 120 человек в возрасте от 18 до 20 лет.

По результатам опроса более 50% респондентов не знают про культурно-просветительскую функцию специалистов, занимающихся анимационной деятельностью. В связи с этим 55% опрошенных не хотели бы заниматься анимационной деятельностью так как их представление об аниматоре сводится к таким вариантам как: детский развлекаватель, сложная работа, ростовая кукла и д.р., но 45% хотели бы познакомиться с анимационной деятельностью более детально и рассматривают вариант работы аниматором не только из-за получения денежного вознаграждения, но и на добровольной основе как волонтер.

Исходя из результатов нашего опроса нами был разработан проект «Школы аниматоров» целью которого является создание образовательной площадки для развития навыков аниматорского мастерства у студентов Московского городского педагогического университета.

Задачами проекта являются: организация системы профессионального развития аниматоров в соответствии с направлениями их деятельности, формирование одной или нескольких граней деятельности аниматора позиционирование позитивного образа жизни, активной и конструктивной жизненной позиции молодежи.

В рамках культурно-образовательного проекта «Школа аниматоров МГПУ» предполагаются различные формы проведения занятий, как очных, так и дистанционных, что позволит повысить эффективность вовлеченности участников в образовательный процесс. И как следствие увеличит процент усвоенного ими материала. Учебное время будет занимать 3-4 часа в неделю, такую продолжительность выбрали большинство респондентов нашего опроса.

Формы очных занятий:

- Тренинги, как метод и форма активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.
- Мастер-классы, метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области творческой деятельности.

- Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3 человека, а остальные выступают в роли наблюдателей, что позволяет одним «проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны и «сопереживать» ее.
- Кейсы – реальный случай, на котором разбираются теоретические идеи.
- Спикер-сессии – публичное выступление от известных людей на заданную тему.

Формы дистанционных занятий:

- Лекции, как последовательное и систематизированное изложение теоретического материала.
- «Открытый микрофон», как разновидность семинара, где в онлайн режиме задаются вопросы.
- Практические занятия (кроссворд, составление визуализации по заданную тему, онлайн-тестирование и т.д.).

В названиях учебных модулей отражены актуальные термины, которые привлекают студенческую молодежь и повышают привлекательность культурно-образовательного проекта «Школа аниматоров», примеры названий:

- Модуль «Мастерство аниматора «Один шаг – это победа»». Данный модуль является вводным, в нем раскрываются основные понятия, история зарождения профессии аниматора, цели и задачи аниматора в профессиональной деятельности.
- Модуль «Технология оформления досуговых мероприятий или как сделать так, чтоб в тему?». В данном модуле будут рассмотрены такие аспекты как: музыкальное оформление, грим, костюм, материально-техническое оформление и др.
- Модуль: «Основы возрастной и социальной психологии или как найти коннект со всеми». В данном модуле будут рассмотрены основные аспекты возрастной психологии и методика работы с различными возрастными категориями не только детской, но и взрослой.
- Модуль «Психолого-педагогические основы рекреации или как работать и отдыхать спокойно?». В данном модуле рассматриваются психологические и педагогические методики, как методы организации рекреационной деятельности населения.
- Модуль «Проектирование анимационно-рекреационных программ или в чем цель и задачи, брат?». В данном модуле будут рассмотрены основы проектной деятельности. Как грамотно ставить цели и задачи проекта. Почему важно уже на этапе проектирования программы расписать и предвидеть все возможные риски.
- Модуль «Сценарно-режиссёрские основы аниматора или как начать писать, если ранее печатал только СМС?». В данном

модуле приведены базовые понятия и методы составления грамотного сценария и плана режиссерской работы.

- Модуль «Личка». Данный модуль посвящен личной работе аниматора над собой: личный тайм-менеджмент, профилактика самовыгорания, основы креативного мышления, которые непосредственно влияют на профессиональную отдачу специалиста.
- Модуль «Конфликтология и основы юриспруденции в работе с детьми или как работать, чтоб заплатили, а не посадили?». В данном модуле представлены основные технологии решения конфликтных ситуаций, как с детьми, так и с их родителями, а также рассматриваются основные нормативно-правовые документы, которые регламентируют деятельность аниматора.

После проведения культурно-образовательного проекта «Школа аниматоров» предполагается расширить представлений студентов об основном функционале и задачах аниматора, как носителя культурно-просветительной и творческой деятельности на 25%, увеличить число компетентных студентов-аниматор в досуговой среде на 15%; сформировать уважительное отношение к такой профессии, как аниматор.

В заключение хочется сказать, что культурно-образовательный проект «Школа аниматоров» направлен в первую очередь на студентов, которые, вероятно, и не планируют связать свою жизнь с аниматорской деятельностью, но для которых важно начать работать с детьми, подростками и, возможно, с более старшими категориями населения.

Аниматорство – прекрасный старт для поиска себя не только в социально-культурной, но и в культурно-просветительской, и многих других сферах жизнедеятельности.

Литература

1. *Бычкова, Е.С.* Концептуальные основы формирования социокультурной личности студентов в развивающемся воспитательном пространстве педагогического вуза / Медведь Э.И., Бычкова Е.С., Киселева О.И. // Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. – Москва, 2017. – С. 138-145.
2. *Лаврентьева, Е.Ю.* Из истории развития тьюторства в России и за рубежом / Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 62-66.
3. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.

4. *Левина, И.Д.* Значение социокультурной среды вуза в профессиональном становлении будущего специалиста / Левина И.Д. // Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы: проблемы и перспективы. – 2014. – С. 5-11.
5. *Левина, И.Д.* Эстетическое образование в вузе: из истории становления системы / Левина И.Д. // Стратегия развития образовательного пространства в контексте интеграции культуры и искусства. коллективная монография. Московский городской педагогический университет, Институт культуры и искусств, кафедра вокала и хорового дирижирования. – Москва, 2016. – С. 103-111.
6. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
7. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI Internationalscientific conference. – 2018. – С. 84-87.
8. *Низамутдинова, С.М.* Виктор Мержанов. Восхождение длиною в жизнь. Монография / Низамутдинова С.М. – Москва, 2014.
9. *Низамутдинова, С.М.* Педагогическое творчество В.К. Мержанова в контексте проблем современного музыкального образования: дисс. ... канд. пед. наук / Низамутдинова С.М. – Москва, 2013.
10. *Низамутдинова, С.М.* Проблемы становления будущего учителя музыки как гармонично развитой личности / Низамутдинова С.М. // Инновационные процессы в музыкальном образовании XXI века. – 2014. – С. 19-23.
11. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
12. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.

РАЗДЕЛ III.

Художественное образование в современных условиях развития общества

*Андреева Е.В.,
магистрантка департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ОБУЧЕНИЕ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В данной статье рассказывается о применении на уроках изобразительного искусства приемов inquiry based learning – обучения путем исследования. Мы рассмотрим такие техники как «разглядывание», изучение произведений искусства с помощью вопросов, предполагающих много ответов, выполнение заданий на рисование, письмо и двигательную активность. Принципы inquiry based learning помогают учителям поставить на поток придумывание интересных уроков и заданий и не затрачивать на это много сил.

Ключевые слова: inquiry based learning, обучение изобразительному искусству, познавательный интерес, беседа об искусстве

Лишь малое число школьников во взрослой жизни станут художниками. Большинство выберет карьеру, не связанную с изобразительным искусством: даже дети с большими природными задатками часто отказываются от рисования и живописи в пользу тех отраслей, где можно больше заработать.

Таким образом учитель, сам посвятивший себя изобразительному искусству, имеет дело не с самой мотивированной аудиторией. Немногие дети будут готовы осваивать премудрости изобразительной грамоты и идти трудным путем проб и ошибок к тому, чтобы стать художником. Это означает, что перед учителем ИЗО встает серьезная и амбициозная

задача: развить познавательный интерес к изобразительному искусству у всех детей, вне зависимости от их талантов и склонностей.

Зарожденный в раннем возрасте познавательный интерес может быть большим подспорьем в будущем. Будучи взрослыми, ученики смогут сделать рисование своим хобби, и их интерес поможет им «разбудить дремлющие механизмы» для запуска «творческой машины» [2, С. 12].

Наконец, познавательный интерес в сфере изобразительного искусства подпитывает развитие эстетического вкуса и творческого потенциала: ведь «именно искусство <...> развивает эмоционально-нравственную и сенсорную культуру ребенка, пробуждает способность ценить и создавать красоту в жизни и искусстве» [1, С. 9]. Взрослый, научившийся в детстве любоваться произведениями искусства, будет охотно ходить в музеи и на выставки, станет интересным собеседником, а иногда и ценителем, который будет покупать работы художников и поддерживать их.

«Формировать постоянные и действенные связи с искусством, развивающим и воспитывающим личность, необходимо с раннего возраста, последовательно и целеустремленно всеми доступными средствами», – пишет В.В. Корешков [3, С. 13]. Один из инструментов, который поможет в этом учителю, – inquiry based learning.

Inquiry based learning можно перевести как обучение на основе запросов, обучение путем открытия, проблемно-поисковое, исследовательское обучение. Наиболее полно понятие inquiry на русском языке расшифровывается в докладе НИУ ВШЭ «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности». Цитата: «Самое близкое слово на русском языке – исследование. Но не в смысле строгого научного исследования, а в смысле следования за своим интересом, своим вопросом – и прикладывания усилий, чтобы разобраться в этом вопросе» [4, С. 10]. Авторы доклада при этом разграничивают термин inquiry based learning и распространенный в российской педагогике термин «проблемное обучение», поскольку во втором сделан акцент на выделении проблемы, которую надо решить, учителем, а не на самостоятельном удовлетворении интереса учеником. Таким образом, inquiry based learning можно перевести как «обучение путем исследования».

Inquiry based learning активно применяется в зарубежной педагогике. Учителя и исследователи отмечают, что этот подход в изучении любых дисциплин серьезно повышает познавательный интерес, помогает укрепить и привлечь к работе пассивных и стеснительных школьников, а иногда и совершать научные открытия, до которых не додумались взрослые. В преподавании изобразительного искусства этим методом пользуются педагоги, работающие с детьми в Музее современного ис-

куства в Нью-Йорке (МоМА). Заместитель директора музея по школьным и преподавательским программам Лиза Маццола выделяет четыре навыка, которые приобретают дети на уроках с использованием inquiry based learning:

1. Развитие наблюдательности – умение воспринимать, описывать и интерпретировать визуальную информацию (observational skills).
2. Развитие аналитического мышления – умения размышлять над информацией, фактами и мнениями, чтобы адекватно их интерпретировать (analytical skills).
3. Развитие коммуникативных навыков – умения высказывать свои идеи и мнения, слушать и отвечать другим (communication skills).
4. Построение сообщества – в дискуссии дети лучше понимают себя во взаимодействии с другими и осознают свое место в группе (building a community).

В МоМА сотрудники работают с детьми из разных классов и применяют один и тот же набор практик, которые адаптируются к возрастным особенностям. Такие приемы можно использовать и на других школьных предметах, не только на уроках изобразительного искусства: они подойдут и для биологии, и для истории, и для литературы. Учитель ИЗО может применять обучение путем исследования не только на уроках – беседах об искусстве, но и непосредственно при обучении изобразительной грамоте.

Первый прием, который используют в нью-йоркском музее, – это рассматривание (close looking). Дети остаются наедине с произведением искусства: желательно дать им время «поразглядывать» картину или скульптуру в тишине в течение нескольких минут. Начать рассматривать объект можно с близкого расстояния, а затем предложить детям отойти подальше. Для учеников младших классов будет сложно соблюдать тишину и концентрироваться, поэтому тут могут пригодиться видеоискатели – дети выбросят лишнюю энергию, когда будут физически взаимодействовать с картиной (приближать и удалять видеоискатель).

После того, как дети хорошенько рассмотрели произведение искусства, учитель начинает задавать вопросы, допускающие разные варианты ответа (open-ended question). Например, сформулировать их можно так: «Как бы вы описали этот цвет? Как вы считаете, о чем может думать персонаж картины?» (сравните: Какой это цвет? О чем думает персонаж картины?). Такая постановка вопроса освобождает детей от страха сделать ошибку – ведь единственно верного ответа нет.

Существует три основных типа вопросов с открытым ответом: на наблюдательность (observation questions, например: что вы заметили, что вы видите?); на использование предыдущего опыта (prior knowledge questions, например, напоминает ли вам то, что вы видите, о чем-то из вашей собственной жизни?) и вопросы, требующие анализа и синтеза (synthesis questions, например, что эта картина говорит о месте и времени, в которое она была создана?).

Начать обсуждение и изучение картины можно со слов: «Что вы заметили? Что еще вы видите?». Учитель должен задавать разъясняющие вопросы, которые будут держать детей в тонусе, например: «Что тебя натолкнуло на эту мысль?». Дети, отвечая на вопросы и высказывая суждения, будут подкреплять свои мысли «доказательствами», найденными на картине.

Во время занятия учитель может оказаться в ситуации, когда он ведет беседу только с двумя-тремя активными детьми. Если остальные ученики молчат, необходимо скорректировать стратегию: попросить детей разбиться на пары и обменяться мыслями с партнером. Это поможет тихим и стеснительным детям раскрепоститься и затем говорить уже в большой группе.

Третий этап изучения предмета искусства посредством inquiry based learning – это постепенное введение учителем ключевой фактической информации о произведении и художнике. Основные данные, которые нужно донести до детей – это название, дата создания и имя художника, который написал картину; особенности творческого процесса художника; исторический контекст создания картины. От учителя требуется постепенно вплетать факты в ткань беседы, а не выдавать информацию на-гора, данные должны быть хорошо подготовлены, учитель должен быть готов к разным поворотам беседы и вопросам учеников. Если учитель не знает ответа на вопрос, ничего страшного, если он признается в этом.

Четвертый прием, который используется в inquiry based learning – это выполнение творческих заданий. Эти задания помогают проявить себя тем детям, которым трудно выражать свои мысли и наблюдения вслух, позволяют всем сменить вид деятельности, пробудить креативность и воображение. О каких заданиях может идти речь? Это задания на письмо, на рисование и на двигательную активность. Ниже представлены примеры заданий, которые можно предложить детям на уроке.

Задания на письмо:

- подобрать пять слов, которые описывают состояние персонажа картины;
- написать открытку другу из места, которое изображено на картине;

- описать произведение искусства, придумать к нему свою подпись;
- написать монолог или диалог от лица персонажей картины.

Для самых маленьких:

- попросить детей представить, что они оказались внутри картины, и рассказать, что они видят, ощущают, какие звуки слышат, какие ароматы вдыхают.
- рассказать, что было до или что будет после момента, изображенного на картине.

Рисование:

- зарисовать наиболее интересную деталь.
- изучить форму трехмерных объектов (скульптур, инсталляций) посредством рисования.
- нарисовать свой вариант этого произведения искусства.

Двигательная активность:

- сымитировать движение, жест или форму, которую дети видят в произведении искусства.

Итак, мы рассмотрели четыре вида деятельности, которые учитель может использовать на уроке изобразительного искусства в рамках обучения путем исследования: это рассматривание, вопросы, предполагающие много вариантов ответа, постепенное введение фактической информации и творческие задания. Безусловно, каждый учитель использовал эти типы деятельности на своих уроках – все сразу или некоторые из них. Что же новое может предложить учителю изобразительного искусства *inquiry based learning*? Это новое – принцип конструирования интересных уроков и заданий, не требующий от учителя высокой степени креативности.

Приведем пример, какие задания можно предложить детям при изучении картины Зинаиды Серебряковой «За обедом». Для начала поставим цели: познакомить детей с русской художницей Зинаидой Серебряковой, показать женский взгляд в портрете, научить детей находить поэзию в повседневной жизни.

1. Вопросы, которые можно задать при рассматривании картины. «Что вы видите? Как вы думаете, на что или на кого смотрят дети? Почему вы так думаете? Как вы думаете, какие характеры у детей?».

2. Информация, которую нужно ввести во время урока. На картине изображены дети художницы – сыновья Женя и Шура и дочка Тата. Серебрякова часто рисовала своих детей и была мастером детского портрета. Эта картина была написана в 1914 году, вскоре после начала первой мировой войны и за три года до Октябрьской революции. Так что эта идиллическая и уютная сцена, вероятно, один из последних спокойных моментов в детстве этих детей. «За обедом» – не только групповой портрет, но и картина бытового жанра, поэтизирующая повседневную жизнь и красоту привычных предметов.
3. Задание, которое можно дать детям. Попросить детей нарисовать цветными карандашами или акварелью свой собственный обед дома. Прежде чем начать, детям нужно будет подумать, кто будет дома за столом – один человек или несколько членов семьи, какой у героев картины характер и настроение, какая посуда и еда будут на столе.

Таким образом, придумывая вопросы, отбирая фактуру и задания, можно подготовить не только уроки – беседы об искусстве. Приемы inquiry based learning могут пригодиться при изучении натуры (цвета, детали, свет и тень, воздушная перспектива) и таких сложных концепций, как теория цвета, пространственная перспектива, изображение трехмерных объектов. Они помогут подстегнуть познавательный интерес детей и развить их мягкие навыки, такие как критическое мышление, креативность и умение успешно коммуницировать с другими.

Литература

1. *Буровкина, Л. А.* Формирование художественно-образного мышления учащихся на занятиях изобразительным искусством // Художественный образ в живописи. Вопросы теории и практики: сборник научных статей / отв. ред. и сост.: М.А. Семёнова. – М.: МГПУ, 2019. – 92 с.
2. *Дубровин, В. М.* Живописные основы художественной грамоты: монография. – М.: МГПУ, 2012. – 212 с.
3. *Корешков, В. В.* Роль среды в формировании личности // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. сб. науч.-метод. тр.: в 2 ч. / сост.: Л.А. Буровкина, С.П. Роцин, Т.В. Ганова; науч. ред. В.В. Корешкова. – Вып. 5. – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2018. – 120 с.

4. Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов У59 к реальности / под ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина ; при участии К. А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, Я. Хаутамяки ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 472 с.
5. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
6. *Роцин, С. П.* Живопись. Основы теории и практики: учебное пособие. – М.; Центр Медиа Проектов «АБФ». 2008. – 232 с.
7. *Роцин, С. П.* Мотивация подростков на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования / С.П. Роцин, Л.С. Филиппова, А.С. Кондратьева // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. / Под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 580-587.
8. *Роцин, С. П.* Рисунок головы человека. Монография / Архипов А.А., Пензин И.С., Роцин С.П. – Москва, 2016.
9. Art & Inquiry: Museum Teaching Strategies For Your Classroom // Coursera. URL: <https://www.coursera.org/learn/artinquiry/> (дата обращения: 10.10.2020).
10. *Hubard O.*, Activities in the Art Museum // NAEA Advisory, Fall 2006. URL: https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/learn/courses/Hubard_Activities_in_the_Art_Museum.pdf (дата обращения: 10.10.2020).
11. Schmidt L. Great Teachers Don't Take No (or Yes) for an Answer: Teaching by Asking Instead of Telling in Classroom Confidential // The 12 Secrets of Great Teachers. Portsmouth: Heinemann, 2004. С. 91-112.
12. Shuh J. H. Teaching Yourself to Teach With Objects // The Educational Role of the Museum. Second Edition. New York: Routledge, 2001, С. 80-91.

*Абашина А.М.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

АРТ-ПРОСТРАНСТВА И ИХ РОЛЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Данная статья посвящена анализу такого феномена современного мира, как арт-пространства и перспективам развития данных пространств в системе дополнительного образования. Арт-пространства не только играют роль в формировании культурного облика города, но и могут быть задействованы в системе дополнительного образования, где каждый житель города сможет реализовать себя.

Ключевые слова: дополнительное образование, арт-пространства, арт-квартал, педагогика, современное искусство, образование, изобразительное искусство.

На сегодняшний день, изобразительное искусство движется вперед и развивается вместе с остальными отраслями современного общества. И использование информационно-коммуникационных технологий становится неотъемлемой частью урока любого предмета, в том числе изобразительного искусства, и образования в целом.

Развитие науки и техники, их глубокое проникновение в новые области практической деятельности, представляют образованию новые требования. В изобразительном искусстве, теперь важно не только передать обучающимся определенные знания и навыки, но и обеспечить им возможность знакомства и освоения новых технологий, материалов и видов творчества [7]. На территории многих городов нашей страны реализуют свою деятельность арт-пространства для школьников, студентов и обычных людей. Но для чего эти пространства создаются, и какую пользу они могут принести в систему образования? Рассмотрим арт-пространства и их роль в системе дополнительного образования.

Где происходят новые открытия, крупные мероприятия, эпицентр молодежных движений? Конечно же это столица нашей страны, город Москва – это центр всех самых масштабных мероприятий и открытий, как научных, так и в области культуры. Если обратить внимание, то можно заметить, что каждый день в стране и в мире в целом начинают работу всё больше и больше деловых центров, домов научных коллабораций, творческих кластеров, различных тематических пространств для

работы и отдыха. И все эти новые места для самореализации и саморазвития для обычных людей, там нет каких-либо требований и дресскодов, нет большой платы за вход и участие, что позволяет обычным людям прикоснуться к чему-то новому и необычному. Вам теперь вовсе не обязательно иметь учёные степени или быть первоклассным хореографом, не обязательно писать картины по классическим канонам, чтобы стать частью какого-то тематического городского пространства или кластера. В современном мире развивать себя становится доступнее с каждым днём, за получением знаний люди могут идти не только в школы, колледжи и университеты, их можно получить прямо на центральных улицах Москвы, когда еще лет 5 назад получить какой-либо новый навык ты мог только в стенах учреждения дополнительного образования. Сейчас возможностей для саморазвития намного больше.

В больших городах нашей страны давно заметен бум перерождения старых заводов и фабрик в так называемые «арт-пространства». Так же видна тенденция модернизации культурных центров, которые функционируют уже не первый год. Зачастую в свои руки всё берут молодые предприниматели, привнося в жизнедеятельность городского пространства некоторое разнообразие: магазинчики с продукцией ручной работы, выставочные пространства, лектории, нестандартные кинотеатры и демократичные кафе. Но с первого взгляда всё это может показаться, да и многие люди (посетители) в первую очередь позиционируют это именно как досуг, как развлекательная среда и не более того. Поэтому для начала нужно разобраться, что же такое «арт-пространство».

Креативное или творческое (арт) пространство – это такая территория, куда может прийти любой желающий, чтобы заняться творческой деятельностью, как-то выразиться и пообщаться с такими же творческими личностями. Саймон Эванс, куратор программы Creative Cities, говорит, что «Это сообщества творчески ориентированных предпринимателей, которые взаимодействуют друг с другом на определенной территории».

К слову о пространствах, ведь это не просто место сбора людей по интересам. Существует несколько разновидностей креативных пространств. К ним относятся:

- Коворкинги – в широком понимании, принято считать, что это такой подход к организации труда, при котором люди с разным типом занятости взаимодействуют на одной территории.
- Арт-центры – функциональный общественный центр, который призван поощрять практики искусств и предлагающий в свою очередь различные услуги. Такие центры в первую очередь необходимы для выставок начинающих художников,

они могут не только поделиться своим творчеством с окружающими, но и получить компетентные отзывы относительно своего творчества.

- Арт-кварталы, центры современного искусства – пространства, которые зачастую располагаются в зданиях, которые не используются по своему назначению достаточно длительный период, но они были возвращены к жизни. Как правило, такими площадками становятся бывшие промышленные сооружения, которые теперь выполняют новую функцию, при этом не теряя свой архитектурный облик.
- Пространства для творческой молодежи в библиотеке – это молодое направление деятельности данных учреждений. Целью данного пространства является в первую очередь привлечение молодых и креативных посетителей. Арт пространства хорошо функционируют в крупных городах, но и в небольших субъектах нашей страны творческие и активные молодые ребята собираются в местных библиотеках.

Из данных разновидностей можно сделать небольшой вывод, что когда создается такое креативное пространство, то оно, скорее всего, является временным этапом использования определенной территории. Так, повышается интерес к какому-то сооружению, а после оно вновь меняет свои функции. Скажем так, что это некий период реинкарнации территории и объектов, которые на нем находятся.

Несложно догадаться, что в развитых европейских странах арт (творческие) пространства развиваются более активно и начали свое развитие раньше, чем в России. В конце XX века такие пространства стали часто появляться на территориях разных городов. Например, в Великобритании с 1998 года арт пространства было принято поддерживать на государственном уровне.

Самыми яркими примерами в Европе являются:

Творческое пространство лофт Teafactory в Лондоне

КААПЕЛИТЕHDAS (Хельсинки)

Культурный центр Melkweg (Амстердам)

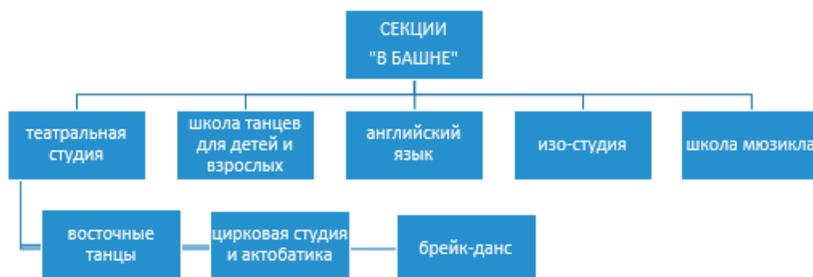
Superstudio (Милан)

Если же перейти на Россию, то арт (творческие) пространства начали появляться только в 2000-х годах. Одной из первых таких организаций у нас это Artplay. Данное творческое пространство появилось в 2003 году в Москве, она разместилась на базе бывшей ткацкой фабрики в здании «Красной розы». В последующие годы начали открываться более новые площадки и пространства. Некоторые быстро исчерпали свои ресурсы, другие меняли места расположения, а некоторые и по сей день меняют свои места, но продолжают функционировать.

Конечно, некоторые могут подумать, что творческое пространство – это просто собрание людей, которые бесцельно прожигают свою жизнь, которые проводят свое время в заброшенных зданиях и упорно делают вид, что размышляют о вечном и прекрасном. В некоторых случаях данные пространства превратились в прибыльные корпорации. Хотелось бы рассмотреть самые яркие из них и определить, как же эти пространства могут быть использованы в системе дополнительного образования.

Творческое пространство "В Башне», которые находится в северной столице нашей страны на территории Санкт-Петербурга. Многие его считают неким домом творчества с различными кружками по интересам. Основной упор сделан на хореографию и театральное искусство. Но вот, что интересно, «В Башне» обучают ещё и цирковому искусству, акробатике и именно эта особенность и заманивает к себе жителей города и его гостей.

Здесь есть такие секции, как:

Естественно, на данной территории могут организовать любой праздник, а желающие могут пройти мастер-класс по своим интересам. Согласитесь, что не каждая организация системы дополнительного образования может предложить вам цирковое искусство для освоения. Но главный плюс данных пространств – практически нет ограничений по возрасту. Человек может в любом возрасте освоить тот или иной навык.

Следующий творческий кластер «ARTPLAY», который расположен в Москве. История «ARTPLAY» берет свое начало в 2003 году, а в 2008

ARTPLAY переехал на территорию бывшей промышленной зоны в районе Курского вокзала и сейчас занимает целый квартал, являясь важной частью современного культурного ландшафта столицы.

За то время, что данный проект существует у них сформировалась четкая стратегия на развитие с акцентом на культурно-творческую составляющую, что позволяет им и сегодня иметь стабильный финансовый результат в условиях достаточной конкуренции. У них даже есть свой бренд «ARTPLAY», что свойственно далеко не для всех креативных площадок, и данный бренд завоевал известность и чистую репутацию на рынке.

Следующее творческое пространство – «ARTLIFE», оно появилось относительно недавно, всего пару лет назад, но уже достигло потрясающих успехов. Данное пространство расположено в Москве и предназначено только для тех, кто умеет, любит и может рисовать. Это пространство предназначено исключительно для художников. Они могут обменяться опытом, показать свои работы на выставках и даже найти работодателей. Изначально пространство находилось только на улице Рочдельской, а после плавно перекочевало в Интернет. Сегодня на официальном сайте пространства можно пройти интересные мастер-классы, посмотреть работы участников и присоединиться к сообществу. Стоит также отметить, что подобный ход позволил творческому пространству выйти на международный уровень: смотреть полезные мастер-классы любят не только в России, но и далеко за ее пределами. Да и преподаватели, которые дают данные мастер-классы и занятия в целом – мастера международного значения. Не каждая школа искусств может похвалиться такими специалистами.

«Икра» – это объединение, абсолютно не похожее на предыдущие. Творческое пространство «Икра» – это современный бизнес-кластер, который расположен на берегу Волги. Здесь объединилось много молодых предпринимателей из самых разнообразных, креативных отраслей. В отличие от большинства других пространств, в «Икре» удобные офисы-студии, многофункциональный конференц-зал, есть кофейня и чайная. Плюс ко всему творческая и благодушная атмосфера. В Волгограде это первое креативное пространство, расположенное в самом центре города, но далеко не последнее.

«Хлебозавод» – общественное пространство в минуте от метро Дмитровская со всем необходимым для городской жизни – от кафе, магазинов, офисов и вечеринок до фестивалей, велодорожек и цветущей по весне сирени. Для посетителей открыты 45 магазинов, 15 кафе, школа флористов, школа диджеинга, школа английского языка и еще много других школ и мест.

Еще на территории «Хлебозавода» есть 130 офисных пространств и 40 лофт-апартаментов. Их можно взять в аренду, купить или провести на их территории своё мероприятие. «Хлебозавод» можно считать местом силы для любителей российских дизайнеров и неочевидных международных брендов одежды и аксессуаров.

«Хлебозавод» – важный памятник эпохи архитектурного конструктивизма. Он был построен в 1934 году как один из семи хлебозаводов-автоматов, спроектированных инженером Георгием Марсаковым. Он первым вышел на 100 % уровень автоматизации производства и вместе с остальными хлебозаводами Марсакова решил проблему с нехваткой хлеба в Советском Союзе. После 1991 года производство пришло в упадок, не выдержав конкуренции с современными хлебными производствами. Сегодня на территории «Хлебозавода» можно купить свежий хлеб в пекарне «Хлебница» и кафе Melt Me.

Творческое пространство «Среда» является достаточно молодым и амбициозным проектом, направленным на создание новых взаимосвязей в творческом сегменте и за его пределами. На территории этого пространства находится магазин современных отечественных дизайнеров, лекторий, швейная мастерская, кофейня и выставочный зал. Основная идея проекта заключается в необходимости постоянного развития, переосмысления ценностей и выходе за рамки обыденности и стандартного опыта.

Территория завода «АРМА» располагается вблизи Садового кольца и набережной Яузы, недалеко от третьего транспортного кольца. Архитектурные особенности комплекса делают его уникальным, здесь свое место находят клубы, шоу-румы и магазины, рекламные агентства, студии дизайна и многие другие компании. Наряду со строениями, в которых доминируют помещения с необычными планировками, здесь можно найти место для производства и даже склада.

В двухтысячных годах заметным явлением в жизни Москвы стало освоение заброшенных индустриальных объектов и преобразование нежилых предприятий в творческие кластеры. Такая практика давно существует на Западе. Она успешно прижилась и в Москве, а теперь постепенно проникает даже в небольшие города по всей России.

В 2003 году на Арму пришли разной степени известности музыканты, дизайнеры, продюсеры, среди которых Денис Симачев, Катя Гомиашвили, Александр Якут, медиагруппа Живи!, журнал Сноб и многие другие. Некоторые успешные компании взяли в качестве своих имен местные названия. Так, ведущий техно-клуб столицы стал называться Арма17, а одно из творческих объединений получило имя Газгольдер.

«Флакон» – квартал появился в 2008 году. «Флакон» – важное городское пространство, возникшее на месте дореволюционного хрустально-

стекольного завода семьи Дютфуа. В 2000-х годах производство пришло в упадок, не выдержав конкуренции с современными предприятиями, и перестроили территорию как квартал локальных креативных инициатив.

Центр современного искусства «Винзавод» является первым и самым большим частным центром современного искусства в России, объединяющим галереи, образовательные программы, студии, мастерские и шоу-румы. Собрав все направления современной культуры в одном пространстве, открытом для широкой аудитории, Винзавод поддерживает актуальное российское искусство и создает комфортную среду для его развития. На базе Винзавода создан Фонд поддержки современного искусства, его стратегические направления: «Новые имена и Образование».

Подробнее хотелось бы остановиться на том, каким образом арт-пространства могут быть использованы в системе дополнительного образования. Главная особенность творческого пространства состоит в том, что в нем все нацелено на человека, не как на потребителя или сотрудника организации, а как на личность, которая может создать нечто уникальное [10].

На современном этапе развития людей все больше привлекает разнообразие и новые идеи. Сейчас молодые художники переходят от бесконечного неосмысленного *теггинга* к более концептуальным и насыщенным смыслом, абстрактным и объёмным работам. Уличное искусство сегодня больше, чем «детище граффити»: оно, несомненно, имеет культурно-историческую ценность. Города оживают благодаря уличным пространствам, арт-кварталам, уличным художникам, которые вкладывают душу в свои работы и делают наш мир непосредственнее и ярче.

В городе творческие пространства создают с целью обеспечить подрастающему поколению творческую среду, разные возможности для обучения или место для самообучения. Здесь происходит взаимовыгодный обмен навыками, можно проводить эксперименты или реализовать собственное видение окружающего мира [9].

Также творческие пространства могут выполнять рекреационную и образовательную функцию, быть местом проведения разного рода культурных мероприятий.

Первое и главное предназначение творческого пространства – предоставить территорию, на которой свободно могут действовать представители творческих профессий, которых становится больше год от года. Взамен эти пространства получают возможность транслировать или популяризировать рожденный на их территории продукт. Плюс ко всему, новое креативное пространство – это новые рабочие места в городе или пригороде.

Если есть какие-то нестандартные особенности организации работы, то такая территория может служить самым настоящим офисным цен-

тром. Например, если члены организации занимаются оформлением интерьеров или ландшафтным дизайном, то собственно, почему и нет. На такой территории намного приятнее подписывать контракты. Ведь здесь обычно присутствует несколько рекреационных зон, да и общение будет более неформальным.

Также применение инновационных педагогических технологий способствует: повышению качества образования, повышению квалификации воспитателей, использование компьютерных технологий воспитанниками, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, повышения качества обучения и воспитания.

Арт-пространства помогут обучающимся не только получать знания в творческих направлениях, но и создавать свои первые креативные продукты, а также войти в сферу креативного бизнеса.

Литература

1. *Андреев, В.И.* Педагогика высшей школы: инновационно-прогностический курс: учеб. пособие для вузов / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2013. – 500 с.
2. *Асмолов, А.Г.* Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. – М.: 2009. – С. 18-22.
3. *Бондаревская, Е.В.* Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания / Е.В. Бондаревская // Педагогика. 2001. № 1. – С. 17-24.
4. *Буровкина, Л.А.* Проблема художественного образования в условиях поликультурного образовательного пространства города Москвы / Л.А. Буровкина, Т.В. Шматко // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей / отв. Ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – Вып. 13. – С. 192-196.
5. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
6. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Учебное пособие для вузов / под ред. Корешкова В.В. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020. – 360 с.
7. *Игнатьева, А.В.* Объемные построения в изобразительной деятельности детей / Игнатьев С.Е., Игнатьева А.В. // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. Сборник статей. ФГБОУ ВПО «НГПУ». – 2015. – С. 261-267.

8. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
9. *Прищеп, А.А.* Детское творчество как основа формирования художественной самобытности России / А.А. Прищеп, Л.А. Буровкина, О.Н. Майдибор // Перспективы науки и образования. 2019. № 2 (38). – С. 342-360.
10. *Burovkina, L.A.* The Problem of Preparing Future Designers / L.A. Burovkina, A.A. Prishchepa, V.V. Koreshkov // International Journal of Technology, 7 (4.38) (2018) – P. 393-395.
11. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.
12. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320

*Рошин С.П.,
докт. пед. наук профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ
Алейникова А.С.,
аспирантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

К ВОПРОСУ ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

В статье актуализируются проблемы дистанционных форм обучения в современный период и внедрение в образовательную среду цифровых технологий. Показаны примеры интеграции электронных технологий и интернет ресурсов в образовательный процесс подготовки дизайнера, рассмотрены особенности образовательной программы обучающихся графическому дизайну и способы применения цифровых технологий при изучении дисциплин специализации.

Ключевые слова: Дизайн, образование, цифровые технологии, интернет, графика, искусство.

Мир цифровой реальности уже неотделим от нашей жизни. Каждый год публикуются данные о росте интернет-пользователей по всему миру, увеличении среднего времени в сети, новым моделям цифровых устройств. Согласно отчету о состоянии цифровой сферы Digital 2020 [12] к январю 2020 сетью Интернет пользуется 81% россиян. И в среднем россияне проводят в сети 7 часов 17 минут каждый день. Это неизбежно влияет на все сферы жизни, в том числе на образование.

Естественно, что цифровизация активно вошла в образовательные процессы всех отраслей знаний и уровней подготовки, давая большие возможности к доступу информации и проведению дистанционных занятий. Увеличение в образовательных программах доли самостоятельных занятий предполагает использование интерактивных технологий и их развитие для повышения эффективности образовательных процессов.

В 2020 году к двум вышеперечисленным факторам прибавился третий – резкое увеличение дистанционного образования в связи с эпидемиологическими мероприятиями.

Всё это делает изучение методов преподавания с помощью электронных ресурсов критически необходимым. Этими вопросами занимались Татаринова М. С. [9], Дьячук П. П. [5], Бойков Е.В. [3] и другие. Определяя методы работы преподавателей с электронными ресурсами, как очень живую и бурно развивающуюся отрасль научных знаний, можно сказать, что всегда будут актуальны для образовательной деятельности инновационные методы и приемы, а также постоянно обновляемое техническое обеспечение. В полной мере это относится к обучению графическому дизайну, где в особенной степени происходит сочетание знаний и умений в области пластических искусств и возможностей цифровых технологий.

Данная статья ставит своей целью определить некоторые направления использования цифровых технологий при обучении графическому дизайну, обозначить неисследованные вопросы и рассмотреть несколько примеров применения специальных компьютерных программ, интегрированных в дисциплины специальной подготовки.

Обучение графическому дизайну состоит из ряда дисциплин, представляющих единую систему учебного плана, определенную федеральным государственным образовательным стандартом. Учебные планы построены таким образом, что существует определенный баланс между изучением теории дисциплин и практическими занятиями. При этом изучение и освоение основ фундаментальной художественной подготовки дизайнера во многом происходит именно в практической части освоения материала. Поэтому при переводе в онлайн-формат, на первый взгляд, меньше всего страдают именно дисциплины с преобладанием лекционного формата, ведь они намного меньше нуждаются в прямом человеческом контакте преподаватель-студент. Тем более появляется возможность охватить большее количество слушателей одновременно. При условии записанной лекции обучающиеся могут обращаться к пройденному материалу повторно и смотреть в удобное для них время, в удобном месте и с удобной скоростью.

При очевидных плюсах онлайн-лекций у них всё же есть существенные недостатки. Они в равной степени относятся ко всем дистанционным теоретическим дисциплинам, не только для студентов-дизайнеров. Рассмотрим некоторые из них и предположим некоторые способы более эффективного взаимодействия.

Исследование Балашовой Ю.В. показывает, что студенты, имеющие больший непосредственный контакт с преподавателем в процессе теоретических и практических занятий, имеют лучшие возможности интеграции интеллекта с предметом изучения, чем студенты дистанционного

обучения [2]. Через экран сокращается количество невербальных сигналов в общении, преподавателю сложнее уловить общее настроение аудитории и скорректировать материал лекции под актуальную ситуацию. В случае записанной лекции нет возможности диалога, затрудняется коммуникация. Есть гипотеза, что из-за меньшего количества невербальных «зацепок» также затрудняется концентрация студентов и их способность к запоминанию. Этому же может способствовать обстановка прохождения курса со стороны студента – при самостоятельном обучении велика вероятность большего количества отвлекающих факторов. Очевидно, что эта проблема требует своего исследования и решения.

Можно предположить, что если переносить лекции из офлайна в онлайн с использованием специальных педагогических технологий и методик, то частично или полностью эти проблемы могут быть решены. Например, проблему невозможности сонастройки уровня обучающихся и сложности лекции можно решить краткими конспектами, в которые помещены основные понятия с возможностью углубиться в непонятные моменты более развернуто с помощью гиперссылок. Предварительные индивидуальные опросы обучающихся так же могут помочь скорректировать лекционную траекторию, особенно в случае разделения общего материала курса на отдельные достаточно автономные фрагменты.

Сложности концентрации и запоминания можно компенсировать более насыщенным визуальным рядом презентации (наглядные графики, мультимедийное иллюстрирование), активным монтажом (съемка с нескольких камер, избегание долгой демонстрации статичного изображения), общей драматургией повествования (сторителлинг), сокращением времени одной лекции (дробление на более короткие подтемы) и регулярным закреплением материала (небольшие тесты-опросники после каждого фрагмента лекций, без удовлетворительного прохождения которых невозможно перейти к следующему фрагменту).

Таким образом, при соблюдении определенных условий, дисциплины общей профессиональной подготовки, профессиональной и специальной подготовки могут не только не пострадать от использования электронных образовательных ресурсов, но и стать более удобными как для обучающихся, так и для преподавателей, избавляя первых от вынужденного соблюдения общей скорости прохождения материала, а последних от необходимости многократно повторять одно и то же и предоставляя время для развития, новых исследований и совершенствования методик.

Куда более сложная и дискуссионная тема – цифровые аналоги практических дисциплин. На данном этапе не представляется возможным полный перевод этой части обучения в онлайн формат. Особенно это касается работ непосредственно с «аналоговыми» материалами – бумагой,

красками, станками и пр. Поэтому занятия рисунком, живописью, каллиграфией, ручным набором, печатными техниками и многим другим пытаться интегрировать в цифровую среду достаточно проблематично и требует особенных условий и методик. В практических дисциплинах требуется не только постановка рук и развитие определенного типа мышления, но и тренировка глаз и памяти, а это вполне достижимо средствами так называемых онлайн-тренажеров. Разрозненные примеры таких сервисов уже есть в открытом доступе. Например, ресурс <https://method.ac> содержит в себе ряд отдельных игр-упражнений, которые тренируют работу с инструментом «перо» в векторных программах (The Bezier Game) и цветовыми графиками (a color matching game), развивают глазомер в работе с межбуквенным пространством (kerntype) и так далее. Сервис <http://www.typeconnection.com/> в интерактивной форме рассказывает о шрифтовых гарнитурах, их истории и типизации.

И таких примеров десятки, но разбросанные по сети Интернет эти тренажеры скорее похожи на развлечение, чем обучение. В них нет системы и конечной цели. При должной организации процесса они могли бы стать хорошими помощниками в образовательном процессе по таким дисциплинам как «Компьютерные технологии в графическом дизайне», «Колористика и цветоведение», «Искусство шрифта», «Пропедевтика», «Типографика», ведь они помогают расслабиться и отдохнуть, не выпадая при этом из профессионального контекста. Необходимо систематизировать уже существующие сервисы, выявить наиболее эффективные механики и соотнести это с учебными рабочими программами дисциплин. Предполагая возможные способы интеграции подобных игровых механик в учебный процесс, нельзя обойти работу Першина А.А. «Методы создания интерактивных онлайн курсов на основе игровых механик» [7], в которой подробно описаны способы повышения вовлеченности обучающихся в образовательный процесс. Например, введение когортных рейтингов по учебным группам, постепенное усложнение и быстрая проверяемость позволяют сделать курс, оснащенный подобными тренажёрами более интересным для студентов. Отдельно подчеркнем, что данные сервисы не смогут заменить полноценное обучение или стать его основой, но могут служить очень эффективным дополнением.

Интернет пространство насыщено и вероятно будет еще больше насыщаться различными примерами и приемами выполнения творческих работ в области рисунка, графики и живописи художниками различных специальностей. Безусловно это является все более расширяющейся информационной базой для обучающихся, где они могут почерпнуть творческий опыт и применить его в своих работах.

Сейчас стало совершенно очевидно, что не использовать цифровые технологии в современном мире совершенно невозможно. Особенная ситуация возникла в сфере образования, где переход на цифровые технологии выглядит наиболее активно и оптимистично, открывая все новые возможности своего проявления. Безусловно, что существует еще множество проблем онлайн обучения, вернее его внедрения в образовательное пространство. На наш взгляд существует проблема работы преподавателя с экраном монитора, не отражающим настроение и уровень внимания аудитории, что накладывает на преподавателя негативное впечатление от работы. К сожалению, можно отметить случаи тяжелой психологической нагрузки на преподавателя, способные привести к негативным последствиям.

В заключении можно сказать, что существующие подходы к изучению графического дизайна в онлайн-пространстве недостаточно используют потенциальные возможности этого формата, нуждаются в совершенствовании приемов и методов работы как в части теории, так и практики дисциплин подготовки дизайнера, что и является важнейшей задачей преподавателя.

Литература

1. *Архипов, А. А.* Рисунок головы человека. Монография / *Архипов А. А., Пензин И. С., Роцин С. П.* – М.: МГПУ, 2016. – 100 с.
2. *Балашова, Ю. В.* Когнитивные и личностные особенности студентов очного и дистанционного обучения: автореф. дисс. ... канд. псих. наук / Ю. В. Балашова. – Москва, 2011.
3. *Бойков, Е. В.* Методика самостоятельного обучения студентов информатике с помощью объектно-ориентированных электронных учебников: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Е. В. Бойков. – Красноярск, 2012.
4. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. – Ч.2: Практический и методологические аспекты. – М.: МГПУ, 2017, — 152 с.: ил.
5. *Дьячук, П.П.* Индивидуализация обучения математике студентов посредством сочетания самоуправления учебной деятельностью и внешнего управления в электронной проблемной среде: автореф. дисс. ... док. пед. наук / П. П. Дьячук. – Красноярск, 2017
6. *Мальцева С.М., Ваганова О.И., Алешугина Е.А.* Интегративно-модульный подход к разработке содержания профессионального образования / Проблемы Современного Педагогического Образования. – Нижний Новгород, 2018. № 58-3. С. 172-175.

7. *Першин, А. А.* Методы создания интерактивных онлайн курсов на основе игровых механик: автореф. дисс. ... канд. тех. наук / П.А. Першин. – Санкт-Петербург, 2014.
8. *Роцин, С.П.* Рисунок: монография / С. П. Роцин [и др.] ; под ред. С. П. Роцина. – М: "Перо", 2019. – 136 с.
9. *Татарина, М. С.* Электронный учебник как средство повышения мотивации студентов-дизайнеров (на материале геометрического моделирования): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / М. С. Татарина. – Москва, 2009
10. *Roshchin, S.P.* ARTISTIC LITERACY IN THE PARADIGMS OF TEACHING FINE ARTS / Roshchin S.P., Filippova L.S. Humanities and Social Sciences Reviews. 2020. Т. 8. № S2. С. 136-142.
11. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / *Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C.* // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 3.15. С. 306-308.
12. *Simon Kemp* For Thenextweb. Digital 2020 Global Overview Report [Электронный Ресурс] <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>, Дата Обращения: 21.10.2020.

*Багомедова А.Г.-Г.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ,
Буровкина Л.А.,
д.п.н., профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной статье рассматривается художественная деятельность обучающихся на занятиях изобразительным искусством. Овладение искусством акварели и гуаши в развитии творческих способностей учащихся. Автор рассматривает практический опыт освоения техники акварели, способствующей формированию художественного видения, творческой активности. Зачастую схематичные плоскостные и двухмерные изображения в работах учащихся младших классов, яркое, контрастное цветовое решение, украшающий характер, можно отнести к художественным особенностям декоративного рисования, что, в свою очередь, имеет ценное значение для успешного освоения изобразительной грамоты и развития их творческой активности.

Ключевые слова: акварельная живопись, художественное творчество, изобразительное искусство, творческая активность, художник-педагог, образование.

В настоящее время современная педагогическая наука, в условиях кардинальных изменений социально-культурной структуры российского общества, ведет активный поиск форм, методов, технологий художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения.

В поисках рассмотрения проблемы исследования мы обратились к трудам ученых таких, как А.Д. Алехин, Р. Арнхейм, А.И. Буров, Л.А. Буровкина, В.М. Дубровин, С.Е. Игнатъев, Л.Б. Ермолаева-Томина, В.В. Корешков, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, С.П. Ломов, Б.В. Раушенбах, Н.Н. Ростовцев, С.П. Рошин, А.В. Свешников, О.В. Чернышев, исследовавших проблему художественного образования и эстетического воспитания личности. В своих работах авторы обосновывают необходимость

понимания и владения спецификой художественного языка изобразительного искусства, являющегося одним из средств постижения, освоения окружающей действительности. Так А.Н. Леонтьев отмечал, что «искусство и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче открытия, выражения и коммуникации личностного смысла действительности, реальности ... Содержание эстетической деятельности всегда является процесс проникновения за значение» [6, С. 237].

Решение этой проблемы в области теории и методики обучения и воспитания (изобразительное искусство) способствует развитию творческого потенциала, эстетического вкуса, становлению общей и коммуникативной культуры, развитию художественно-образного восприятия и воспроизведению композиции в изобразительном искусстве, творческому подходу к обучению специальным знаниям, умениям и навыкам.

Сегодня процесса эстетического воспитания школьников в культурно-информационном пространстве образовательного учреждения является, скорей всего, исходной системы взглядов, целей, идей, представлений и квалифицирует его как среду эстетического накопления опыта личности, развития у учащихся внутриличностных ориентиров. Одним из важных составляющих эстетического воспитания и художественного образования являются занятия изобразительным искусством. Характерной особенностью личности ребенка в процессе художественно-творческой деятельности является его потребность в самовыражении. Задача педагога поддержать стремление учащегося к новому, оригинальному. При этом освоение технологии работы живописными материалами, «операционно-технических аспектов формируемой деятельности становится осмысленным и внутренне мотивированным» [8, С. 129].

Несомненно, огромную роль как в эстетическом, так и в экологическом воспитании играет природа. Практика показывает, что наряду с занятиями в мастерской, в классе, занятия на природе, рядом со сверстниками и в новой непривычной обстановке помогают ребенку раскрыться, активизируют его художественно-творческую деятельность [9]. Неформальная обстановка, отсутствие принудительных занятий и абсолютная заинтересованность детей творят чудеса. Учащиеся, работая на пленэре, пробуют свои силы в составлении композиции пейзажа, освоении техники и технологии живописи, цветового решения. Работа на пленэре для начинающих является чем-то новым и необычным, неизведанным для большинства учащихся. Учащегося привлекает именно новизна происходящего вокруг него. Пленэр развивает чувство цвета, помогает учащимся понять, что такое общее настроение работы, ее колорит. В классе на уроках изобразительного искусства так четко не увидишь, как меняется небо с наступлением вечера, разнообразие форм, оттенков деревьев,

цветов, травы и листвы. Разнообразие формы и цвета растительного мира предоставляет большие возможности для создания познавательных и развивающих занятий по изобразительному искусству. Для решения своего задания учащиеся делают отдельные зарисовки деревьев, цветов, травы, выполняют наброски, эскизы будущей композиции. После выбора наиболее удачной композиции, можно приступить к уточнению форм, пропорций и приступить к детальной проработке. Далее все зависит от материала, техники и поставленной задачи [1].

Полюбить и понять окружающий мир вокруг тебя, малую и большую Родину, не повидав ее невозможно. И невозможно сравнить фотографии, фильмы и уроки географии с тем, что увидел своими глазами, потрогал, прочувствовал?.. Своеобразной формой эстетического воспитания и художественного образования являются выставки работ учащихся. Учащиеся учатся оформлять свои работы, выполненные как на пленэре, так и в классе, в паспарту, в рамки. Учащиеся участвуют в обсуждении выставки, обосновывают свои суждения, что обогащает их опыт взаимодействия в коллективе, способствует формированию эстетического вкуса. В данном случае создается педагогическая ситуация, в которой выявляется уровень эстетической культуры учащихся.

Назначение эстетического воспитания – распространить эстетическое отношение на все сферы жизнедеятельности учащегося: общение, игру, учение, труд, художественное творчество.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Значение набросков и зарисовок в процессе создания композиции пейзажа / Л.А. Буровкина // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 388-393.
2. *Буровкина, Л.А.* Народная культура как комплексная система трудового, духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Буровкина, М.В. Ноздрачева // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета / под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 214-220.

3. *Валикжанина, С.В.* Формирование знаний по основам цветоведения у учащихся детской школы искусств / С.В. Валикжанина, М.В. Ноздрачева // Проблемы современного педагогического образования. – № 61-1, 2018 – С. 24-27.
4. *Дубровин, В.М.* Особенности работы над тематической композицией в школе / В.М. Дубровин, Л.А. Буровкина // Воспитание школьников. 2018. № 7. – С. Р. 06.
5. *Корешков, В.В.* Социокультурный аспект формирования личности в современном обществе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы IV-й научно-практической конф. ИКИ МГПУ / Под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 499-504.
6. *Леонтьев, А.Н.* Избранные психологические произведения: в 2 т. – М.: Педагогика, 19832. – Т. 2. – 380 с.
7. *Ломов, С.П.* Цветоведение: учеб. пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – М.: ВЛАДОС, 2015. – 144 с.
8. *Основы творческого подхода в живописи: учеб. пособие / А.А. Ис-аев, Д.Н. Деменёв, С.В. Рябинова, О.П. Савельева.* – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 224 с.
9. *Прищепа, А.А.* Детское творчество как основа формирования художественной самобытности России / А.А. Прищепа, Л.А. Буровкина, О.Н. Майдибор // Перспективы науки и образования. 2019. № 2 (38). – С. 342-360.
10. *Рошин, С.П.* Развитие объемно-пространственных представлений детей среднего школьного возраста на занятиях живописью пейзажа / С.П. Рошин, Ю.Б. Русакова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы IV-й научно-практической конф. ИКИ МГПУ / Под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 588-591.
11. *Семёнова, М.А.* Роль эстетического воспитания в гармоническом развитии личности ребенка / М.А. Быковская, М.А. Семенова // Мир науки, 2018. Т. 6. № 1. – С. 42.

*Балашова В.А.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ В МГПУ*

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью публикации является привлечение внимания практикующих педагогов декоративно-прикладного искусства, работающих в системе дополнительного образования, и совместное обсуждение проблем современного обучения и воспитания детей разных возрастов. Особое внимание уделяется поиску наиболее эффективных методов обучения школьников творческой деятельности, оказывающей влияние на формирование личности ребёнка.

Ключевые слова: детское творчество, развитие творческой активности, воспитание личности ребёнка, декоративно-прикладное искусство, педагогика творчества.

В современном мире, перенасыщенном мелькающими картинками и образами, становится всё труднее сохранить в детях стремление к самостоятельному творчеству, в чём и заключается основная задача педагога дополнительного образования. При обилии ярких китайских игрушек, красочных эмоциональных мультфильмов, поступающих отовсюду, часто сомнительного содержания, детей уводят в уже готовый мир образов и стереотипов поведения. Современные дети с рождения привыкают к разрозненному потоку информации, при котором логические цепи часто прерывается на рекламу еды или иной услуги. Такими вероломными включениями, которые вклиниваются в тему повествования «на самом интересном месте», или там, где идёт ситуация эмоционального напряжения, моментально всё духовное составляющее обесценивается. Это страшное явление, навязанное нам капиталистическим обществом, и мы зачастую бессильны защитить детей от обесценивания связной событийности и духовности.

Обильный поток информации, мелькание картинок и постоянные разрывы связей формируют у подрастающего поколения клиповое мышление. Современному ребёнку всё труднее сосредоточить своё внимание на длительном действии и повествовании. Его желание весь поток информации «проглотить» на удвоенной скорости делает всё менее возможным длительное событийное восприятие и творческий процесс, требующий

погружения и внимания. Неподготовленная психика ребёнка старается избежать такой нагрузки. Большую роль здесь играет личность педагога, его лексика, юмор, осведомлённость в современном мире детских увлечений и методика, избранная им [12]. Детям, как и любому человеку, импонирует участие к их интересам, помощь в их творчестве, а ни в коем случае не «ломка по шаблонам». Личности ребёнка необходим постоянный компромисс между программными заданиями и личными интересами. Конечно, при этом нужно стараться удержаться в рамках программы, при этом учитывая интересы и желания каждого обучаемого [1].

В ходе творческих занятий часто можно слышать от детей фразы: «Я не могу, у меня не получится», – это говорит о крайней нерешительности, о неспособности маленького человека сделать свой выбор. В этом вопросе наибольшую роль играет семья и отношения с близкими, но на уроках творчества важно выявить тенденции к замыканию личности на самонегативе и провести соответствующую коррекцию. Поэтому, мы считаем эффективным давать самые разнообразные темы творчества с большим многообразием материалов и приёмов. Работа с разнообразными материалами приучает делать самостоятельный выбор, воспитывает интерес к творчеству и усидчивость. Сравнивая свою поделку с работами группы, ребёнок учится делать выводы и наблюдать. Одновременно раскрываются способности, предрасположенность ребёнка к тому или иному виду творческой деятельности. Каждый урок формируется таким образом, чтобы в завершении его у каждого ученика был отмечен положительный результат, по которому можно судить о его достижениях [11]. Важно в конце урока с каждым проговорить, что сегодня освоено, какие наблюдаются достижения, что хорошо получилось, а над чем надо поработать на следующих занятиях. В этом ребёнок учится самому главному – сравнению своих знаний и способностей вчера и сегодня, анализу своего роста и развития. Нельзя на «неподготовленную почву» сразу давать сложные задания, т.к. обязательным требованием для психотерапевтического воздействия уроков в системе дополнительного образования является успешный результат творчества, даже если он будет сначала не слишком грандиозным, но заметным.

В советской школе, кроме разнообразия предметов, существовала стабильная межпредметная связь, что формировало целостный образ мира обучающихся. Этот приём взаимодействия необходимо взять в будущие образовательные программы. Но оценочная система и методы поощрений должны быть кардинально пересмотрены. Во главу угла должно быть поставлено понятие: «Я не лучше и не хуже, я – другой». А «какой – другой», вот в этом и стоят основные задачи педагогов, выявить и предложить развивающемуся человеку варианты путей жизненных,

творческих, научных направлений. Понятно, что такой подход к образованию и воспитанию возможен только в будущем, более развитом обществе. На данный момент мы, педагоги, можем попытаться сохранить и развить способность личности к творчеству, показать, что есть мир других ценностей и интересов, помочь сохранить человечность в группах детей по отношению друг к другу, приветствовать взаимопомощь и взаимоподдержку, учить делиться и обмениваться идеями и материалами в рамках маленького коллектива. Важно, чтобы на творческих уроках преподаватель успел уделить внимание каждому ученику. Здесь хотелось бы обратить внимание на необходимую корректировку численности обучаемых в группе для достижения максимальной пользы, определяющейся полезным взаимодействием учителя с учеником, а не экономией бюджета на образовании, называемой оптимизацией. Численность обучающихся напрямую зависит от характера творческих приёмов, масштабно-сти проектной деятельности, запланированной преподавателем.

В данный момент можно наблюдать обратный процесс: преподаватель часто вынужден ставить во главу не соображения пользы материала и развитие каждого из учеников, а отведённое для занятий время. Большие нагрузки педагогов, дополнительные отчёты не приносят должной пользы ни образовательному процессу, ни воспитанию каждой отдельно взятой личности ребёнка и ведут к быстрому эмоциональному истощению педагога. Этот вопрос, на наш взгляд, требует пересмотра в будущих программах.

Возвращаясь к проведённому педагогическому эксперименту, хотела бы отметить, что наиболее плодотворными были занятия с небольшими разнообразными творческими заданиями, помогающими вывести ребёнка на самостоятельное творчество, внушить уверенность в своих силах, стимулировать его к самостоятельному поиску информации, помочь ему определиться с направлением творчества [9].

Одновременно с творческим развитием важно уделять внимание развитию личности ребёнка. По методике «учимся, играя», косвенным образом добавлять к техническим заданиям – знания, например, по изучению окружающего мира. Тут важно придерживаться строго научных методик, параллельно обучая детей отличать вымышленное от реального. На педагоге в наши дни лежит большая ответственность за формирование мышления ребёнка. И деятельность педагога нельзя называть услугой. От неё зависит система ценностей вверенных человеческих жизней.

Литература

1. *Богоявленская, Д.Б.* Природа творческих способностей / Д.Б. Богоявленская; Вестник РГНФ. – 1997. – № 1 – С. 166-172.
2. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева. – Москва, 1998.
3. *Игнатьева, А.В.* Формирование творческого воображения в профессиональной деятельности бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов / Игнатьева А.В., Хозяшева Л.С. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 163-168.
4. *Лаврентьева, Е.Ю.* Из истории развития тьюторства в России и за рубежом / Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 62-66.
5. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.
6. *Лепешкин, С.А.* Катастрофическое сознание общества в условиях экономической нестабильности / Лепешкин С.А. // Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. – 2019. – С. 438-442.
7. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
8. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция. – 2015. – С. 201-209.
9. *Ушинский, К.Д.* Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии // Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / К.Д. Ушинский; Под ред. А.Н. Пискунова. – М.: Педагогика, 1974. – Т.1. – С. 229 – 263.

10. *Усенкова, Е.Ю.* Активизация деятельности студентов средствами контекстного обучения / Усенкова Е.Ю., Игнатъева А.В. // Научное мнение. – 2017. № 5. – С. 86-89.
11. *Усенкова, Е.Ю.* Формирование профессиональной компетентности студентов художественных факультетов педагогических вузов средствами макетирования костюма: дисс. ... канд. пед. наук / Е.Ю. Усенкова – М., 2009.
12. *Усенкова, Е.Ю.* Развитие художественного восприятия средствами декоративно-прикладного искусства / Усенкова, Е.Ю., Шестакова, М.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического Университета (г. Москва, 16-19 апреля 2018г.) Часть 2. [Под ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – 500 с., С. 333-336.
13. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.

*Белоусова Е.Д.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ В МГПУ*

О ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Целью публикации является выявление особенностей детской психологии, влияющих на определение наиболее целесообразных методов обучения детей дошкольного возраста основам изобразительного искусства. Статья содержит выводы по результатам изучения психолого-педагогической литературы, в том числе трудов учёных в области методологии преподавания основ изобразительного искусства, и практические рекомендации по работе с детьми дошкольного возраста.

Ключевые слова: детское творчество, дополнительное образование, развитие личности ребёнка, основы изобразительного искусства.

Жизнь человека делится на несколько периодов. Начальный период – детство, когда ребёнок учится понимать окружающий мир, получает необходимые жизненные навыки, проживает совершенно новые эмоции. Уже на этом этапе можно определить характер и наклонности человека, будь то созерцательный и спокойный ребенок или же активный и энергичный – не так важно, ведь в каждом ребёнке, несмотря на темперамент, может быть скрыто творческое начало, которое возможно выявить на занятиях изобразительным искусством. Первичная социализация ребенка происходит в дошкольном детском учреждении – это может быть детский сад или группа эстетического развития (последнее имеет прямое отношение к теме нашего исследования).

Следующий жизненный этап – общеобразовательная школа, задача которой «вооружить» ребенка ментально: ознакомить с основами знания, выработанного человечеством за предшествующие периоды в области культуры, науки и техники, научить ребенка использовать полученные навыки для самостоятельных исследований. Однако даже обладание конгломератом знаний не делает человека совершенной личностью, если в его развитии отсутствует такой важный элемент, как эмоциональная составляющая. Многочисленные исследования педагогов и психологов XIX-XX вв. в рамках представленной темы убедительно доказали факт

положительного влияния творческой деятельности на становление полноценной личности [10].

Исследования в области детского творчества принадлежат учёным В.А. Кан-Калику, Н.Д. Никандрову, А.А. Мелик-Пашаеву, Ю.Г. Фокину, Я.А. Пономарёву. Разнообразные методики преподавания основ изобразительного искусства и программы для занятий с детьми дошкольного возраста широко представлены в работах Д.Б. Богоявленской, В.И. Колыкина, В.С. Кузина, Т. И. Рудневой, Е. Л. Яковлевой и многих других. Эмоциональное развитие человека начинается в раннем детстве через восприятие музыки, красивых предметов, ярких красок, живой природы. Этот процесс можно интенсифицировать, определив ребенка в одну из групп эстетического развития, которые сейчас в большом количестве создаются при детских школах искусств, где с детьми занимаются дипломированные педагоги.

Главной задачей педагога является пробуждение у детей желания заниматься творчеством, расширять свои возможности, научиться с помощью языка искусства выражать эмоции и стремления. Специфика личного опыта заключается в том, что мои подопечные – дети дошкольного возраста, которые впервые столкнулись с реалиями мира изобразительного искусства. В силу возраста и неопытности многие дети вместе с красками и кисточками принесли с собой на занятия «боязнь испачкаться», который прививался им с малых лет. Ребята растут в семьях, где их приучают к порядку, чистоте и аккуратности, но на занятиях они увидели, что мир изменился, а критерии домашнего воспитания подверглись серьёзному испытанию.

Передо мной как педагогом встала проблема корректировки восприятия материала не как следствия нарушения каких-либо правил, а как средства, пользуясь которым ребенок создаёт нечто положительное, не нарушая гармонию своего мира. Преподносить такую информацию лучше всего в игровой форме, ведь именно игра является важным элементом в развитии личности. Подтверждение этим выводам можно найти в трудах доктора психологических наук, профессора и писателя Л.Ю. Субботиной. В своих исследованиях она отмечает, что игра – это мощный фактор становления личности, сфера жизни, в которой происходит социализация ребенка в среде сверстников. В процессе игры ребенок познаёт мир, себя, знакомится с такими личностными свойствами, как смелость, справедливость, честность, доброта. Благодаря воображению ребенок получает возможность компенсировать недостающие пока умения преодолевать «взрослые» проблемы, справляться с жизненными трудностями, решать конфликты. Игра – сублимация реальной жизни, в которой ребенок определяет и понимает свою роль [8, С. 9]. Руки в

краске, разноцветные капли на столе, пятна на фартуке – это всего лишь мелкие досадные обстоятельства на пути к результату работы, в которую ребёнок вложил свою фантазию и свои умения.

Делая выводы из данной ситуации, хочется отметить, что в процессе вхождения в мир искусства у ребёнка происходит определённая переоценка ценностей, он по-новому смотрит на сопутствующие процессы, понимает, что главное – само творчество и умение выразить своё эмоциональное состояние, настроение и реализовать воображение всевозможными средствами. Возрастные особенности детей определяют методику преподавания изобразительного искусства. Работая с маленькими детьми, начинать нужно с элементарного: говоря о форме, использовать знакомые аналогии, расширять как творческий, так и лексический багаж знаний, знакомить с красками, сочетаниями, названиями, материалами. В своем поступательном развитии человек претерпевает определенную «творческую эволюцию» [4]. Уже в трех-четырёхлетнем возрасте у ребенка возникает желание отобразить впечатления от окружающего мира, изобразить события и организовывать объекты в пространстве, различая небо и землю, животных и людей. Педагог должен не пропустить этот момент, помочь и направить своего маленького ученика к дальнейшим творческим успехам [8, С. 27].

Анализируя личный опыт работы с группами детей разных возрастов (группа 3-4 года и группа 5-6 лет), стоит обратить внимание на различия в восприятии информации, уровень социализации и работу с материалами, несмотря на схожесть образовательных программ для дошкольного творчества. Это ещё раз доказывает правильность индивидуального подхода к каждому ученику с учётом возрастных и творческих способностей ребенка и необходимость поддержки и помощи в уяснении задания.

В трудах известного психолога и философа Д.Б. Богоявленской отмечена четкая положительная корреляция интереса к изобразительному искусству и, как следствие, – достижение творческих успехов в определённом виде деятельности, что обусловлено положительным эмоциональным отношением к ней [1]. С данным мнением невозможно не согласиться, ведь, как известно, положительный эмоциональный настрой всегда стимулирует деятельность и способствует лучшему результату.

Для проведения экспериментальных исследований в ходе преподавания основ изобразительного искусства детям дошкольного возраста нами была разработана программа курса «Изобразительное искусство», ориентированная на возраст детей от 3 до 6 лет. Продолжительность занятий в сумме составляет 36 часов. Задачи образовательной программы:

Обучающие:

- 1) ознакомление с различными видами, жанрами и выразительными средствами изобразительного искусства;
- 2) обучение основам цветоведения;
- 3) обучение основам построения композиции.

Развивающие:

- 1) развитие умения смешивать цвета;
- 2) развитие навыков правильного композиционного решения изображения на плоскости листа, передачи формы и характера предмета;
- 3) развитие умения работать с художественными материалами;
- 4) стимулирование творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного решения;
- 5) развитие образного мышления, фантазии, памяти.

Воспитательные:

- 1) воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия и др.;
- 2) воспитание умения объективно оценивать свои результаты;
- 3) формирование у обучающихся эстетических взглядов.

Программа дисциплины «Изобразительное искусство» для учеников в возрасте 3-6 лет направлена на знакомство с основами цветопедания и композиции плоскостного изображения. Темы занятий предлагаются в соответствии с возрастом детей, развитием психомоторики, особенностей восприятия. Характерной чертой детей дошкольного возраста является плоскостное виденье, так как в столь раннем возрасте ещё не до конца развито объёмно-пространственное мышление, детям сложно моделировать объём предметов. В программе курса учтены все нюансы работы с данной возрастной категорией детей и сделан акцент на декоративном подходе к заданиям.

Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач [9]. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать их из разных разделов, что способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к пройденному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.

Для проведения творческих занятий были выбраны групповые формы организации уроков с использованием активных методов обучения:

- 1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций, собственных работ как примеров выполнения заданий);
- 2) частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
- 3) творческие (творческие, креативные задания);
- 4) исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, глины, а также возможностей других художественных материалов).

С рождения большинство людей несут в себе зачатки творческих способностей. При первых их проявлениях, будь то невинные попытки рисовать цветными мелками или же разрисованные яркими фломастерами обои, крайне важна реакция родителей. Если она была отрицательной и даже гневной, то у ребёнка рождается подсознательный страх, что за дальнейшие попытки выразить себя через рисование он будет наказан. Следует не бранить малыша, а попытаться направить его творческий потенциал в нужное русло и тут на помощь приходят занятия изобразительным искусством. Профессиональный педагог обязан найти личный подход к каждому ребёнку, научить пользоваться материалами, направить и помочь перенести фантазию на лист бумаги. Маленькие дети очень любознательны и восприимчивы ко всему, что их окружает, поэтому так важно именно в раннем дошкольном возрасте вложить в них любовь к творчеству.

Литература

1. *Богоявленская, Д.Б.* Природа творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. УВестник РГНФ. – 1997. – № 1 – С. 166-172.
2. *Кан-Калик, В.А.* Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров. – М.: Педагогика, 1990. – 140 с.
3. *Колякина, В.И.* Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2004. – 176 с.
4. *Кузин, В.С.* Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе – М.: «АГАР», 1998 – 336 с.
5. *Мелик-Пашаев, А.А., Новлянская, З.А.* Трансформация игры в художественное творчество // Искусство в школе, 1994. – №2 – С. 9-19.
6. *Пономарёв, Я.А.* Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 303 с.

7. *Руднева, Т.И.* Методология и методика педагогического исследования: метод. Пособие по учеб. курсу / Моск. гор. пед. ун-т, Самар. филиал; Т.И. Руднева. – Самара: СФ МГПУ, 2002. – 38 с.: ил.
8. *Субботина, Л.Ю.* Детские фантазии. Развитие воображения детей. – М.: «У-Фактория», 2014 – 189 с.
9. *Усенкова, Е.Ю.* Формирование профессиональной компетентности студентов художественных факультетов педагогических вузов средствами макетирования костюма. Дис. канд. пед. наук: 13.00.08: защита... утв. ВАК 16.04.10 / Е.Ю. Усенкова; науч. рук. В.В. Корешков; Моск. гор. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2009. – 171 л.: ил., табл. + 1 CD-ROM.
10. *Усенкова, Е.Ю., Шестакова, М.В.* Развитие художественного восприятия средствами декоративно-прикладного искусства. Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического Университета (г. Москва, 16-19 апреля 2018 г.) Часть 2. [Под ред. С.М. Низамудиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – 500 с., С. 333-336.
11. *Яковлева, Е.Л.* Психология развития творческого потенциала личности – М.: «Флинта», 1997. – 224 с.

*Гридина Н.Д.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ В МГПУ*

РОЛЬ КЕРАМИКИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данная статья направлена на изучение керамики как важной части в развитии личности ребенка младшего школьного возраста. Керамика является одним из древних и интереснейших видов промыслов всех времен и народов, в том числе и декоративно-прикладном искусстве России. Она существует с незапамятных времен, с тех пор как человек открыл глину для себя, увидел ее значимость и пользу. Немаловажна роль занятий керамикой в становлении и развитии личности человека как художника и мастера декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, керамика, виды мышления, каналы восприятия, мелкая и крупная моторика рук, самообучение, развитие.

Сейчас все больше и больше ведется обсуждение о важности обучения, его системности, гармоничности, структурированности и в целом влиянии на развитие ребенка, начиная с рождения. В всем многообразии дисциплин и направлений особая роль уделяется занятиям декоративно-прикладным искусством. В данном контексте необходимо говорить о важности декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в целом, влиянии на обучение, развитие и воспитания ребенка.

Само понятие декоративно-прикладное искусство звучит для нас как нечто родное, «народное», это тонкая нить соединяющая множество поколений, их опыт, знания, умения, передаются от отца к сыну, от учителя к ученику, и несут в себе культуру нашего народа. Декоративно-прикладное искусство многообразно, имеет множество направлений и отраслей. Занимаясь любым видом декоративно-прикладного искусства, мы способствуем формированию психических функций: воображения, внимания, мышления.

Рассмотрим искусство керамики, ее роль в развитии личности ребенка младшего школьного возраста.

Все больше и больше уделяется внимание воздействию искусства на ребенка в процессе обучения. Еще Л.С. Выгодский придавал особое значение искусству, его роли в формировании личности ребенка, необходимости занятий в разных сферах и видах художественно-творческой деятельности. Одним из таких видов деятельности являются и занятия керамикой. Влияние занятий керамикой, самой лепкой на развитие ребенка широко. Занимаясь изучением истории керамики, мы можем заглянуть в прошлое нашего народа, изучить быт и культуру давних времен, тонкой нитью связав те времена и нашу современность увидеть, как знания передавались из поколения в поколение, как они систематизировались, дополнялись и развивались, совершенствовались вместе с человеком и развитием культуры и искусства в целом. Таким образом, мы воспитываем в детях любовь и уважение к культуре нашей страны, удовлетворяем потребности обучающегося в знаниях, в общем развитии.

Занятия художественной керамикой, с младшими школьниками в условиях дополнительного образования, выполняют следующие функции: образовательную, воспитательную и культурологическую. На таких занятиях мы развиваем и формируем личностные качества, творческие способности и особенности ребенка, даем возможность овладеть практическими навыками работы с инструментами и материалом, развиваем пространственное, наглядно-образное мышление и многое другое. Изучение основ керамического искусства дает обучающимся и эстетическое воспитание, умение видеть, понимать и создавать прекрасное. Во время создания своих произведений, учащийся вкладывает в них свой труд и талант, свои навыки и умения, и даже часть своей души (недаром говорят, что искусство художника – это отражение его души). Демонстрируя свою работу, ученик и его окружение (одноклассники и педагог) могут увидеть готовое изделие, оценить его красоту, мастерство исполнения, декоративное оформление, что может вызвать у обучающегося гордость за себя и свои способности, талант, в свою очередь это может повысить уверенность в себе, самооценку, проверить свои силы и возможности, так же это может направить в выборе дальнейшей профессии.

На занятиях художественной керамикой, работая с таким материалом как глина, мы способствуем развитию мелкой и крупной моторики рук, занимаемся своего рода самомассажем, оттачиваем координацию движения, развиваем усидчивость, терпеливость и внимательность. На занятиях керамикой в системе дополнительного образования мы повышаем в учащихся младшего школьного возраста культурный уровень, расширяем общий кругозор, прививаем любовь к обучению и самообучению, саморазвитию.

В современных условиях социально-экономического развития общества основной задачей развития личности становится формирование в ней индивидуальности, самобытности и неповторимости, обладающей национальным самосознанием, духовно-нравственными и мировоззренческими качествами. А где как не на занятиях керамикой мы можем способствовать этому. Во время лепки, изучая историю керамики и осваивая технологию, применяя полученные знания на практике, мы развиваем три канала восприятия: визуальный (мы видим); слуховой (мы слышим); кинестетический (чувственная информация, мы ощущаем, можем почувствовать материал, с которым работаем). Развитие этих трех каналов чрезвычайно важно, так как в современном обществе «...человеку нужно уметь быстро адаптироваться в новом характере производства, приобретать новые умения, постоянно осваивать новую технологию... система «глаз-мозг-рука» [3, С. 38].

Мир и сама жизнь, окружающие нас стремительно и постоянно меняются, возникает потребность в непрерывном развитии, постоянном самосовершенствовании, занимаясь керамикой, мы можем способствовать этому. При высоком темпе технологического развития, которое происходит в XXI веке важно не забывать культуру и традиции нашего народа и страны, ведь это часть нас самих. Передача исторических и культурных ценностей, умений и навыков чрезвычайно важно! И это очень тесным образом связано с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Прививать любовь к отчизне необходимо начиная еще с младенчества. А декоративно-прикладное искусство, в том числе и художественная керамика, самое благодатное поле для развития творческого потенциала обучающихся.

На основании сказанного можно сделать вывод, что значение занятий по художественной керамике детей младшего школьного возраста, в системе дополнительного образования чрезвычайно высоко. Керамика как вид декоративно-прикладного искусства способствует развитию и становлению личности ребенка.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Основы декоративно-прикладного искусства: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2016. – 214 с.
2. *Бычкова, Е.С.* Концептуальные основы формирования социокультурной личности студентов в развивающемся воспитательном пространстве педагогического вуза / Медведь Э.И., Бычкова Е.С., Кисе-

лева О.И. // Современные тенденции развития социально-культурной деятельности и художественного образования: теория и практика. – Москва, 2017. – С. 138-145.

3. *Ганова, Т.В.* Решение задач профессионального развития личности при разработке содержания обучения бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов / Т.В. Ганова, А.В. Игнатъева, И.Н. Сизова // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – Новосибирский государственный педагогический университет, 2017. – 127-136 с.
4. *Ганова, Т.В.* Формирование творческого сознания студентов средствами декоративного искусства / Ганова Т.В. // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – Москва, 2011. – С. 23-26.
5. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
6. *Игнатъева, А.В.* Объемные построения в изобразительной деятельности детей / Игнатъев С.Е., Игнатъева А.В. // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. Сборник статей. ФГБОУ ВПО «НГПУ». – 2015. – С. 261-267.
7. *Игнатъева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатъева – Москва, 1998
8. *Корешков, В.В.* Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дисс. ... докт. пед. наук / Корешков В.В. – Москва, 1994.
9. *Никишин, А.С.* О проблемах подготовки студентов в области декоративного искусства и дизайна к профессиональной деятельности / А.С. Никишин, О.Н. Волкова // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. –№ 62–4. – С. 151 – 154.
10. *Усенкова, Е.Ю.* Активизация деятельности студентов средствами контекстного обучения / Усенкова Е.Ю., Игнатъева А.В. // Научное мнение. – 2017. № 5. – С. 86-89.
11. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.

Ермошкина Т.С.

магистрант департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

Дубровин В.М.

кандидат педагогических наук, доцент департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье рассматриваются актуальные проблемы современного состояния общего образования, использования инновационных средств обучения в системе художественного образования. Даются рекомендации по ведению занятий по тематической композиции с детьми младшего школьного возраста с использованием информационных технологий.

Ключевые слова: художественное образование, изобразительное искусство, композиция, информационные технологии, инновация, творческое сотрудничество.

Коренная перестройка и реформирование политического и экономического устройства страны, изменения в социокультурной сфере жизнедеятельности России оказывают большое влияние на образование и культуру, ориентируют педагогическую науку и практику на поиск эффективных путей интеграции отечественного образования в общемировое культурное и образовательное пространство в том числе и в области художественного творчества. В настоящее время перед российским государством стоят серьезные задачи по модернизации и реформировании всей системы общего образования. Потребность в обновлении связано с рядом факторов, решение которых крайне важно для дальнейшего поступательного развития общества, развития молодого человека XXI века. Один из факторов связан с тем, что сейчас как никогда требуется качественная подготовка детей к жизни в современном мире.

Также вырос интерес учеников и педагогов к инновационным технологиям. Это лишь подтверждает модернизацию образования. Еще стоит отметить, что управленцы и политические деятели, находясь в новых экономико-политических условиях, крайне заинтересованы в изменении существующей системы, модернизации общего образования. В отличии от инновационных процессах в науке, технике, медицине, других сферах деятельности человека, инновации в художественном образовании

имеют свои особенности. Это изменение стратегической направленности в планировании и организации всей системы образования, включение в образовательный процесс новых современных методик, разработок, личностно-ориентированных программ, которые помогут поднять уровень образования и повысить качество знаний учеников. Следует помнить, что «современный художник – педагог является для юного поколения XXI века своеобразным проводником и носителем культуры в лабиринте жизненных противоречий (3, С.59).

Изобразительная деятельность для детей уже в раннем возрасте является доступной и интересной. Но стоит упомянуть и поговорить также о тематической композиции, которая является важнейшим фактором познания объективной реальности, духовно-нравственного становления личности. Занятия тематической композицией помогают сформировать у детей жизненные принципы, отношение к окружающему миру, раскрыть способности и их скрытые таланты.

Если говорить о современных методах педагогической работы, новых инновационных разработках, следует подчеркнуть, что стержневой основой творческого процесса является развитие у учащихся умения видеть в простых вещах нечто важное и интересное, что, в последствии, станет основой творческого процесса. Важным и ключевым моментом является натурная работа с поиском и сбором материалов по теме композиции, выбора сюжета, набросков и поисковых эскизов и собственно творческой работы над окончательным вариантом. Для вдохновения детей рекомендуется проводить походы на выставки, в музеи, экскурсии на природу. Также перед занятием можно показать ученикам видеофрагмент на заданную тему или провести занятие с настоящим художником. Наиболее широкие возможности решения данных учебных задач имеются в учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической направленности, где появляется реальная возможность осуществить на практике новые принципы обучения с применением инновационных комплексных подходов, способных соединить педагогические традиции и инновации, перейти от репродуктивного обучения к поисково-познавательному, системно-деятельностному и личностно-ориентированному.

В настоящее время в образовательном процессе используются различные инновационные технологии: метод проектов; обучение в сотрудничестве; дифференцированное обучение; портфолио ученика; модульное обучение и др. Использование данных инновационных технологий тяжело применять без **технологии мультимедиа**. Педагогам представилась возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал (слайды, фильмы, видеоролики, музыка, презентации к урокам), который облегчает подготовку педагога к уроку. Также ученики легче воспринимают и усваивают информацию, появляется наибольший интерес

к уроку. Использование мультимедиа на занятии воспринимается учащимися как игра с постепенным переводом учебного процесса в серьезную творческую работу.

В зависимости от типологии урока используются различные фильмы-презентации, слайд-фильмы или тестовые задания.

Фильм-презентация используется на уроках лекциях, беседах об искусстве. Демонстрация фильма сопровождается лекцией или комментариями педагога. При этом ведется активное общение, ученики задают свои вопросы, коллективно рассматриваются и обсуждаются репродукции великих художников.

Мультимедийная презентация является эффективным методом организации обучения на уроках, мощным педагогическим средством, выходящим за рамки традиционной классно-урочной системы. Данная инновация помогает возбудить интерес учеников, раскрыть тему наиболее полно. Мультимедийный урок – это явное усиление наглядности.

Слайд-фильм можно использовать на всех этапах урока. При просмотре слайд-фильма учащиеся активно включаются в работу, используют метод поэтапного рисования.

Также на занятиях тематической композицией может использоваться интерактивная доска. С ее помощью можно найти необходимый материал и рассмотреть на экране. Очень удобным является возможность наносить пометки на экране и графические комментарии. Например, показывая материал на интерактивной доске, можно предлагать учащимся находить и выделять разными цветами элементы композиции. Данная возможность позволит дать навык при работе с редакторами, что в современных реалиях просто необходимо начинающему дизайнеру и художнику. Программное обеспечение электронной доски позволяет с помощью инструмента «линейка» и «прямая» в нужный момент обращать внимание на перспективные сокращения элементов в зависимости от расположения линии горизонта. А инструмент «проба цвета» может наглядно продемонстрировать влияние воздушной перспективы в изображении. Встроенные графические редакторы с легкостью позволяют обесцветить изображение, упростить его до основных тональных сочетаний, деформировать, изменить его структуру.

В рамках комплексного подхода, интересно проследить некоторые приемы обучения младших школьников, которые выстраиваются в следующем методическом ключе: реалистический метод обучения; метод проектной деятельности и проблемного обучения; метод диалогового сотрудничества и творческого взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, включая в субъекты и родителей учащихся. Метод проектной деятельности и проблемного обучения заключается в том, что в процессе творческой изобразительной деятельности всего коллектива над одной темой в рамках выполнения единого проекта ставятся индивидуальные для каждого младшего школьника учебные проблемы.

В ходе обучения они воплощаются в индивидуальные сюжетные решения где «рождается» индивидуальное новое знание, полученное самим ребенком в процессе работы над тематической композицией, а не принесенное педагогом извне.

Метод диалогового сотрудничества и творческого взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса включает и родителей учащихся. Взаимодействие детей и их родителей в процессе обучения укрепляет внутрисемейные связи, ребенок более серьезно подходит к обучению и как итог – качественный результат.

Самым важным методическим ключом при обучении младших школьников тематической композиции является реалистический метод обучения. Успех художественно-образовательной и воспитательной работы на занятиях младших школьников тематической композицией зависит от качества преподавания и от того, на каком материале и в каких условиях воспитывать, учить и развивать. Педагог должен все подробно объяснить, полностью описать и раскрыть закономерности предмета с натуры. Желательно, чтобы дети размышляли об композиционных поисках вслух. Удачным вариантом поиска композиции будет аппликация- с помощью вырезанных предметов на листе бумаги найти композиционно выгодное расположение предметов. Педагог объясняет, как должен выглядеть первый набросок, объясняет ход работы, может показать рисунок на доске. Именно работа с натуры является основой и фундаментом для дальнейшего изобразительного творчества детей

Высокая квалификация учителя, использование им вышеперечисленных инновационных методов и технологий во время занятий тематической композицией помогает детям становиться более заинтересованными в обучении, а материал самого занятия становиться более доступным и наглядным. В результате улучшается атмосфера в классе, обучающиеся лучше сосредотачивают внимание на работе, повышается качества обучения и воспитания.

Литература

1. *Бондаревская, Е. В.* Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. 2001. № 1. С. 17-24.
2. *Буровкина, Л.А.* Содержание и технологии научно-исследовательской работы обучающихся / Л.А. Буровкина // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 60-64.
3. *Дубровин, В.М.* Современное искусство и художественное образование / В.М. Дубровин // Музыка и живопись как средство коммуникации. Сборник научных статей по материалам науч.- практич. конференции 21 марта 2012 г. – М.: МГПУ, 2012. – С. 56-60.
4. *Дубровин, В.М.* Воспитать людей, способных возвысить Россию / В.М. Дубровин // Воспитание школьников. – №10. – 2008. – с. 50-52.

5. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. – Ч.2: Практический и методологические аспекты. – М.: МГПУ, 2017, – 152 с.: ил.
6. *Игнатъева, А.В.* Формирование творческого воображения в профессиональной деятельности бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов / Игнатъева А.В., Хозяшева Л.С. // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. – 2016. – С. 163-168.
7. *Корешков, В.В.* Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дисс. ... докт. пед. наук / Корешков В.В. – Москва, 1994.
8. *Лепешкин, С.А.* Социальное самочувствие: индикаторы, типы и формы / Лепешкин С.А. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2020. № 3 (35). – С. 100-104.
9. *Роцин, С. П.* Рисунок головы человека. Монография / Архипов А.А., Пензин И.С., Роцин С.П. – Москва, 2016.
10. *Роцин, С.П.* К вопросу о значении художественного образования в воспитательном и образовательном процессах / С.П. Роцин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 261-264.
11. *Хабарова, Т.В.* Педагогические технологии в дошкольном образовании / Хабарова Т.В. – М.: Детство-Пресс. 2004. С. 128.
12. *Чеканцев, П.А.* Размышления о композиции в изобразительном искусстве / Чеканцев П.А. // Преподаватель XXI век. 2015, №4, часть 1. С.146-152.
13. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.

*Роцин С. П.,
докт. пед. наук, профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

*Ефимович С. В.,
магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

УРОКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

В статье поставлены вопросы актуальности патриотического воспитания школьников средствами изобразительного искусства на современном этапе развития культуры и доминирующем влиянии западных медийных средств. Рассмотрены методы организации занятий с применением способов интеграции изобразительного искусства, музыки и литературы для выполнения тематических композиций на темы Великой Отечественной Войны. Отмечена эффективность этих методов по результатам экспериментальной работы.

Ключевые слова: Патриотическое воспитание, нравственность, искусство, культура, образование, изобразительное искусство.

В наше непростое время, когда на экранах телевизоров, в сети интернет пропагандируются элементы иностранной культуры: зарубежные фильмы, песни, мультфильмы, дети теряют связь с культурным наследием нашей страны. Теряют актуальность народное творчество, национальная литература и искусство на фоне эпатазирующего и агрессивного современного искусства запада. Через средства массовой информации идет негласная пропаганда насилия, а в обществе насаждается приоритет материальных ценностей над духовными, отсутствуют условия для формирования высоконравственной, социально-активной личности с четко выраженной гражданской позицией. Как же всем ребятам объяснить, что наша культура не хуже, а во многом лучше и имеет древние и крепкие корни, уходящие в далекое прошлое. Это прошлое связывает нас с нашими предками, победителями в сражениях, защищающих свою страну, свою Родину. Забота о будущем поколении, о развитии нашего общества ставит перед работниками образовательной сферы вопрос о

патриотическом воспитании подрастающего поколения, как никогда необходимым.

Процесс духовного и нравственного воспитания сложный и многогранный и зависит от множества факторов. Конечно, важнейшим из них является сфера образования и работа педагогических коллективов. В этой связи всегда актуальны поиски наиболее эффективных методов и форм патриотического воспитания, в том числе и на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Особенно важны эффективные формы и методы патриотического воспитания на занятиях изобразительным искусством. Именно искусство затрагивает духовное, эмоциональное и эстетическое сопереживание реципиента и влияет на формирование нравственной культуры личности. Поэтому на занятиях изобразительным искусством стоит крайне важная, сложная и необходимая задача для педагога – донести до всех ребят идею, что мы живем в стране с богатой историей, богатой культурой. И в первую очередь, мы сами должны уважать культуру своих предков, знать ее, понимать, знать историю родного края, его культурные особенности.

Одной из основных форм организации педагогического процесса и патриотического воспитания является урок. Урок изобразительного искусства строится на основе дидактических принципов и методов целостного образовательного процесса.

В качестве экспериментального исследования были проведены уроки посвященные Победе в Великой Отечественной Войне. И по этой теме ребятам давалось задание нарисовать рисунок «Блокадный Ленинград». На каком языке должен говорить учитель, чтобы донести до современного подростка страшные факты прошедшей войны, так чтобы ученик не остался равнодушным, чтобы рисунки детей были не формальным отражением темы, а могли затронуть их чувства. Язык искусства, поэзии, живописи, музыки может затронуть душу ребенка, вызвать сочувствие, понимание, и это может отразиться в творческих работах, которые будут выполнены учениками на уроке. Учителю изобразительного искусства необходимо знать историю и при обращении к военной теме, уметь рассказать о войне, опираясь на исторические факты, и обязательно обращаясь к произведениям деятелей искусства, которые сами прошли войну, были участниками тех далеких событий военной истории нашей Родины.

Перед началом практической работы была проведена беседа, в ней использовались исторические факты, фотографии, воспоминания, стихи и рисунки художников на тему блокады Ленинграда.

Уроки по теме «Блокадный Ленинград были проведены 6-7х классах общеобразовательной школы. Для проведения урока по

теме вначале был показан фрагмент документального фильма «Великая Война. Ленинград» (2010). Фильм является одной из серий кинопроекта "Великая война". Для рассказа о жизни в блокадном городе использовались документальные фотографии тех дней, воспоминания блокадников.

В блокадном Ленинграде, несмотря на голод и холод, жила культура. Композитор Д. Шостакович написал седьмую симфонию, посвященную героизму и стойкости ленинградцев. Художники создавали свои произведения по событиям блокадных дней. Вместе с другими художниками Николай Александрович Павлов много и активно работал в осажденном Ленинграде: бывал в авиационных соединениях, на кораблях Балтийского флота. Портреты героев-летчиков, моряков экипажа гвардейского эскадренного миноносца «Стойкий» предстают перед нами страницами героической летописи обороны города. Рядом с ними – зарисовки тяжелого блокадного быта ленинградцев: «Уборка снега», «За водой».

Алексей Фёдорович Пахомов работал над большой серией автолитографий «Ленинград в дни блокады». Первые листы этой серии – «Везут в стационар», «За водой», «В очаге поражения» – потрясают ранящей душой правдой изображения быта города-героя. Всего им сделано более 30 художественных хроник ленинградской жизни, которые при всей предельной достоверности являются не просто зарисовками с натуры, а композициями, сделанными на основе размышлений и строгого отбора деталей.

Картины этих художников, музыка Дмитрия Шостаковича, стихи Ольги Берггольц помогли создать настрой и творческую атмосферу в классе для работы на такую сложную тему.

Работы ребят были выполнены в графической технике. Ребята постарались передать свои чувства, свое прочтение и понимание темы. Под звуки Седьмой симфонии Шостаковича учащимися были выполнены работы: «Портрет блокадника» и «Жизнь в блокадном Ленинграде». На своих рисунках ребята изобразили изможденные лица блокадников, умирающую от голода девочку. На рисунке одной из учениц – кусочек блокадного хлеба в руках, как самая большая драгоценность. Семиклассники изображали дорогу жизни по Ладожскому озеру, очередь за хлебом. В своих работах ребята постарались передать и показать, как трудно было людям выживать в те далекие и страшные дни блокады. Но люди выстояли, выжили, несмотря ни на что.

На уроках были использованы рассказ-беседа, наглядно показаны иллюстрации произведений художников, прозвучала поэзия и музыка по данной теме. Музыка, изобразительное искусство имеют большое воспи-

тательное значение и оказывают положительное влияние на патриотическое развитие детей, на рост их общей культуры. Именно, данные виды искусства воспитывают в человеке чувство прекрасного. Благодаря привлечению большого количества иллюстративного материала, фотографий, картин художников, использованию звуковых и видеозаписей было достигнуто погружение в тему о блокадном Ленинграде на уроке изобразительного искусства, и позволило ученикам прочувствовать и пережить ужасы военных событий и затем создать интересные творческие работы, рассказывающие о собственном видении данной темы.

Таким образом, проведенные уроки, показали, что занятия искусством, используемые в учебно-воспитательном процессе, являются эффективным средством патриотического воспитания школьников. Образование посредством искусства эффективно развивает подлинные патриотические качества личности: любовь и уважение своей стране, к историческому героическому прошлому своей Родины. Важным моментом на уроке в целях патриотического воспитания уделять время эмоциональному восприятию ребенком событий истории, отраженные в произведениях искусства. Эмоциональное сопереживание при восприятии произведений искусства и литературы является важнейшим фактором повышения мотивации детей к решению творческих задач, направленных на развитие патриотических качеств личности, любви к отечественной истории, культуре и искусству. Реализуя задачи патриотического воспитания школьников на занятиях изобразительным искусством, учитель обеспечивает в будущем становление такой личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные патриотические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный потенциал.

Литература

1. *Архипов, А. А.* Рисунок головы человека. Монография / Архипов А.А., Пензин И. С., Рошин С. П. М.: МГПУ, 2016. 100 с.
2. *Буровкина, Л.А.* Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения / Л.А. Буровкина // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: матер. Междунар. науч.-практич. конф. – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2016. – С. 127-131.
3. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. Ч.2: Практический и методологические аспекты / Дубровин В.М. – М.: МГПУ, 2017, – 152 с.: ил.
4. *Дубровин, В.М.* Воспитать людей, способных возвысить Россию / В.М. Дубровин // Воспитание школьников. – №10. – 2008. – с. 50-52.

5. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогике на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
6. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
7. *Неменский, Б.М.* Педагогика искусства / Б.М. Неменский – Москва: Просвещение, 2007. – 253 с.
8. *Роцин, С.П.* Рисунок: монография / С. П. Роцин [и др.] ; под ред. С.П. Роцина. – М: "Перо", 2019. – 136 с.
9. *Роцин, С.П.* Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России / Роцин, С.П., Ху Дзедун. // М. Искусство и образование. 2020. №1(123). С.159-166.
10. *Roshchin, S.P.* Artistic literacy in the paradigms of teaching fine arts / Roshchin S.P., Filippova L.S. // Humanities and Social Sciences Reviews. 2020. Т. 8. № S2. С. 136-142.
11. *Roshchin S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 3.15. С. 306-308.

*Игнатъев С. Е.,
докт. пед. наук, профессор кафедры методики преподавания изобразительного искусства института изящных искусств
ФГБОУ ВО МПГУ
Игнатъева А. В.,
канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МПГУ*

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье раскрываются некоторые проблемы в художественном образовании на современном этапе. Рассматриваются требования к современному образованию и личности педагога в контексте современных проблем. Особое внимание уделяется качеству образования, в частности качеству подготовки специалиста в области художественно-творческого образования. Разбираются возможности и особенности профессиональной подготовки конкурентоспособных специалистов в области художественного образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, современное общество, конкурентная среда, художественно-творческая деятельность, педагогическая деятельность, современная школа.

В современном обществе, когда стремительно меняются события, появляются инновационные технологии, происходит глобальная компьютеризация всех сфер жизнедеятельности человека, складывается неоднозначное отношение к художественно-творческому образованию подрастающего поколения.

«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального богатства. Концепция художественного образования в Российской Федерации опирается на основополагающий государственный документ «Национальную доктрину образования в Российской Федерации», который устанавливает приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направление развития системы образования в России на период до 2025 года» [5].

С одной стороны, провозглашенная концепция призывает все прогрессивное сообщество в области художественно-творческого образования максимально отражать волю государства в реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина России в области культуры и искусства, с другой стороны возникают некоторые вопросы и проблемы, которые замедляют решение поставленных задач.

Рассмотрим некоторые из них.

Современное образование требует совершенного нового подхода к преподаванию предметов художественно-эстетического цикла.

В 21 веке, мы хотим видеть Учителя, который должен быть не только исследователем в своей педагогической деятельности, новатором в области инновационных технологий, обладать общекультурными и общепрофессиональными компетенциями, но и в совершенстве владеть профессиональными и специальными компетенциями. Эта задача достаточно простая на первый взгляд.

В этой связи совершенно однозначно возникает вопрос о качестве подготовки специалиста в области художественно-творческого образования. В данном контексте, качество образования – это принципиально важный вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на будущее нашей страны в целом.

Преобразования в области подготовки специалистов художественной направленности, за последние годы существенно изменили ситуацию. Переход на систему бакалавриата в значительной степени влияет на качественную подготовку выпускников. Для сравнения, специалитет (по профилю) – 5 лет обучения, бакалавриат – 4 года.

К сожалению, за столь короткий (сокращенный) срок обучения, выпускник бакалавриата **не** (!) может в полной мере реализовать полученные компетенции в современной школе. Потому что данная система образования в большей степени ориентирована на воспитание будущего учителя (предметника) – теоретика, и, к сожалению, не практикующего мастера.

Отсюда следующая проблема современного образования – это низкая практическая направленность образования. Многие выпускники, даже пройдя сертификацию «Московский учитель», не всегда готовы использовать полученные знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности в предметной области.

Возможно это может происходить по нескольким причинам:

- постоянно меняющиеся учебные планы, сокращение учебной нагрузки преподавателей, влечет за собой нехватку времени на освоение учебных предметов, в следствии чего не качественное освоение дисциплин;

- недостаточно крепкие связи между преподаванием теоретических дисциплин с практикой;
- стремительно меняющиеся требования и условия современного образования.

Разнообразные высшие учебные заведения, реализующие образовательные программы в области художественно-эстетической направленности вот уже многие годы пытаются решить данную проблему. Московский городской педагогический университет не исключение.

Московский городской педагогический университет занимает важное место в подготовке учительских кадров для потребностей города Москвы. Институт культуры и искусств в структуре университета, в этой связи, является крепким звеном в обеспечении педагогическими кадрами Московских городских образовательных организаций. Это и общеобразовательные школы, и различные организации дополнительного образования. Для того чтобы выпускники бакалавриата и магистратуры были конкурентоспособные на этой очень ответственной благородной ниве педагогической деятельности к ним предъявляются очень высокие требования.

В процессе обучения студенты изучают достаточно большое количество учебных дисциплин, напрямую влияющих на развитие творческого потенциала обучаемых, формирование созидательной активности, способностей в области изобразительного, монументально-декоративного, декоративно-прикладного искусства, профессиональных качеств. Академическое и практикоориентированное обучение дает возможность студентам постоянно совершенствоваться, повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень. Компетентностная модель выпускника полностью соответствует основным функциям, отраженным в государственных стандартах и образовательных программах различных направлений и профилей подготовки.

Недостаток учебного времени аудиторных занятий, компенсируется за счет организованных, в стенах института, так называемых мастерских. Мастерские или кружки созданы и функционируют уже не первый год, специально в рамках самостоятельной работы студентов для совершенствования профессионального роста по всем образовательным программам, реализуемым в институте. Это и мастерские по компьютерным технологиям, где обучающие углубленно изучают компьютерные программы необходимые в работе не только современного учителя, но и дизайнера и художника декоративного искусства, это мастерские по академическому и специальному рисунку, это и живописные мастерские, где углубленно осваиваются различные приемы и живописные материалы,

это и мастерские по различным материалам: художественный металл, художественный текстиль, художественная обработка стекла и керамики и многое другое. На протяжении учебного года студенты посещают мастерские по выбору, осваивают и совершенствуются в различных профессиональных областях.

Такая форма работы частично позволяет решать вопросы не только качественной подготовки выпускников, но и решать дополнительно еще одну проблему, с которой высшие учебные заведения сталкиваются при приеме абитуриентов каждый год.

Сегодня, к сожалению, мы можем констатировать, что Российская школа, стала «сферой образовательных услуг», а исторически сложившаяся система художественно-творческого образования теряется, растворяется как не нужная часть образовательного процесса. А ведь именно в школе закладывается фундамент гармонично-целостной личности, ее духовности, художественно-творческой индивидуальности, высокоинтеллектуального и эмоционального богатства.

Уже многие годы во многих общеобразовательных школах складывается весьма странная ситуация, когда школьные предметы художественно-эстетического цикла: изобразительное искусство, музыка, МХК выводятся за рамки обязательных учебных предметов. А такой предмет как черчение крайне редко преподается в школах, а ведь он был важным звеном художественно-графического образования. В связи с этим возникают многочисленные вопросы:

- Какова роль эстетического сознания и художественной культуры в динамично меняющемся современном мире?
- Каким образом предполагается повышение статуса предметов художественно-эстетической направленности в системе образования?
- Почему увеличивается разрыв между массовой школой и высокой культурой? Как будет закладываться основа эмоциональных связей между жизненным опытом детей, их изобразительной деятельностью и большим искусством?
- Каким образом у подрастающего поколения будет развиваться пространственное мышление, художественно-творческие способности?
- С каким уровнем подготовки будут поступать абитуриенты в высшую школу? И многие другие вопросы.

А последние события с всемирной пандемией Covid 19 вообще поставили образовательный процесс в области художественно-творческой направленности в ужасное положение. После вынужденной изоляции в

весенний период мы можем говорить о плюсах и минусах дистантного обучения.

Плюсы обучения:

1. Возможность обучения в удобное время;
2. Независимость от места проживания, мобильность;
3. Возможность проводить консультации (для обучающихся).

Минусы обучения:

1. Вопрос доступности в условиях цифрового неравенства обучающихся и преподавателей (Необходимость дополнительных расходов на каждого члена семьи на очень сложную техническую оснащённость (мощные компьютеры, микрофоны, веб-камеры, сложные профессиональные компьютерные программы, оплата интернета, сканы, принтеры и многое другое, в том числе и обслуживание техники);
2. Недостаточная компьютерная образованность;
3. Дополнительное значительное количество времени, проводимое за экраном компьютера, отрицательно сказывается на здоровье обучающихся и преподавателей: искривление позвоночника, нарушение двигательной активности человека, зрения, отрицательное влияние компьютерного излучения;
4. Дистанционное обучение не подходит для социализации обучающихся их коммуникации;
5. Личное взаимодействие участников учебного процесса;
6. Отсутствие прямого контакта с преподавателем, мотивация, эмоциональная окраска, создание творческой атмосферы и др.
7. Практические занятия по предметам, ориентированным на профессиональную подготовку категорически невозможно проводить дистанционно: нет возможности прямого показа преподавателем работы с инструментами и материалами, трудное освоение технологических особенностей работы с материалом (живопись, все виды графики, художественное стекло, батик, художественная роспись ткани, художественная керамика и многое другое – невозможно осваивать вне **специально оборудованных мастерских**);
8. Не возможность объективно оценить правильность выполненных творческих работ обучающихся;
9. Демонстрация практических работ, выполненных самостоятельно учащимися через экран монитора не раскрывает в полной мере все положительные и отрицательные стороны работы: недостатки в искажении цветопередачи (картина или

декоративное панно выглядит в другом колорите), сложности передачи конструктивного решения в различных конфигурациях изображаемого объекта и многое другое;

10. Большие сложности в самоорганизации учебного процесса и подготовки рабочего места (материально-техническое оснащение для обучающихся по данным специальностям требует дополнительных инструментов и материалов для получения профессиональных знаний, умений и навыков (компетенций).

Как мы видим минусов в сложившейся ситуации гораздо больше, чем плюсов. Из чего можно сделать вывод, что дистанционное обучение для творческих специальностей губительно влияют на профессиональную подготовку специалистов.

Кроме перечисленных выше проблем в художественно-творческом образовании существуют еще и низкий уровень финансирования, и слабая преемственность на всех ступенях обучения, и массовый спрос на высшее образование и многие другие.

Для решения обозначенных вопросов и проблем, несомненно необходимы и консолидация художественного сообщества, и обмен передовым опытом, и совершенствование УМК по профильным дисциплинам, и ориентация в первую очередь, на решающую обучающую роль в области искусства на основе академической школы на всех образовательных уровнях, и помощь в законодательной базе в сфере образования в целом и много многое другое, что в конечном счете сможет кардинально изменить отношение к художественному образованию на современном этапе.

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Активизация творческого поиска у учащихся средней школы в процессе создания карнавально-маскарадного костюма: автореф. дисс. ... канд.пед. наук / Ганова Т.В. – Москва, 1996.
2. *Ганова, Т.В.* Цветовая импровизация как метод абстрактной живописи / Ганова Т.В. // Музыка и живопись как средство коммуникации. – 2012. – С. 39-44.
3. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
4. *Игнатьева, А.В.* Роль выпускной квалификационной работы в контексте подготовки студентов художественного направления / А.В. Игнатьева

ева, Н.Н. Пучкова // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М., 2017. – С.140-154.

5. Концепция художественного образования в российской федерации (утв. Минобразованием РФ и Минкультуры РФ 26 ноября 2001 г.
6. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
7. *Корешков, В.В.* Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дисс. ... докт. пед. наук / Корешков В.В. – Москва, 1994.
8. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
9. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.

*Израелян Л. К.,
студентка департамента изобразительного, декоративного
искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

В статье рассматривается такая актуальная тема как цифровая живопись. Основная цель статьи – распространение информации о цифровом искусстве и способах его изучения. Статья повествует о современных способах создания художественных произведений. Дается сравнение программ и инструментов для создания цифровой живописи. В результате была подтверждена важность изучения цифровых способов рисования для современных художников.

Ключевые слова: Цифровая живопись, графический планшет, графический редактор, картины, компьютер.

В наше время цифровая живопись играет не последнюю роль в мире искусства. Она существует уже более двух десятилетий и не перестаёт развиваться. «По мере перехода от индустриальной эпохи к эре электроники художники стали проявлять всё больший интерес к пересечениям искусства и техники», – писала Кристиана Пол [2]. Всё большее количество художников отдаёт предпочтение электронным холстам и кистям, что даёт основания вводить цифровую живопись в учебную программу современных художников.

Цифровая живопись – одна из самых интересных тем для изучения у нынешних художников. Она не требует особых навыков – по своим приёмам цифровая живопись очень похожа на станковую, что упрощает процесс обучения в разы.

Программы для рисования на компьютере называются графическими редакторами и делятся на два типа: для создания растровых и векторных изображений. Растровые изображения состоят из пикселей – цветных точек на мониторе. Программы для создания растровых изображений позволяют художнику рисовать как на бумаге или холсте в реальной жизни. Однако, качество растрового изображения будет ухудшаться при увеличении картинка. Векторные же изображения формируются из точек и линий по указанным формулам. Художнику не нужно выводить каждую

линию вручную, достаточно задать направление готовой линии. Главным преимуществом векторных изображений является качество, которое не меняется при масштабировании.

В наше время почти все графические редакторы могут создавать как растровые, так и векторные изображения. Самыми популярными из них являются Adobe Photoshop, Paint Tool SAI, Krita и другие. У каждой программы есть свои преимущества и недостатки.

Adobe Photoshop – самая распространённая программа для обучения цифровой живописи. Она очень удобная, но дорогая, как и Paint Tool SAI. Krita же является бесплатной, имеет схожие функции, но не столь распространена. Для юных пользователей ни одна из этих программ, к сожалению, не подойдёт.

На уроках изобразительного искусства в школе целесообразно использовать любительскую программу Sumo Paint. Она бесплатная и используется многими бюджетными образовательными учреждениями. В этой программе понравится работать любому ребёнку, так как в ней множество лёгких в освоении инструментов, настроек и возможностей. Sumo paint подходит для создания открыток и красивых картинок.

Хорошими для детей будут также программы и сайты для создания анимации, хоть они и не дадут ребёнку базовых знаний и умений в рисовании. Гэри Томас в своей книге задавался вопросом: «На чём в первую очередь должен сосредоточиться педагог: на обучении базовым навыкам или на пробуждении у ребёнка воображения и интереса?» [4]. Если рисование на бумаге и теоретическая часть уроков изобразительного искусства относятся к базовым навыкам, то создание анимации развивает интерес к творчеству у ребёнка, поэтому тоже имеет место быть на уроках в школе.

В старших группах и университетах же предпочитают такие графические редакторы как CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и другие. Связано это с тем, что такие программы непросты в освоении, а также они пригодятся при приёме на работу.

Для создания цифровой живописи понадобится также графический планшет. Это устройство, позволяющее вводить информацию от руки. Состоит оно из пера и плоского планшета. Графические планшеты бывают двух видов: настольные и интерактивные.

Настольные графические планшеты не имеют экрана. Результат взаимодействия пера виден только на мониторе компьютера. Настольные планшеты в среднем гораздо дешевле интерактивных.

Интерактивные графические планшеты оснащены экраном. Художник может не смотреть на монитор компьютера. Практически полностью

имитируется процесс рисования на бумаге. Интерактивные планшеты достаточно дорогие.

И те, и другие графические планшеты подходят для обучения цифровой живописи, но большинство учебных заведений предпочитают настольные графические планшеты за счёт их относительно низкой себестоимости.

Большим неудобством в обучении цифровому искусству может стать цветопередача монитора. В жизни цвета на картине могут меняться в зависимости от освещения, но эту проблему легко решить – достаточно добиться нужного освещения. С компьютерами же всё не так просто.

Василий Шаров писал: «Нет смысла сравнивать цвет в натуре с цветом в этюде или тон в натуре с тоном в рисунке. Нужно сравнивать цвета или тона натуры между собой для создания аналогичных отношений на изобразительной плоскости. Краски этюда или тона рисунка могут быть правильно взяты только относительно друг друга» [1]. Это говорит о том, что хоть цветопередача монитора и может стать преградой в процессе обучения цифровой живописи, она будет совсем незначительной.

Пожалуй, стоит также отметить ещё две причины, по которым всё большее количество учебных заведений предпочитает обучать своих студентов цифровой живописи.

Первая причина – желание дать своим обучающимся как можно больше новой информации, научить их всему возможному. «Образование в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное мирозерцание, дают ему новые сведения», – писал Лев Толстой [4]. Многие школы и вузы хотят дать своим ученикам и студентам достойное и актуальное в наши дни образование.

Вторая причина – возможность подготовить работоспособных специалистов. Если посмотреть вакансии на профессию «художник», станет ясно, что большинство работодателей интересуется именно цифровыми художниками. В графе «требования» зачастую пишется о желании работодателя владения художником различными графическими редакторами. Также большинство компаний хотят видеть портфолио цифровых работ своих будущих работников.

Цифровая живопись – важная составляющая процесса образования современного художника. Ян Амос Коменский писал: «Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным» [1]. В наше время художник, не знающий основ цифровой живописи, вряд ли сможет назвать себя полностью образованным. Даже те художники, которые закончили свои образовательные учреждения давно, сейчас с удовольствием изучают цифровую живопись.

Литература

1. Академическое обучение изобразительному искусству : Рисунок.
2. Живопись. Станковая композиция. Пленэр / В.С. Шаров – М. : Эксмо, 2018.- 3-е изд., обновлен. и доп. – 648 с. : ил.
3. Избранные педагогические сочинения : [в ... т.]. Т. 1 : Великая дидактика / Я.А. Коменский ; под ред. с биогр. очерком и примеч. А.А. Красновского; пер. с лат. Д.Н. Королькова. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1939. – 320 с. – (Педагогическая библиотека). – На обл. изд-во: Учпедгиз. – Библиогр. в конце кн. – РКЗ.
4. Цифровое искусство=Digital Art / К. Пол ; ред. Е. Васильева ; пер. А. Глебовской. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 273 с. : ил.
5. Сочинения Л.Н. Толстого. Ч. 4 : Педагогические статьи / Л.Н. Толстой. – 11-е изд. – М. : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1903. – 542 с. – На обл. авт., загл. и номер т. не указаны. – РК2.
6. Образование: очень краткое введение / Г. Томас ; науч. ред. пер. С. Филонович ; пер. с англ. А. Архиповой. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. – 176 с. : ил. – (Библиотека журнала «Вопросы образования»). – Режим доступа: по подписке.
7. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
8. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.
9. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashenninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.
10. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.
11. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. Т. 11. № 12. – Р. 1787-1792.
12. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

*Исупова В. М.,
магистрантка департамента изобразительного, декоративного
искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

Статья посвящена исследованию возможностей компьютерных технологий, применяемых в оформлении книжной графики. История развития книжного дела от Средних веков до наших дней концентрирует внимание на особенностях оформления книги. Рассматриваемую методику преподавания предмета «Графический дизайн» предлагается использовать для работы с детьми старшего школьного возраста.

Ключевые слова: графический дизайн, книжная графика, компьютерные технологии, типографика, композиция, шрифт.

Книжное дело в современном веке тесно связано с компьютерными технологиями. Пропорции текстового блока, интервалы и шрифты теперь можно редактировать бесконечно в рамках одного документа, что невозможно было в прошлом, когда книжная графика только начинала развиваться. Поднимая вопрос о методике преподавания книжной графики детям, нужно вспомнить важный исторический период, в котором появилось понятие «книга».

Искусство оформления книги зародилось в 40-х годах XV века в Европе с появлением книгопечатания. В XVI веке появились такие труды, как «Руководство к измерению циркулем и линейкой А. Дюрера, «Луг цветущий» Жоффра Тори, в которых описывалось построение шрифтов и пропорций. Рост книгопечатания способствовал появлению профессиональных писателей, в эпоху Нового времени книжная индустрия развивалась быстрее: увеличение количества печатных изданий благоприятно повлияло на развитие оформления книги, появлялись брошюры «на злобу дня», карманные издания, энциклопедии, ставшие популярными в XVIII-XIX веках. В XIX веке книжное дело достигло высот: тиснение на обложках, иллюстрации лучших художников, разнообразие шрифтов и дорогая бумага. Во времена Октябрьской Революции в России интерес к книжному делу пропал, но позже М. Горький помог понять, что книга должна быть не только полезной, но и красивой: в это время произведениями искусства были выпуски серии «Жизнь замечательных людей», детские книжки. На рубеже XX века художественное оформление книги

было связано с деятельностью «Мира искусства», А. Н. Бенуа подчеркивал, что художник, связанный с книгой, должен помнить об архитектурной организации печатного текста (набор, верстка, формат, пропорции, размер шрифта, колонцифр, колонтитулов). На сегодняшний день книга приобрела невероятный облик: существуют 3Д книги, книжки-игрушки для детей, креативный дизайн верстки. Всё это появилось благодаря техническому прогрессу, совершенствованию графических редакторов и полиграфического оборудования.

В школах дополнительного образования дисциплина «Графический дизайн» является комплексной. Школьники изучают базовые принципы графического дизайна, такие, как сетка, типографика, пространство, ритм, баланс и контраст, цвет, масштаб. Понятия «модуль» и «модульная сетка» несложно объяснить на примере комбинаторики, школьники из набора правильных треугольников должны составить животных или предметы окружающего мира, но таким образом, чтобы образ был узнаваемым. На примере этого упражнения формируется представление о том, что в дизайне выразительным средством является группировка объектов в единое целое, и даже из набора одинаковых элементов можно создать что-то необычное и интересное. Неординарные решения школьников, отраженные в результатах выполняемых упражнений, диктуют преподавателю выбор методики обучения. Законы композиции в модульной сетке (гармония и соразмерность всех элементов, их ритмическая связь и зрительный контраст, организация цвета) школьники должны освоить последовательно, от общего к частному. Насмотренность и любознательность школьников влияет на их будущие работы, изучение аналогов – это предпроектная деятельность, направленная на обоснование важных черт изучаемого предмета проектирования.

Изучение основ типографики требует понимания терминологии, относящейся к детализации шрифта. В оформлении книги типографика играет роль создателя информационного центра, текстовый блок при этом должен обладать качествами удобочитаемости. Шрифтовые законы – интерлиньяж, трекер, кернинг – школьники должны уметь различать и использовать на практике. Для запоминаемости сложных понятий можно использовать смысловые ассоциации. Интер – между, линияж – линия, то есть строка, равно: интерлиньяж – межстрочный интервал; кернинг – к «е» поставить «р», равно: кернинг – межбуквенный интервал, и т. д. Возможности комбинации шрифтовых гарнитур можно рассмотреть на хороших примерах рекламы и верстки журналов. В книге «Искусство шрифта» (Кричевский, И. Д. «Искусство шрифта» / И. Д. Кричевский – М.: Искусство, 1960. – С.148.) представлены работы московских художников книжной графики, в т. ч. работы В. А. Фаворского. Множество

трудов по типографскому искусству написано Яном Чихольдом: в «Облике книге», например, подробно рассказывается о «серебре набора».

Особенности цвета – это очень большой раздел, в котором нужно понимать различия цветовых характеристик: светлота, тон, насыщенность. Чтобы школьники не запутались в понятиях, на начальной стадии будет эффективнее рассматривать книжную графику в классическом черно-белом варианте, где нивелируется понятие тон, и делается акцент на понимании ахроматической композиции. К тому же понятие контраст и баланс в черно-белой композиции более очевидны.

Изучив основы графического дизайна, основы композиции, возможности использования различных техник и средств и закрепив полученные навыки, школьники могут приступать к самостоятельной работе, оформлению книги. На этапе создания эскизов школьники могут определиться с техникой исполнения. Методы и средства, с помощью которых можно создавать иллюстрации, включают в себя использование нетрадиционных техник рисования, компьютерной графики, а также метод коллажа, аппликации и многое другое. Среди разнообразия вариантов необходимо сконцентрировать внимание каждого ученика на определенной технике, которая, по мнению преподавателя, будет наиболее понятна для него, и с которой он будет справляться без особых сложностей. Выбор сложной техники исполнения может повлечь за собой нежелание заниматься проектной деятельностью. В процессе работы преподаватель должен направлять учеников к верной мысли, помогать в освоении материала. Правильный подход преподавателя отражается в качественном результате и заинтересованности школьников в предмете.

Литература

1. *Андреева, О.В.* Книжное дело в России в XIX – начале XX века: учеб. пособие / О.В. Андреева – Моск. Гос. Ун-т печати. М.: МГУП, 2009. – 130 с.
2. *Буровкина, Л. А.* Народное декоративно-прикладное искусство – основа формирования духовно-нравственной культуры учащихся / Л.А. Буровкина // Среднее профессиональное образование. – 2010. – № 4. – С. 31-33.
3. *Дубровин, В. М.* Основы изобразительного искусства: учеб. пособие для вузов / В.М. Дубровин – М.: Юрайт, 2019. – 360 с.: ил.
4. *Зинченко, В. П.* Развитие творческих способностей в учебном рисунке / В.П. Зинченко, Н.В. Зинченко, Л.С. Филиппова // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и

- психология: сб. науч. тр. / [гл. ред.: А.В. Глузман]. – Ялта, 2018. – Вып. 6, ч. 3. – С. 146-150.
5. Искусство шрифта: работы московских художников книги / [И.Д. Кричевский; ред. Е.И. Коган и др.]. – М.: Искусство, 1960. – 148 с.: ил. – Список ил.: с. 139-146.
  6. *Корешков, В.В.* Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дисс. ... докт. пед. наук / Корешков В.В. – Москва, 1994
  7. *Корешков, В. В.* Художественное образование для всех / В.В. Корешков // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: Сборник статей / [ред. М.В. Соколов]. – Новосибирск, 2015. – Вып. 13: Изд-во: НГПУ. – с.267-273.
  8. *Лепешкин, С.А.* Необходимость использования кинофрагментов на уроках истории: новые проблемы в образовании или повышение эффективности педагогической деятельности / Лепешкин С.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук. Сборник научных статей студентов и магистрантов. – Москва, 2018. – С. 19-27.
  9. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
  10. *Рощин, С. П.* Решение проблемы целостной композиции на основе иллюстрирования книги обучающимися детской школы искусств / С.П. Рощин, Н.А. Барбашова // Проблемы современного педагогического образования. – 2018. – № 61-1. – С. 255-258.
  11. *Чихольд, Я.* Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении/ Я. Чихольд – М.: Книга, 1980. – 239 с.
  12. Электронный ресурс: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook796/01/part-006.htm>
  13. Электронный ресурс: <https://resources.mgpu.ru/showlibraryurl.php?docid=465939&foldername=fulltexts&filename=465939.pdf>

Килундина А.М.

*магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Новикова Л.В.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ

Проблема ориентирования – одна из основных проблем восприятия пространства. В данном исследовании рассмотрены современные тенденции в создании навигационных систем городских парков. Для анализа были подобраны дизайн-проекты, созданные в период с 2017-2019 годы, что позволяет нам подчеркнуть актуальность сделанных в статье выводов. На основе выделенных особенностей и общностей выбранных кейсов были систематизированы и описаны современные подходы в дизайн-проектировании визуальной коммуникации для общественных пространств.

Ключевые слова: дизайн, дизайн визуальных коммуникаций, функции дизайна, социокультурный ландшафт города, навигация, городские парки.

Следование ключевым тенденциям урбанистики – город для человека и взаимосвязь человека = города с природой – неотъемлемое условие в развитии современных мегаполисов. В связи с чем в программах городского благоустройства особое внимание уделяется «зелёным территориям». Под улучшением общественных пространств подразумеваются не только функциональные аспекты, но и эмоциональные: психологический комфорт, впечатление, вызванное средой, при современных подходах играют ключевую роль в восприятии города. В общественных пространствах формируется и воспроизводится городская культура. Так, всё большее значение приобретает качество дизайн проектирования: общественные пространства перестают быть типизованными объектами, получая собственную идентичность, благодаря айдентике (так как именно в рамках фирменного стиля мы будем рассматривать навигацию парков) [5]. Визуальная коммуникация сегодня всё чаще решает вопросы взаи-

модействия человека и города. А инструментами для её создания выступают преимущественно графические элементы: графика, инфографика, текстовые блоки, навигация и т.д. Как показывает практика, продукты дизайна являются одним из самых эффективных способов общения с аудиторией. В дополнение к этому можем сказать, что визуальная коммуникация полагается исключительно на визуализацию, отталкиваясь от идеи, что визуальное сообщение с текстом более сильны в плане информирования, образования и убеждения людей.

Таким образом, навигация в парке направлена на общение и воздействие на аудиторию. Она позволяет наиболее быстро донести информацию и решить одновременно следующие функции:

1. Рационализирующая функция. Выполняется подбором языка, шрифта, размера, а также материала визуальных элементов.

2. Созидательная функция. Дизайн навигации позволяет находить общий язык с собой и объектами в пространстве.

3. Средообразующая функция. Гармоничная среде навигация создаёт благоприятный, единый облик общественного пространства. При этом важнейшим шагом к формированию доступной среды является осознание необходимости проектирования визуальной коммуникации как акцентирующей единой системы, а не посредством разрозненных указателей [4].

В данной статье проанализированы и систематизированы тенденции в создании навигационных систем на примере 5 кейсов, разработанных в период за 2017-2019 годы: навигация для парков «Зарядье» и «Краснодар» Студии Лебедева, «Таганский» и «Лосиный остров» от Zolotogroupe, Россия, «The Meadow Garden at Longwood Gardens», Geckogroupe, США. Анализ визуальной коммуникации проведён по четырём критериям: подход к аудитории, взаимодействие со средой, выбор материалов, визуальные особенности [1].

Навигация для парка «Зарядье», Студия Артемия Лебедева, 2017 год – описание: ключевая идея парка «Зарядье» – познакомить посетителей с культурой и историей России. Территория разделена на большое количество зон, а ориентировать посетителей в природно-культурном многообразии на площади в 10 гектаров должна навигация. Подход к аудитории: основной поток – туристы, преимущественно пешеходы. Важные объекты подписываются на трёх языках – русском, английском и китайском. Второстепенные помечаются только иконками. Взаимодействие со средой: органичная парку, но считываемая навигация подразделяется на несколько типов стел. Размер и форма определяются типом информации: высокие столбики для указателей, стелы с планшетами для карт, небольшие гексагоны-гумбы для названия природных объектов.

Красивые и долговечные носители гармонично сочетаются с парковой мебелью. Расположение объектов визуальной коммуникации тщательно продумано архитекторами и работниками парка. Материалы: массив дуба и металла. Визуальные особенности: при всём разнообразии объектов стиливая общность навигации считается благодаря воспроизводимой шестиугольной форме, использованию гравюр и единообразию лаконичной белой типографики на чёрном фоне. Иконки отличаются простотой и легко запоминаются. Маскировка утилитарной сущности: навигация превращается в отдельные арт-объекты.

Навигация для парка «Краснодар», Студия Артемия Лебедева, 2019 год – описание: парк для семейного отдыха и велопрогулок в Краснодаре с 30 зонами. Разобраться где что находится помогает навигация. Подход к аудитории: основные посетители – семьи с детьми, подростки. В связи с чем упор в графике на пиктограммы. Не забыты и велосипедисты: наиболее удобные и безопасные места для них отмечены напольными знаками. Взаимодействие со средой: гармония с окружающим пространством. Ассоциативные цвета, – белый как основа, синие акценты, – отлично подобраны для приморского города. Объекты навигации расположены на развилках (когда посетителям очевидно нужна помощь). Формы: кубы на лужайках, напольные знаки, встроенные в плитку, стелы (на входе). Материалы: камень, литое стекло. Визуальные особенности: объёмная навигация. Ненавязчивость. Лёгкость.

Навигация для Таганского парка, Zolotogroupe, 2017 год – описание: парк с детскими игровыми зонами. Подход к аудитории: основные посетители – семьи с детьми. Упор на пиктограммы (что очевидно, когда аудитория – дети, едва умеющие читать). То есть навигация напрямую взаимодействует с основной аудиторией. Взаимодействие со средой: навигация взяла на себя задачу придать уникальный детский образ общественному пространству. При этом графика стала связующим звеном между навигационной системой и архитектурой парка. Яркие цвета и геометрические паттерны продолжили развитие на парковых строениях. Материалы: металлический каркас, пластиковые панели. Визуальные особенности: использование цветных паттернов и геометрии. В основу формы объектов навигации лёг конструктор из кубиков. Модульность стендов системы навигации позволяет создавать неожиданные сочетания сменяемых панелей с графическими элементами, всё как в детском конструкторе с кубиками.

Навигация для национального парка «Лосиный остров», Zolotogroupe, 2019 год – описание: концепция развития экологического туризма и благоустройства уникального национального парка. Подход к аудитории: расчёт не только на пешеходов, но и автомобилистов. Соответственно

проработаны масштабы объектов визуальной коммуникации. Все спортивные маршруты нашли своё отражение в отдельных носителях, которые просто и понятно предоставляют информацию для жителей и гостей города. Для удобства следования каждому из маршрутов присвоено своё цветовое и цифро-литерное кодирование, а на пути движения установлены соответствующие столбики, показывающие прогресс в преодолении пути. Взаимодействие со средой: навигация позволяет ограничить антропологическое влияние на природный заповедник, разграничивая и распределяя территорию пешеходных маршрутов. Визуальная коммуникация информирует о правилах поведения в парке и направляет посетителей к нужным объектам [3]. Элементы навигации легко считываются за счёт цветового контраста с окружающей территорией, но вместе с тем. Материалы: дерево. Визуальные особенности: в фирменный стиль внедрили топографические карты – необходимый и незаменимый помощник в ориентировании на местности. Наглядность. Контраст. Большое количество знаков и типографических характеристик.

Навигация для парка «The Meadow Garden at Longwood Gardens», Gesckogroupe, 2019 год – описание: идея парка – показать жизнь нетронутой природы. Подход к аудитории: навигация знакомит посетителей с обитателями луга. Это отдельные арт-объекты, встроенные в среду. Взаимодействие со средой: навигация встроена в окружающее пространство: перила, стены беседок. Материалы: сруб дерева, сталь. Визуальные особенности: отказ от стандартных решений и привычных вывесок, использование авторских иллюстраций. Декоративность, изящность. Синтез искусств: трафаретная печать, скульптура, поэтические строки.

На основе проанализированного материала, были выявлены следующие тенденции в создании навигации для парков:

1. Тщательный анализ аудитории при проектировании. Типизация и универсальность уступают уникальности графических элементов и взаимодействию с конкретной группой посетителей.
2. Использование экологичных материалов.
3. Визуальное единство с окружающим пространством. Гармония.
4. Упор на пиктограммы. Интуитивное восприятие информации. Ключевые элементы навигации должны считываться мгновенно, независимо от возраста и знания языка.
5. Единство в разнообразии форм. Каждый объект уникален при соблюдении фирменного стиля. Все элементы навигации должны считываться как единая знаковая система.
6. Снижение антропогенного фактора: для современной парковой навигации характерны текстовые вставки, информирующие о правилах

поведения в природных зонах. Всё большее внимание уделяется необходимости сортировки мусора и бережному отношению к окружающей среде.

7. Лаконичность. Отсутствие избыточности и очевидной информации. Элементы навигации нужны там, где они действительно могут помочь.

Таким образом, современные тенденции превращают системы навигации в значимые пластические акценты в городской среде. Элементы визуальной коммуникации объединяют информационную составляющую и эстетические функции и становятся арт-объектами, являясь при этом органичной частью общественного пространства [2].

Литература

1. *Белякова, Т.Е.* Инновационное проектное мышление дизайнера как педагогическая проблема / Т.Е. Белякова, И.Н. Сизова // Ученые записки российского государственного социального университета – М.: Том 18, 2019. – С. 124-131.
2. *Гусакова, Л.И.*, Визуальные коммуникации. Элементы информативной экотуристической среды / Л.И. Гусакова // Гуманитарные научные исследования. – 2013. – №5.
3. *Новикова, Л.В.* Рассмотрение и анализ графического сопровождения олимпиады «Парки, музеи, усадьбы» / Л.В. Новикова, Ю.О. Зюзина // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: Материалы Пятой Межвузовской научно – практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2020. – С. 593-596.
4. *Новикова, Л.В.*, Дизайн – творческий метод познания среды и развития личности / Л.В. Новикова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. – 2007. – С. 55-56.
5. *Новикова, Л.В.* Ответственность как основной элемент профессиональной этики в деятельности дизайнера / Л.В. Новикова, И.Н. Сизова // Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы. Материалы Международной научно – практической конференции – Издательство: Нижневартковский государственный университет. – 2020. – С. 50-52.
6. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория,

методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.

7. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320
8. *Goloshumova, G.S.* Psychological conditions and ecological risk of forming hardiness of students' personality / Goloshumova G.S., Komissarova O.A., Maltseva O.V., Lukina E.V., Karina O.V., Merenkova I.V., Kochetkov I.G. // Ekoloji. – 2019. Т. 28. № 107. – С. 5071-5075.
9. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.

Клюева М.Н.

*магистрантка департамента изобразительного, декоративного
искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Дубровин В.М.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматриваются актуальные проблемы современного состояния общего образования, использования инновационных средств обучения в системе художественного образования. Даются рекомендации по ведению занятий по живописи с детьми с использованием информационных технологий в дистанционном формате.

Ключевые слова: художественное образование, информационные технологии, изобразительное искусство, дистанционная работа, интернет, инновация.

Мы живем в век глобальных изменений в обществе, жизни каждого человека. Научно-техническое развитие общества с постоянно увеличивающимся объемом поступающей информации, использованием новых революционных технологий, коммуникабельностью, проникновением массовой культуры практически во все области жизни человека ставит перед художественным образованием и эстетическим воспитанием молодого человека важные вопросы совершенствования работы, нахождения новых эффективных форм организации учебного и воспитательного процесса. Изобразительное искусство, вся система художественного образования, являющиеся составной, неотъемлемой частью жизни общества, не могут стоять на месте и развиваются наравне с другими сферами нашей жизни. Это естественный, закономерный процесс цивилизационного развития, который диктует необходимость введения в учебный процесс инновационных технологий, способных обеспечить всестороннее развитие ребенка и получить позитивные результаты.

Современный художник – педагог является для юного поколения XXI века своеобразным проводником и носителем культуры в лабиринте жизненных противоречий. [5, С.59]. Важно понимать, что при таком мощном развитии информационных технологий становится невозможным реше-

ние педагогических задач без корректировки учебных программ, пересмотра стратегических направлений в учебной и воспитательной работе, где учителю отводится решающая роль.

Необходимо отметить, что инновационные процессы в обществе на протяжении всей истории развития человека, были характерны и в области культуры, изобразительного искусства. Так масляная живопись, появившаяся примерно в XV-XVI веках, стала инновацией для того времени и способствовала развитию живописного искусства, что, конечно же, повлияло на содержание и качество не только мирового изобразительного искусства, но и художественного образования. Инновационные технологии XXI шагнули на новый уровень и теперь ассоциируются в основном с интернетом и компьютерными технологиями и применениями их в работе и образовании. Например, с разработкой графических программ для рисования художники и дизайнеры смогли выйти на новый уровень в своей творческой работе. В настоящее время графическому художнику не обязательно работать в мастерской, он может это делать практически из любого уголка мира. Все что ему требуется для работы, это качественное оборудование с установленной на нем программой для графических работ, 3D визуализаций и доступ к сети Интернет.

Художественное образование и эстетическое воспитание наиболее тесно связано с культурой, является ее неотъемлемой частью. Новые горизонты цифровой коммуникации, образовательных технологий находят свое продолжение в организации учебного процесса на занятиях изобразительным искусством. Увеличивается количество детей, интересующихся изучением графических программ. В связи с этим художественная педагогика вынуждена отвечать актуальным запросам времени. Педагоги новой формации должны уметь знакомить учащихся с новыми цифровыми технологиями, умением использовать их в практической учебной и творческой работе. Однако в основе качественного художественного образования все равно должны оставаться, показавшие свою эффективность, традиционные педагогические постулаты: высокие морально-этические нормы; фундаментальные учебно-творческие реалистические базовые основы. К наиболее эффективным формам работы на занятиях изобразительного искусства можно отнести проведение урока с мультимедиа сопровождением (демонстрация учителем репродукции произведений изобразительного искусства, визуальное сопровождение выступления, заранее подготовленная презентация, доклад ученика). Информационные технологии распространяются и на самостоятельную домашнюю работу ученика (поиск информации для выполнения домашнего задания, подготовка презентаций и т.д.)

Особое место в современной системе образования занимает дистанционное обучение. В 2020 году во всем мире произошли глобальные изменения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Из-за необходимости введения карантинных мер, образовательный процесс был подвергнут кардинальным изменениям. Все обучение было переведено в онлайн формат. С одной стороны, это был один из самых тяжелых периодов для многих людей. Но, с другой стороны, сложившаяся ситуация дала огромный толчок для развития большого количества обучающих онлайн программ и методик преподавания. Конечно, при переходе на новый формат работы и педагоги, и ученики столкнулись с немалыми трудностями: начиная от непонимания того, как преподавать такие практические предметы как изобразительное искусство, и заканчивая недостаточным техническим обеспечением обеих сторон (даже в наше время еще не все имеют личный ПК, устойчивую интернет связь, хорошую камеру). Основной сложностью для педагогов стала сама форма работы на расстоянии без непосредственного контакта с учеником. Ведь на обычном занятии учитель мог подойти к ученику и поправить его работу или, для наглядности, объяснить с помощью небольшого рисунка, как правильно вести работу. В новых условиях преподаватель оказался как бы оторванным от учеников, а те, в свою очередь, на каждом занятии были вынуждены выполнять практически самостоятельную работу. Конечно, педагог по-прежнему мог показывать наглядный материал, рисовать вместе с учениками, но, как показала практика, такая форма занятий все-таки ухудшила качество работ. С другой стороны, стоит отметить, что данная ситуация показала, что нет ничего невозможного и даже научить основам изобразительной грамоты можно в онлайн. Какие же формы и методы можно использовать в этом формате, чтобы сделать урок более наглядным и интересным?

Так учитель, объясняя, как вести работу над картиной, с помощью штатива и камеры может в режиме онлайн рисовать и параллельно объяснять новый материал. Ученики же следят за процессом при помощи своих компьютеров или планшетов и могут рисовать вместе с педагогом. Таким образом, урок превращается уже в мастер-класс. Ученики видят наглядно, как им следует вести работу, в процессе открывается множество технических приемов, учитель комментирует каждый свой шаг и объясняет ученикам, как и что надо делать в конкретный момент. Конечно, такие уроки не заменят «живого» общения учителя с учениками, но и не лишены некоторых преимуществ. Для того чтобы онлайн занятия не превратились в скучные и отстраненные уроки, учитель должен постоянно взаимодействовать с учениками, рассказывать теоретический

материал, показывать практические приемы и, самое главное, не создавать у учеников ощущения некой «брошенности».

На данных занятиях удобно начинать изучение пространства с теоретических основ: знакомство учеников с перспективой, композицией и цвето-тональной организацией работы. В этом большую помощь могут оказать такие инновационные приемы, как демонстрация презентации или слайдов с наглядным материалом или схемами. Это позволит проиллюстрировать теоретический материал и показать на большом экране как следует вести работу над пейзажем. Так же можно продемонстрировать репродукции картин таких великих русских и зарубежных художников, как И.И. Левитан, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, К.А. Коровин, А.К. Саврасов, К. Моне, Ж. Сёра и других. Учитель может попросить учеников подготовить интересные презентации и показывать их на уроке. Можно записывать небольшие обучающие видеоролики и показывать их на занятии, что бы ученики имели представление, как ведет работу художник, какими приемами и техниками пользуется преподаватель при выполнении работы. Работая на пленэре или просто гуляя на улице, ученики могут собирать наглядный материал при помощи фотоаппаратов. И уже в мастерской использовать свои фотографии и этюды для создания пейзажной композиции.

При умелом сочетании информационных технологий и педагогических приемов, учитель может в нынешних сложных условиях перейти к педагогике сотрудничества, при которой учитель и ученик смогут стать партнерами, находясь в равных отношениях к информационным ресурсам, при ведущей роли педагога.

Литература

1. *Буровкина, Л. А.* Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2008. – 124 с.
2. *Буровкина, Л.А.* Особенности работы в технике акварельной живописи на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе / Буровкина Л.А., Сергеев И.М. // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №2, <https://mir-nauki.com/PDF/59PDMN218.pdf> (дата обращения 10.10.2020)
3. *Дубровин, В.М.* Воспитать людей, способных возвысить Россию / В.М. Дубровин // Воспитание школьников. – №10. – 2008. – С. 50-52.
4. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. – Ч.2: Практический и методологические аспекты. – М.: МГПУ, 2017, – 152 с.: ил.

5. *Дубровин, В.М.* Современное искусство и художественное образование / В.М. Дубровин // Музыка и живопись как средство коммуникации. Сборник научных статей по материалам науч.- практич. конференции 21 марта 2012 г. – М.: МГПУ, 2012. – С. 56-60.
6. *Канунникова, Т. А.* Взаимосвязь инновационных процессов в искусстве и художественной педагогике / Т.А. Канунникова // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2013. [https:// moluch.ru/ conf/ped/archive/98/4612/](https://moluch.ru/conf/ped/archive/98/4612/) (дата обращения 28.09.2020)
7. *Роцин, С.П.* Живопись. Основы теории и практики: учебное пособие. / С.П. Роцин – М.; Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008. – 215 с.
8. *Роцин, С.П.* К вопросу о значении художественного образования в воспитательном и образовательном процессах / С.П. Роцин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. Материалы науч.практич. конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета (г. Москва, 16-19 апреля 2018г.). Часть 2. [Под ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2017. – С. 261-264.
9. *Роцин, С.П.* Мотивация художественного образования как важнейшая задача методики преподавания изобразительного искусства // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2009. – № 4. – С. 139-143.
10. *Султанов, Х. Э.* Инновационные методы обучения на занятиях по изобразительному искусству / Х. Э. Султанов, Р. Т. Анкабаев, Н. С. Хасанова, Н. Ш. Чориева. – Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2017 г.). – Самара: ООО "Издательство АС-ГАРД", 2017. – С. 103-105.
11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. T. 8. № 4. С. 1315-1320

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматриваются вопросы художественной росписи ткани как средства развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста, исторические аспекты, разбираются виды художественной росписи ткани, подробно анализируется технические и технологические способы и особенности росписи ткани (батик).

Ключевые слова: творчество, батик, художественная роспись ткани, декоративно-прикладное искусство, техники, способы, «холодный батик», «горячий батик», «набойка», учащиеся младшего школьного возраста, дополнительное образование.

Одним из самых доступных и привлекательных для детей младшего школьного возраста видов декоративно-прикладного искусства является художественная роспись по ткани – батик. Такой вид деятельности является одним из самых значимых и необходимых в развитии творческих способностей учащихся.

Батиком называют разнообразные способы ручной росписи тканей, в основе которых, за исключением техники свободной градуированной росписи, лежит принцип резервирования, то есть нанесения не пропускающего краску состава на те участки ткани, которые должны остаться не окрашенными и образовывать узор.

Этот вид декоративно-прикладного искусства имеет глубокие корни, богатую историю, связанную с культурными традициями древних цивилизаций Китая, Японии, Индии и Индонезии. Изучая с детьми историю развития ручной росписи ткани, можно остановиться на следующих моментах: искусство крашения шелковых тканей, искусство ручной набойки, текстильный авангард, текстильные панно в технике батик. Техники художественной росписи ткани очень отличаются друг от друга по сложности, композиции узоров бесконечно варьируются, что делает занятия интересными для учащихся младших классов с любым уровнем подготовки. Важным для занятий декоративно-прикладным искусством является освоение учащимся младших классов законов композиции и

осознания единства формы, функции и декора предмета. Ребенок должен почувствовать и понять, как в зависимости от назначения и формы предмета изменяется украшающий его орнамент. Отсюда он познает значение, целесообразность декора, связь формы и содержания. Художественная роспись ткани развивает фантазию, воображение, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое мышление, цветовосприятие, художественный вкус ребенка через творческую практическую деятельность.

Самая доступная техника росписи, точнее – узорного окрашивания ткани, узелковый батик (шибори). Она заключается в механическом резервировании участка ткани, который должен оставаться неокрашенным, с помощью узлов, нитей или других разнообразных зажимов. Красильный раствор не проникает под плотно затянутый узел, и таким образом образуется узор. В японских летописях VII в. н.э. упоминается о способе окраски ткани «юхата», напоминающем технику узелковой окраски. Куски ткани по рисунку туго прошивались нитками, а затем погружались в краску. Через толщину стянутой ткани краситель проникал не везде, вследствие чего получался своеобразный рисунок из не прокрашенных участков. Варьируя степень затягивания узлов и нитей, применяя различные способы складывания ткани, вкладывая в узлы мелкие предметы, используя различную цветовую гамму, можно получать неожиданные эффекты, создавать неповторимые орнаменты, узоры или любые элементы различных мотивов, получая уникальные вещи. Обучение художественной росписи – батиком логично начинать именно с этой техники: она проста для выполнения, безопасна, не требует специальных навыков. На данном этапе происходит первичное знакомство с тканью, красителями, запаркой изделия. С помощью этой техники можно расписать одежду, шарфики, косынки и палантины, изготовить театральный реквизит, изделия для интерьера – салфетки, занавески и многое другое.

Очень интересная и несложная техника росписи по ткани – набойка. Появилась набойка в России в XVI-XVII вв. Для выполнения набойки используются деревянные доски-штампы с орнаментом – манеры, резервирующая смесь и краска. Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной на олифе, по льняным и шерстяным тканям. Красящее вещество наносят на деревянную манеру, потом манера накладывается на ткань, затем нужно не сильно постучать по манере специальным деревянным молоточком, отсюда и происходит название «набойка». Если на ткань манерой наносилась краска, то на этом этапе набойка завершалась, получали светлую ткань с цветным рисунком. Если на ткань наносился резервирующий состав, то после его высыхания

ния, ткань погружали в краситель и получали светлый рисунок на окрашенном фоне. Данная техника применима на занятиях с детьми младшего школьного возраста, она не требует специальных навыков, хорошо развивает глазомер и аккуратность, способствует освоению таких понятий как «ритм», «симметрия», «масштаб». Что постепенно формирует и развивает творческие способности учащихся. Дети с увлечением занимаются набойкой, самостоятельно изготавливают штампы из природного материала, получая неожиданные художественные эффекты.

«Холодный батик» – это более сложная техника, представляющая собой роспись ткани с применением резервирующего состава на основе резинового клея. Резервирующим составом покрывается контур рисунка, который обязательно должен быть замкнутым. Красками заливаются участки ткани, ограниченные зарезервированным контуром. Техника более сложная и требует сосредоточенности, усидчивости и внимательности, и также может быть рекомендована для освоения в младшем школьном возрасте обогащая их творческие способности. Сложность создаваемых композиций может широко варьироваться. В процессе работы в этой технике возможно использование дополнительных художественных приемов и эффектов, таких как «кракле», цветных резервов, красителей с загусткой, применение мочевины и соли и многое другое. При создании оригинальных работ в этой технике требуются знания законов композиции и основ колористики.

При художественной росписи ткани в технике «горячий батик» открываются огромные возможности проявления авторского почерка, это особенно ценится в декоративно-прикладном искусстве. В работе с учащимися младшего школьного возраста необходимо понимать, что технология горячего батика трудоемка и требует, в первую очередь, четкого и ответственного соблюдения мер безопасности, поэтому ее освоение рекомендуется на занятиях с повышенными мерами: специально оборудованная мастерская, отдельно стоящее разогревающее устройство, безопасный доступ к горячему воску и многое другое. При работе в технике горячего батика отдельные участки ткани покрываются горячим резервирующим составом на основе воска, затем ткань погружается в краску. Этот процесс может повторяться несколько раз. При этом необходимо особое внимание уделять цветовому решению композиции. В технике «горячего батика» существует строгая последовательность резервирования, учет цвето-тоновой градация, тепло-холодность цветовых оттенков. Необходимо начинать с самого светлого оттенка и заканчивать самым темным. Зародилось это искусство в Индонезии на острове Ява. Еще до производства тканей, на коре деревьев, малайцы наносили узоры с помощью воска диких пчел. Потом окрашивали природными материалами

красным камнем, охрой и сажей. Четкий контур рисунка при такой технике не обязателен, поэтому возможны живописные мягкие переходы тонов. Чередование технических приемов нанесения резерва позволяет делать более тонкие и разнообразные проработки орнаментальных форм.

К более позднему времени относится художественная роспись шелковых тканей от руки, требовавшая от художников большего мастерства и вкуса. Свободная роспись отличается отсутствием всех видов контурных средств и резервирования, ограничивающих растекание красок. Поверхность полностью покрывают концентрированным солевым или желатиновым раствором, который препятствует промоканию ткани и блокирует распространение цвета, что позволяет и перекрывать красителями больше поверхности, и прорисовывать более мелкие, тонкие детали. Сама техника напоминает живопись и предоставляет огромные возможности в сочетании фактур, цвета, графики и живописи, цветового пятна и изысканной линии. Именно в свободной росписи ткани художник имеет возможность проявить индивидуальный творческий почерк, так как он не ограничен в своих решениях линиями резерва. Расписывать ткань нужно быстро, без предварительного рисунка, каждый мазок должен быть четким и правильным, то есть, включать одновременно и замысел, и чувство ритма, и профессиональное мастерство.

Данный способ росписи ткани наиболее сложен, требует от художника свободного обращения с красками и тканью, знания законов цветоведения и композиции, умения свободно и быстро рисовать кистью. В связи со сложностью данной техники, ее можно рекомендовать только для занятий с учащимися, уже имеющими художественные навыки и овладевшими простыми техниками росписи по ткани.

Создание оптимальных условий для развития творческих способностей детей посредством приобщения их к художественной росписи по ткани возможно в учреждениях дополнительного образования. Дополнительное образование можно рассматривать как актуальный фактор разностороннего развития личности и как благоприятные условия для выявления и реализации творческих способностей обучающихся. Сопутствующий основному образованию процесс дополнительного образования ориентирован на свободу выбора области деятельности, профиля программ, длительности их освоения в соответствии с интересами и возможностями ребенка, что обеспечивает особую мотивацию учащегося. Преимуществами дополнительного образования являются разносторонность и вариативность обучения, дифференцированность, разноразноуровневость, направленность занятий на практическую творческую деятельность, неформальный характер общения, творческое сотрудничество ученика и пе-

дагога. Художественная роспись ткани играет очень важную роль в развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста. Итогом занятий в данном направлении должна стать выставочная деятельность, целью которой является создание таких условий, в которых любой обучающийся имел бы возможность реализовать себя как художник.

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Цветовая импровизация как метод абстрактной живописи / Ганова Т.В. // Музыка и живопись как средство коммуникации. – 2012. – С. 39-44
2. *Гильман, Р.А.* Художественная роспись тканей / Р.А. Шильман. –М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 159 с.
3. *Давыдов, С.Г.* Батик: Техника. Приемы. Изделия / С.Г. Давыдов – М.: «АСТ – Пресс книга», 2005. – 184 с.
4. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
5. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / А.В. Игнатьева. – Москва, 1998.
6. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
7. *Корешков, В.В.* Эстетическая среда школы и личность учащегося / Корешков В.В. – Москва, 1994.
8. *Мастерская организационно-деятельностных технологий /* Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. // Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография – Москва-Берлин, 2019.

9. *Соболев, Н.Н.* Набойка в России / Н.Н. Соболев, М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1912. – 110 с.
10. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320

Ковалевская И.К.
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития творческих способностей, проблемы формирования творческих способностей у детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования, анализируется декоративно-прикладное искусство как одно из важнейших средств развития творческих способностей школьников.

Ключевые слова: творчество, творческие способности, развитие, декоративно-прикладное искусство, дополнительное образование, учащиеся младшего школьного возраста.

Развитие творческих способностей, творческого потенциала ребенка – одна из наиболее важных задач педагогической деятельности. Данной проблеме посвящены труды выдающихся педагогов прошлого: Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, а также многих ученых, педагогов, психологов, ставших классиками в этих областях знаний: Б.Д. Богоявленская, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, Е.И. Игнатьев, С.Е. Игнатьев, Е.П. Ильин, И.Ю. Кулагина, Н.С. Лейтес, А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин.

Огромный вклад в изучение творческой деятельности учащихся в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства внесли такие специалисты, как: А.Д. Алехин, А.А. Волкова, В.И. Киреенко, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Т.Я. Шпикалова и многие другие.

Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, оно наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в поисках знаний, работу мысли.

Результатом творчества является создание продукта, отличающегося новизной, оригинальностью, уникальностью, что достижимо при наличии у учащегося способностей, знаний и умений, а также мотивации к данной творческой деятельности.

В результате теоретического анализа понятий «творчество» и «способности» Н.В. Кондратьева определяет «творческие способности» как «синтез индивидуально-психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе новой для индивида деятельности (в процессе решения новых проблем, задач), что ведет к её успешному выполнению или появлению субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т. д.)» [7, С. 6].

Творческими способностями обладает каждый человек, они проявляются и развиваются в процессе деятельности. Л.С. Выготским выделены два вида деятельности человека: воспроизводящая (репродуктивная, связанная с памятью человека) и комбинирующая (творческая). В результате комбинирующей (творческой) деятельности создаются новые образы или действия. По мнению Л.С. Выготского, мозг не только сохраняет и воспроизводит наш прежний опыт, но и комбинирует, творчески перерабатывает информацию и создает из элементов прежнего опыта новые положения и новое поведение [2, С. 124].

Изучение этих свойств личности выявило важную роль восприятия, воображения, интуиции, интеллектуальной активности в творческой деятельности детей. Поскольку накопление знаний и опыта – это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности, то несомненна значимость восприятия в качестве источника информации для творческого процесса ребенка. Для младших школьников характерна острота, свежесть и эмоциональность восприятия, созерцательная любознательность [3, С. 152]. Особенность восприятия детей в младшем школьном возрасте – его тесная связь с практической деятельностью, в связи с чем для младших школьников особенно интересны практико-ориентированные виды творческой деятельности. Воображение – это психический процесс создания новых образов, представлений или идей, основа творческой деятельности, которая дает возможности для художественного, научного и технического творчества. Воображение порождает замысел, т.е. представление о будущем творении. Л.С. Выготский пишет, что «Воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельных впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Иначе говоря, при-

несение нового в самое течение наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в результате этой деятельности возникает некоторый новый, ранее не существовавший образ, составляет, как известно самую основу той деятельности, которую мы называем воображением» [1, С. 41].

Воображение младших школьников обладает особенностью наглядности и конкретности создаваемых образов. Возникшие под влиянием увиденных предметов и явлений образы ребенок воплощает в реальные предметы (в рисунки, игрушки, разные поделки), изготовление которых требует практической деятельности. Поэтому многие ученые – педагоги уделяли огромную роль не только обучению основам изобразительной грамоты школьников, но и возможности элементарно использовать их в своем творчестве как в общеобразовательной школе, так и в системе дополнительного образования. Особая роль в этом Николая Николаевича Ростовцева как руководителя научной школы. «Прекрасно владея школьными проблемами уроков изобразительного искусства, он активно участвовал в подготовке будущих учителей, многие годы работая на художественно-графическом факультете МГПИ имени В. И. Ленина – МПГУ. В значительной мере, его усилиями велась подготовка научно-педагогических кадров в области художественного образования. Более трех десятков лет он возглавлял диссертационный совет, через который прошла не одна сотня специалистов высшей квалификации, которые сегодня возглавляют многие подразделения художественного образования» [4, С. 8].

Вследствие вышесказанного, развитию творческих способностей, мотивации к творческой деятельности, а также приобретению необходимых умений и навыков для ее успешного осуществления способствует деятельность в том числе и в области декоративно-прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство коснулось всех граней жизни человека, обогатив красотой функциональные предметы, облегчающими повседневный быт, придав этим предметам гармоничную форму, украсив орнаментом, отражающим глубинное понимание окружающего мира, охраняющим и защищающим, украшающими человека и его жилище, радующими глаза и душу.

Литература

1. *Выготский, Л.С.* Воображение и его развитие в детском творчестве. Хрестоматия по возрастной психологии / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
2. *Выготский, Л.С.* Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1991. – 536 с.

3. *Занков, Л.В.* Развитие школьников в процессе обучения / Л.В. Занков – М., 2007. – 152 с.
4. *Игнатъев, С.Е.* Николай Николаевич Ростовцев / С.Е. Игнатъев, А.В. Игнатъева // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. 2018. – № 2. С. 5-9.
5. *Игнатъева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / А.В. Игнатъева. – Москва, 1998.
6. *Ильин, Е.П.* Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин, СПб.: Питер, 2012. – 444 с.
7. *Кондратьева, Н.В.* Сущность понятия «творческие способности» / Н.В. Кондратьева // Концепт [Электронный ресурс]. – 2015. – № 09. Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2015/15320.htm>. Дата обращения 04.09.2020.
8. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
9. *Лепешкин, С.А.* Практика использования методов кинопедагогики на уроках истории в средней школе / Лепешкин С.А. // Proceedings of XXVI International scientific conference. – 2018. – С. 84-87.
10. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.
12. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.

*Кожина Е.В.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

В данной статье представлен компонент педагогических методов эффективной работы со студентами по декоративно-прикладному искусству. Содержание педагогических подходов предлагается с целью формирования у них готовности к осуществлению художественно-эстетического воспитания в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Ключевые слова: декоративно – прикладное искусство, педагог, профессиональная подготовка, трудовая подготовка, учитель трудового обучения.

На современном этапе формирования общества, где научно-технический прогресс перестроил отношение к человеческому труду, большая часть исполнительской деятельности переведена на машинное производство, а от человека требуются творческие способности, которые считаются наиболее существенной частью его интеллекта. Уровень социального роста человечества определяется преимущественно творческим потенциалом нашего поколения, поэтому его развитие является одной из важнейших задач современной педагогики. Ориентация на всестороннее развитие личности учащихся, в том числе, их способностей, творческой активности и талантов, является приоритетным направлением учебно-воспитательного процесса. В связи с этим возрастают требования к подготовке педагогов декоративно-прикладного творчества, которые должны не только обладать профессиональными умениями, но и обеспечивать развитие творческого потенциала каждого ученика в процессе образования.

Декоративно-прикладное творчество в системе образования является одним из важных звеньев, поскольку оно является необходимой платформой для развития творческих способностей детей и их активной деятельности. Это создает основу для развития генетически заложенных качеств, их усовершенствования, формирования и развития новых. Образ

предметного мира становится неисчерпаемым объектом художественной интерпретации.

Образовательная система в области декоративно-прикладного творчества направлена на формирование компетентности трудового обучения к работе с детьми в кружках и творческих объединениях, где на передний план в работе встаёт не только передача суммы определенных знаний и умений, но и способность к формированию у ребенка системы отношений к окружающему миру, воспитание творческой личности. Теоретические аспекты педагогических подходов рассмотрены в работах Богоявленской Д.Б., Александровой В. Г., Слостёниным В.А., Давыдовым В.В., Кабановой-Меллер Е.Н., Косовым Б.Б., Кузиным В.С., Матюшкиным А.М., Мелик-Пашаевым А.А., Новлянской З.А., Рубинштейном С.Л., Усенковой Е.Ю. и др. [1-12].

Поскольку декоративно-прикладное искусство занимает особое место в воспитании подрастающего поколения как уникальная знаковая система и мощный творческий потенциал, Кузин В.С. акцентировал внимание на его учебно-воспитательном потенциале в процессе формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства и учителей младшей школы [6]. Формирование умений и навыков в различных видах художественной деятельности становится только средством, дает возможность ребенку воспроизвести свои чувства, мысли, фантазии в самостоятельной творческой деятельности. Существенным фактором повышения эффективности творческого воспитания, по мнению Матюшкина А.М., является поиск оптимальных условий организации процесса привлечения к различным видам искусств, творческой деятельности на этой основе. Комплексное взаимодействие различных видов искусств является важным условием формирования художественных способностей, творческого отношения к окружающему миру, мировоззренческих представлений [7].

Содержание образования по декоративно-прикладному творчеству, по мнению Давыдова А.В., находит отражение в учебной документации, разработка которой должна осуществляться в соответствии с дидактическими принципами, определяющими отбор учебной информации, ее структуры, содержания, взаимосвязи между элементами при создании учебных планов, программ, учебников, учебных пособий. Это приводит к определению новых подходов к структурным и организационно-дидактическим основам обучения, направленных на развитие личности, формирования его нравственных и духовных ценностей, педагогического мастерства и творчества, нравственного художественного мышления на основе владения историко-культурным наследием декоративно искусства и современных видов искусства [3].

Как замечает Александрова В.Г., одной из организационно-педагогических условий качественной и эффективной подготовки специалистов является системный подход к решению этой проблемы на основе теории создания образовательных систем и управления ими. В то же время для решения проблемы формирования и структурирования содержания подготовки учителей трудового обучения к работе, как необходимое обоснование педагогических условий и содержание обучения ДПИ [1].

Профессиональная деятельность педагога Слостёнина В.А. предполагает конструктивный компонент, включающий в себя разработку годовых и месячных планов воспитательной работы, программы кружка декоративно творчества. Организационный компонент, по мнению Слостёнина В.А., предполагает организацию трудовой деятельности на основе полученных знаний, выработки постоянного желания работать, делать что-то полезное, восприятие труда как радостного прекрасного процесса; планирование и организацию мероприятий по развитию, сохранения и возрождения народных промыслов и ремесел; организацию экскурсий в музеи на выставки декоративно-прикладного искусства, встречи с народными мастерами; подготовку и участие работ декоративно-прикладного, прикладного, изобразительного искусства, изготовленных учащимися кружка, в городских, районных, областных конкурсах, фестивалях.

Коммуникативный компонент включает постоянное сотрудничество между руководителем кружка и методистом, направленный на совершенствование содержания и процесса обучения, с целью своевременной укомплектованности коллектива для большего охвата учащихся, а также работу с родителями с целью выявления психологических настроений и налаживание сотрудничества родителей и учащихся в ходе творческой деятельности.

Педагогический подход познания народного декоративно-прикладного искусства по Слостенину В.А. позволяет раскрывать и формировать творческую личность на основе различных видов произведений искусства, а также позволяет воспитывать у будущего учителя изобразительного искусства определенную культуру восприятия материального мира, помогают глубже познать средства других видов изобразительной выразительности, способствуют формированию эстетического отношения к действительности.

Народное декоративное искусство имеет свою специфику. Его произведения отражают действительность через «видовой» образ, далеких от характеристики и индивидуализированного предмета, и дают изображение в очень общих формах. В основу эмоционального восприятия произведений народного прикладного искусства лежат цветовые свойства,

пластические и фактурные формы [10, 11, 12]. Основным принципом народного декоративного искусства Мелик-Пашаева А.А. можно сформулировать так: построение вещей в соответствии со свойствами и возможностями материала; связь художественной формы с технологическими способами ее обработки; единство художественной формы и практического назначения изделий. В народном искусстве основным принципом является единство утилитарного и эстетического [8].

Ценностное отношение формируется, по мнению Кабановой-Меллер Е.Н., благодаря отдельным творческим задачам, которые требуют поиска собственной, необычной, нестандартной, новаторской точки зрения каждого студента на общую задачу, тему (выбор материала, техники исполнения, путей реализации замысла). «Собственный почерк» и оригинальность поощряются и одобряются, обсуждаются коллективно. Знание о декоративно-прикладном искусстве, понимание языка различных видов народного искусства, его роли в жизни человека и истории формирует творческую личность [4].

Каждый подход должен использоваться во взаимодействии с другими подходами. Все подходы имеют особенности, и должны применяться в зависимости от специфических условий и личностного подхода. Разработка и внедрение в учебно-воспитательном процессе комплекса занятий по изучению декоративного искусства решает и подтверждает задачи по формированию творческой личности будущего учителя. Проведенный психолого-педагогический анализ данного исследования не исчерпывает всех теоретических и практических аспектов совершенствования системы профессионального педагогического образования, направленной на формирование творческой личности студентов и требует дальнейших как практических, так и теоретических усовершенствований.

Литература

1. *Александрова, В.Г.* Духовные традиции гуманной педагогики / Александрова В.Г. – М.: НИЦ «Инженер», 2002. – 162 с.
2. *Богоявленская, Д.Б.* Природа творческих способностей / Д.Б. Богоявленская; Вестник РГНФ. – 1997. – № 1 – с. 166-172
3. *Давыдов, В.В.* Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов – М.: Академия, 2004. – 288 с.
4. *Кабанова-Меллер, Е.Н.* Учебная деятельность и развивающее обучение / Кабанова-Меллер Е.Н. – М.: Высшая школа, 2010. – 384 с.
5. *Косов, Б.Б.* Личность и педагогическая одарённость: новый метод / Косов Б.Б. – М., 2008. – 80 с.
6. *Кузин, В.С.* Психология / Кузин В.С.– М.: Наука, 2008. – 480 с.

7. *Мелик-Пашаев, А.А.* Трансформация игры в художественное творчество / Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.А. – М.: Высшая школа, 2007. – 360 с.
8. *Матюшкин, А.М.* Проблемные ситуации в мышлении и обучении / Матюшкин А.М. – М.: ЧеРо, 2009. – 400 с.
9. *Рубинштейн, С.Л.* Основы общей психологии / Рубинштейн С.Л. – М.: МЕ Дпресс-информ, 2012. – 512 с.
10. *Сластенин, В.А.* Психология и педагогика. В 2 частях. Часть 2. Педагогика. Учебник для СПО / Сластенин В.А., Каширин В.П. – М., 2016. – 374 с.
11. *Усенкова, Е.Ю.* Развитие творческой активности обучаемых средствами художественной керамики / Усенкова Е.Ю., Игнатьева А.В., Кузнецова К.А. // Среднее профессиональное образование. Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал № 3 (2019). М.: Алмакс, 2019. – 72 с., С. 62-64.
12. *Усенкова, Е.Ю.* Формирование художественно-эстетического восприятия средствами декоративно-прикладного искусства / Усенкова Е.Ю., Кузнецова К.А. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса.– М.: УЦ Перспектива, 2018. – 500 с., С. 320-323.

Корешков В.В.

*докт. пед. наук, профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Новикова Л.В.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПЛАКАТ В СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматривается роль и значение плакатной графики не только как средства передачи информации, а как вида художественно – творческой деятельности в процессе организации среды. Ее значение в социокультурном значении общества, как одной из форм формирования личности в совокупности с другими видами искусств. Использование плакатной графики в исторической ретроспективе показывает ее важное значение в общественно – политической жизни общества, которое не потеряло своей актуальности и в настоящее время в современном цифровом мире.

Ключевые слова: графический дизайн, плакатная графика, афиша, реклама, лубок, художественно – эстетическая среда, агитационно-массовое искусство, социокультурное пространство, синтез искусств.

Искусство графического плаката, не смотря на обилие информационных IT – технологий, аудиовизуальной рекламы, коммуникативного воздействия на человека в современном цифровом обществе и сегодня сохраняет свою популярность и востребованность. Искусство это неразрывно связано со всеми общественно политическими, социальными и культурно – просветительскими событиями, происходящими в мире [4]. Художник-плакатист, графический дизайнер работающий в сфере плаката, находящийся непосредственно в гуще происходящих событий, своим творчеством создает положительный или отрицательный образ, формирующий отношение общества к рассматриваемой проблеме, т.е. общественное мнение.

Плакатная графика сегодня, благодаря своей доступности, лаконичности, простоте восприятия и художественной выразительности является не только способом формирования личности, но и значимым объектом художественно-эстетической организации среды. Следовательно, нельзя переоценить ее значение в рекламно-агитационной деятельности,

в процессе социокультурного развития общества, как одного из направлений художественного творчества.

Возможности современных электронных средств и IT – технологий позволили им взять на себя большую часть рекламно-информационной деятельности, что заставило искусство плаката значительно повысить свой художественно-образный уровень. Этому способствовали мнения и высказывания разных людей, определенных специалистов о том, что искусство плакатной графики изжило себя, и должно уступить свое место современным мультимедийным средствам [3]. Такого же рода мнения существовали и раньше, когда считалось, что на смену театральным постановкам и кино придет телевидение, а бумажный вариант книги заменит ее электронная версия. Однако, мы видим, что это совсем не так, а любовь к настоящему искусству, а не к его электронной версии меньше не стала. Повысились требования к подлинному, реальному искусству, в том числе и графическому плакату, что заставляет его подняться на более высокий качественный уровень [2].

Задача художника – плакатиста, в новых условиях развивающегося современного общества, в доступной легко воспринимаемой форме, простыми средствами должен привлечь внимание зрителя к основной идеи плаката, передающего правду жизни. Тематическая актуальность работы определяется значимостью отражаемого события, а эстетическая ценность достигается мастерством исполнения и средствами, применяемыми в процессе создания плаката, что и позволяет решать основную задачу, донести необходимую информацию до человека.

Непосредственное взаимодействие человека с любыми видами искусства становится фактором, удостоверяющим эстетические потребности человека, что так же относится и к грамотно выполненному, высоко художественному плакату, не зависимо от его направленности. Эмоциональную силу воздействия такого плаката невозможно переоценить, достаточно вспомнить работу И. Тоидзе «Родина мать зовет». Значимость общения с такими работами очень высока, следовательно, необходимо постоянно совершенствовать и развивать искусство плакатной графики применяя новые художественные технологии, новые материалы. Необходимо учитывать изменения происходящие и в психологии восприятия современного зрителя, живущего и воспитывающегося в новых условиях. В своих высказываниях к этому призывал замечательный художник – плакатист Д. Моор – «Плакатист должен хорошо знать зрителя, изучать его, следить за изменениями его интересов» [5].

Вместе с тем художественно выразительный, социально направленный качественно выполненный плакат, вкуче с другими видами монументального и декоративного искусств, становится элементом и частью единого композиционного решения среды.

В России плакатная графика, в том виде, как мы ее воспринимаем сегодня, появляется в петровское время, т.е. в начале XVIII века. 27 декабря 1702 года плакат, предназначенный для всеобщего обозрения, информирующий о взятии города Шлиссельбурга печатается в первом номере «Юрнала». По указу Петра I с 1703 года, с выходом в свет первой русской газеты, начинает печататься и реклама. До нас дошла печатная афиша, изданная в Санкт – Петербурге в 1719 году «Объявление о чудном муже, его же иных вторым сэмпсоном нарешают». Первыми плакатами политического характера с рисунками и текстом являются работы, изданные в 1812 году, и в период первой Отечественной войны [1].

В XIX веке весьма популярными, в городской среде, стали круглые тумбы, предназначавшиеся для размещения на них плакатной графики. В результате, уже к концу XIX столетия этот вид художественно – творческой деятельности, по созданию плакатной графики, в которой работают многие известные художники, получает всеобщее признание. Россия в 1897 году выступает инициатором проведения всемирной выставки плакатов и афиш в Санкт – Петербурге, на которую откликнулись представители 13 стран. На выставке собрались многие талантливые художники: А. Тулуз-Лотрек, А. Муха, Т. Стейнлен, П. Шаванн, Ф. Валлотон и другие представившие свои работы широкой публике.

Конец XIX начало XX веков ознаменовались большой популярностью плакатной графики, которая широко использовалась как, в городской среде так и в интерьерах общественных зданий. Многие работы, особенно театральные афиши и рекламы, приобретались и использовались как произведения изобразительного искусства, в создании которых участвовали такие замечательные художники как: В.М. Васнецов, И.Я. Билибин, В.А. Серов, К.А. Сомов, А.Н. Бенуа и другие. Городскую среду того времени трудно представить себе без рекламы, афиш, плакатов и другой печатной продукции.

В годы первой мировой войны плакатная графика, как рупор государственной политики, активно включается в военно-патриотическую пропаганду, в которой участвуют такие художники как Константин Коровин, Виктор Васнецов и другие. В начале войны плакаты в стиле лубка, сатирического характера, соответствующего положению дел на фронте, создавались Владимиром Маяковским вместе с Казимиром Малевичем. В новом ключе военно-патриотическая тематика была решена в работе

художника-плакатиста Л. Пастернака, отца поэта Б. Пастернака «На помощь жертвам войны» [1].

Яркие политические события, государственные перевороты, революции, социальные потрясения неизменно отражаются в плакатной графике. Главным агитатором и пропагандистом уже с первых дней советской власти становится агитационно-массовый плакат. В 1918 году издаются первые советские плакаты, которые становятся важнейшим политическим инструментом, пропагандирующим идеологию строящегося государства. Новое направление печатной графики возникает в результате создания В.В. Маяковским, М.М. Черемных, Н.А. Милютиним, Д.С. Моор «Окон сатиры Роста». Одновременно плакаты на стихи Владимира Маяковского рисовал художник Аристарх Лентулов. Серебряной медалью отмечены плакаты А. Родченко и В. Маяковского в 1925 году на международной выставке в Париже.

Теорию и практику по созданию работ плакатной графики обогатили художники, работавшие во ВХУТЕМАСе на печатно-графическом факультете: В. Фаворский, А. Родченко, В. Киселев, И. Ефимов, Д. Моор.

Успехи социалистического строительства, победы первых пятилеток, коллективизацию и другие социально – политические события, происходящие в молодой стране советов, отражались в ярких и красочных плакатах 30-х годов. Плакаты вели активную пропагандистскую работу в поддержку становления авиации и флота красной Армии, развивали антивоенные и антирелигиозные настроения, прославляли спорт.

Пропагандистские плакаты Великой Отечественной Войны стали важнейшим фактором формирования чувства патриотизма, ответственности за выполняемую работу, призывающим советских людей на ратные и трудовые подвиги. Достаточно вспомнить такие плакаты: первый агитационный плакат художника Алексея Кокорекина «Смерть фашистской гадине», Эль Лисицкого «Все для фронта. Все для победы», ставшего символом ВОВ плаката Ираклия Тоидзе «Родина мать зовет». Над созданием плакатов трудились замечательные художники, имена которых были известны всей стране: Д. Моор, В. Дени, М. Черемных, Д. Шмаринов, Б. Ефимов и многие другие. Они создавали плакаты, которые поднимали людей на трудовые подвиги и ратные победы.

Широко использовалась плакатная графика и в послевоенное время призывая советских людей к восстановлению разрушенного народного хозяйства, возрождению сёл и городов оставаясь главным наглядно агитационным оружием страны. Плакаты информировали население об успехах строительства социализма, передовиках этого строительства. Плакаты яркие рисованные с короткими и броскими, запоминающимися лозунгами использовались в оформлении городов и сёл, общественных

зданиях, культурно – просветительских учреждениях, учебных заведениях. Развивающиеся телевидение и радиовещание начинал с 60-х годов хоть и забирает часть рекламной работы у художников – плакатистов не конкурирует с ними, а заставляет совершенствовать свою наглядно агитационную миссию. В 1974 году создается издательство «Плакат», основная задача которого в иллюстративной форме, доступными средствами пропагандировать достижения советского государства, его успехи в различных областях народного хозяйства, науки, культуры образования.

Спектр выпускаемых плакатов этого периода времени обширен, создаются работы отражающие социально – политическую тематику, культурно – просветительскую, наглядно – агитационную, рекламируется спорт, здоровый образ жизни и многое другое.

Искусство плаката и в настоящее время остается необходимой вполне актуальной художественной продукцией. Плакат изменился не только по своему социокультурному назначению, но и по способам своего изготовления в связи с изменившимися технологиями и используемыми материалами. Он стал более функциональным и привязанным к конкретной окружающей среде. Плакат, за долгую историю своего существования и развития многократно изменялся и совершенствовался, сохраняя при этом свою востребованность и актуальность. Изменялась структура построения плаката, в соответствии со временем, менялись элементы композиции, создающие характерную особенность и направленность плаката, расширялась тематика, но всегда сохранялись основные принципы его построения, лаконичность, простота восприятия, читабельность, образность [6].

Графический дизайн, частью которого является плакат, успешно вливается в синтез искусств, участвующих в организации социокультурного пространства общества, успешно решает поставленные перед ним задачи.

Литература

1. *Бабурина, Н.М.* Политический плакат художников Российской Федерации. / Н.М. Бабурина – Ленинград, 1975 – С. 213.
2. *Волкова, О.Н.* Психология современного искусства Современные проблемы высшего образования / О.Н. Волкова, Л.В. Новикова // Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы. Нижневартовский государственный университет, 2020. – С. 41-44.

3. Новикова, Л.В. Дизайн – творческий метод познания среды и развития личности / Л.В. Новикова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. – 2007. – С. 55-56.
4. *Одинокова, Н.В.* Особенности современной плакатной графики / Н.В. Одинокова, Н.Н. Пучкова // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. Изд-во: Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирск) 2018. № 1. – С. 28-34.
5. Составитель Свиридова И.А. Дмитрий Моор / И.А. Свиридова. // М. Издательство Сов. Художник. 1987 – С.78.
6. *Черневич, Е.* Русский графический дизайн: [1880-1917] / Е. Черневич. – М.: Внешсигма, 1997 – С.160.
7. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
8. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krasheninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.
9. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.
10. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. Т. 14. № 1. – Р. 2229-2234.

Корешков В.В.

*д-р. пед. наук, профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Сизова И.Н.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ДЕРЕВЯННОЙ МОЗАИКИ

В статье рассматриваются богатейшие возможности декоративно-прикладного искусства для формирования и развития художественно-эстетического вкуса, знакомя и привлекая их к сохранению и использованию различных его видов, одним из которых является искусство деревянной мозаики.

Ключевые слова: эстетический вкус, декоративно-прикладное искусство, глобализационные процессы, дерево, мозаика, деревянная мозаика, текстура, фактура, маркетри, инкрустация, художник.

Современному обществу, для решения масштабных национальных проектов необходим человек высоко образованный, интеллектуальный, духовно-нравственный, творчески развитый, обладающий эстетическим вкусом, человек способный к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности и в быту. Цифровое развитие общества, глобализационные процессы происходящие в нем, все сильнее удаляют нас от коренных истоков нашего бытия, национальной культуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества. Одновременно утилитарная составляющая предметов декоративного искусства, которые широко использовались в быту, в повседневной жизни, в настоящее время часто замещаются дешевым, безвкусным ширпотребом. В результате, вливаясь в современный социум, особенно молодое поколение, все больше и больше удаляется от художественных ценностей своей национальной культуры. В этой связи, крайне необходимо использовать богатейшие возможности декоративно-прикладного искусства для формирования и развития художественно-эстетического вкуса, знакомя и привлекая их к сохранению и использованию различных его видов, одним из которых является искусство деревянной мозаики [3].

В последнее время этот вид художественно творческой деятельности исчезает, так как все меньше и меньше остается мастеров способных работать в такой технике. Не смотря на применение новых технологий и современного оборудования во многом облегчивших труд мастера краснодеревца мозаичиста, данное искусство в сегодняшних условиях используется мало. Это безусловно обедняет организацию художественно-эстетической среды и изготовление предметов в которых деревянная мозаика являлась основой их художественной ценности.

Деревянная мозаика, как вид художественного творчества возникла очень давно и на начальном этапе выполнялась в технике инкрустации, когда в деревянную основу врезались элементы из различных материалов: металла, перламутра, стекла, слоновой кости, полудрагоценных камней и других. Этот вид художественного творчества широко использовался в Египте, Индии, Японии для украшения предметов мебели, сундуков, кроватей, кресел, ларцов, саркофагов и т.д. [4].

Богатство изобразительных возможностей: цвет, текстура, фактура, а также легкость обработки древесины привели к тому, что она отделилась от других материалов и стала использовать собственные художественно выразительные свойства. Композиции созданные из различных пород древесины получили название интарсии. Начиная с XIV века искусство интарсии стало широко применяться в Европе. Особенно в Италии, мозаика из дерева широко использовалась вплоть до XVIII века. Интарсия получила широкое распространение в таких городах как Флоренция, где было больше восьмидесяти мозаичных мастерских, Болонья, Венеция. В результате изобретения станка, в конце XVI века, для получения тонких пластинок из дерева, стало возможным отказаться от трудоемкого процесса врезания элементов мозаики в основу и перейти к способу наклеивания готового набора на подготовленную поверхность изделия. Такая технология создания мозаичного набора получила название маркетри, которая используется и в настоящее время.

Большой вклад в совершенствование техники маркетри внес французский мастер, королевский мебельщик Андре Шарль Буль. Его работы отличаются великолепным мастерством исполнения. Имя мастера стало нарицательным и созданная им, его сыновьями и внуками мебель в стиле «Буль» хранится в Лувре, Версале, Фонтенбло. В коллекции Государственного Эрмитажа в Петербурге имеется шкаф работы Буля.

Первые работы русских мастеров в технике маркетри относятся к петровскому времени, когда появились наборные паркетные и деревянные шкатулки. Российские мастера выполняли в этой технике не только орнаментальные рисунки, но и пейзажи, сложные сюжетные композиции. К таким мастерам, вышедшим из крепостных относятся: Федор Пряхин,

Никифор Васильев, Матвей Веретенников и др. Русские мастера использовали шпон не только привозных декоративных пород дерева, но и местные, не отличающихся богатства цвета, текстуры, для чего использовали способы травления, подцветки, обжига, гравировки, что расширяло их изобразительно выразительные возможности. В 1885 году на ремесленной выставке в Петербурге, поставщик императорского Двора Николай Федорович Свирский получил золотую медаль за замечательное усовершенствование деревянной мозаики в применении ее к мебельному производству.

В XX веке мастера краснодеревцы мозаичисты не только успешно освоили и применили в своей практической деятельности лучшие достижения мастеров мозаики прошлых столетий, но и разработали новые способы выполнения монументальных деревянных мозаик. Для развития мозаичного искусства в нашей стране много сделали коллективы Ленинградского Высшего художественного Училища им. В.И. Мухомовой и Московского Высшего Художественно-промышленного Училища (б. Строгановское).

Многие годы посвятил искусству маркетри талантливый художник Николай Матвеевич Абрамов. Он много времени и сил приложил для того, чтобы один из старейших видов декоративно-прикладного искусства – маркетри получил свое дальнейшее развитие. Мозаичные произведения Н.М. Абрамова экспонировались на многочисленных всесоюзных и международных выставках. Преподавая, он воспитал большое количество своих приемников, среди которых необходимо отметить прекрасного мастера мозаичиста Заслуженного художника России В.А. Масленникова. Тематика мозаик этого мастера имеет разнообразный характер: пейзаж, портрет, сказочные сюжеты, орнамент, символика. В одних работах демонстрируется возможность применения древесины для реалистического изображения людей, природы. Рисунок других мозаик стилизован, сильно обобщен. В своих работах он также широко использует народные мотивы [1].

В настоящее время старинное искусство маркетри переживает не самые лучшие времена, однако, предметы мебели с маркетри, декоративные панно, элементы оформления интерьера – показатель хорошего вкуса, и материального благосостояния. Проследив эволюцию искусства деревянной мозаики, можно увидеть, как постепенно из утилитарного, прикладного направления выделяются работы, имеющие самостоятельное художественное значение, приобретшие свойства произведения как формы изобразительного искусства.

Знакомство с практической деятельностью по созданию произведений в технике маркетри обладает широкими возможностями по формированию и развитию художественных способностей, эстетического вкуса, приобщению к мировым шедеврам декоративно-прикладного искусства в области художественной обработке дерева. В процессе работы над деревянной мозаикой развивается художественно-образное мышление, чувство цвета, тона, понимание принципов работы от общего к частному, усидчивость, трудолюбие, что подтверждает обоснованность возрождения произведений в технике деревянной мозаики – маркетри. Несмотря на бытующее мнение, что дерево имеет сближенную гамму, при помощи данной техники можно создавать различные цветовые образы и передавать богатейшую палитру цветов и оттенков. Природа сама дарит мастеру прекрасную палитру дерева. В умелых руках художника эти краски превращаются в чудесные творения.

Декоративные возможности материала хорошо понимали и ценили русские мастера прошлого. Умело используя природные качества древесины – цвет, разнообразие рисунка текстуры и тона, они создавали неповторимые образцы декоративно-прикладного искусства.

Являясь частью национальной культуры, декоративная деятельность в процессе создания предметов с использованием техники деревянной мозаики активно влияет на формирование эстетического вкуса личности.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Декоративно-прикладное искусство в системе средств эстетического воспитания учащихся в художественной школе. Монография / Л.А. Буровкина – М.: МГПУ, 2008, – 128 с.
2. *Гиберт Винсенс.* Маркетри / В. Гиберт – М.: Арт-родник, 2000, – 145 с. Илл.
3. *Корешков, В.В.* Художественно-эстетическая среда школы – фактор формирования личности / Корешков В.В., Новикова Л.В // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей – Вып 13 – Новосибирск НГПУ, 2015. – С. 273-277.
4. *Корешков, В.В.* Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дисс. ... докт. пед. наук / Корешков В.В. – Москва, 1994.
5. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.

6. *Новикова, Л.В.* Традиции и проблемы народного промыслового искусства / Л.В. Новикова // Перспективы художественно-образного и социокультурного развития столичного мегаполиса. – М.: МГПУ, 2016. – С. 178-182.
7. *Симонова, А.А.* Задания для учащихся VII класса основной общеобразовательной школы в рамках изучения темы "Социальные конфликты" в курсе Обществознания / Симонова А.А., Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. II Всероссийская научно-практическая конференция – 2015. – С. 201-209.
8. *Хворостов, А.С.* Декоративно-прикладное искусство в школе: Пособие для учителей / Хворостов А.С. – М.: Просвещение. 1998, – 175 с., илл.
9. *Фомин, Ю.В.* Изысканная мозаика / Фомин Ю.В. // ДЕКО – 2006 – №5. – С. 34-39.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krasheninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.
11. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // Universum View. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – Р. 219-221.

*Кочеткова Е. М.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ, КАК ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

В статье раскрывается роль композиции в изучении изобразительного искусства. Описываются основные правила и законы композиционного строя художественного произведения. Дается характеристика художественному образу. Его связи с композиционным решением картины. Раскрываются основные методологические исследования в изучении композиции детьми на занятиях изобразительного искусства в школе в системе основного и дополнительного образования.

Ключевые слова: композиция, художественный образ, образное мышление, контраст, живопись, графика

Композиция – это грамотное, эстетически правильное, гармоничное построение художественного произведения. Понятие композиции существует не только в живописи и рисунке, но и в литературе, и в музыке. Во всех видах и жанрах искусства она играет одну из ведущих ролей. Нарушая композиционную целостность, можно нарушить восприятие всего произведения в целом. Композиционная точность увеличивает художественную составляющую произведения [5, С. 4]. Композиция имеет свои законы и правила, благодаря которым автор может воздействовать на зрителя. Многие из них были известны еще в эпоху Возрождения и описаны великим итальянским художником Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи».

В изобразительном искусстве композиция тесно связана с таким понятием, как художественный образ. Она является его своеобразным отражением. Художественный образ – это синтез реальности и авторской фантазии. Способность мыслить образно дана не каждому, но ее можно развивать [5, С. 10]. Знание законов и приемов композиции поможет в этом.

Одним из важных акцентов в картине является ее композиционный центр, своего рода главный объект, на который должно быть сфокусировано все внимание зрителей. Его может подчеркивать и выделять контраст, статика и динамика, ритм, симметрия и асимметрия.

Основная композиционная задумка художника может быть выстроена на контрастах, то есть на противопоставлениях светлого и темного, маленького и большого и т.д. Контраст добавляет яркости и выразительности картине. Существует великое множество контрастов. Для живописи основным является цветовой, для рисунка – тоновой. Например, в картине Малявина «Вихрь» динамичность композиции подчеркивает контраст ярко красных платков и зеленого фона.

Как и контраст, универсальными средствами композиции являются статика и динамика, то есть состояние покоя и движения. Статичность подразумевает некоторую скованность, отстраненность. Порой статичные композиции выглядят скучными из-за недостатка эмоциональной составляющей. Динамика же наоборот интригует и привлекает взгляд. Иллюзия движения на плоскости листа создается благодаря:

- использованию одной или нескольких диагональных линий в композиции;
- применению ритмичных мазков в живописи, или ярковыраженной разнообразной штриховки в рисунке (связано с психологическим восприятием);
- оставлению свободного пространства перед предполагаемым движущимся объектом (зритель додумывает траекторию движения);
- применение асимметрии в композиции.

Симметричность подчеркивает статику и покой. Она широко использовалась в произведениях художников эпохи Возрождения. Это помогло им подчеркнуть торжественность и одухотворенность сюжетов. В симметричной композиции все объекты картины расположены зеркально друг к другу. Все спокойно и уравновешено. Примером симметричной композиции может быть картина знаменитого русского художника В. Васнецова «Три богатыря». Центральное место на данном полотне занимают фигуры богатырей. Они располагаются зеркально друг к другу и сдвинуты немного влево от центральной точки листа. Это небольшое отклонение от идеальной симметричности делает картину более интересной, создает иллюзию готовности героев к движению. Симметричное расположение фигур богатырей подчеркивает их непоколебимую силу и мощь. Также автором делается акцент на торжественности запечатленного момента.

Асимметричные композиции почти всегда динамичные. Различные вариации расположения предметов на них зависят от задуманного сюжета и тематики художественного произведения. Например, на картине

известного французского художника-импрессиониста Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» расположение кораблей несимметрично и по диагонали создает у зрителей чувство движения вглубь полотна, прямо к восходящему ярко оранжевому солнцу, которое одиноко красуется среди дымки серо-голубых облаков.

Понятие равновесия на данных картинах может присутствовать, а может и отсутствовать. Уравновесить части картины можно по массе, размеру, тону и цвету и т.д. Таких вариаций множество. Равновесие может затрагивать как сами объекты картины, так и межпредметное пространство, находящиеся между ними. Существуют специальные упражнения, позволяющие развить чувство равновесия у начинающих художников. К ним относится аппликация из различных геометрических фигур. Учащимся предлагается вырезать из белой бумаги квадрат и два разных по размеру прямоугольника, один из которых приближен к формату А4. Далее из черной бумаги вырезаются различные фигуры, которые раскладываются на белых листах так, чтобы это выглядело гармонично. Когда дети справляются с этим заданием, они приклеивают получившиеся композиционные сочетания и уже графическими средствами дорисовывают до вида картины получившиеся объекты. Данное упражнение развивает не только видение композиции, но и воображение, образное мышление, способность вести работу от пятна.

У детей младшего школьного возраста хорошо развита сюжетная составляющая композиции. У них получаются очень интересные рисунки с точки зрения тематики. Порой взрослому художнику потребуется больше времени для того, чтобы придумать такие живые, интересные и непосредственные сюжеты. У маленьких детей это происходит само собой, интуитивно. Они не задумываются, что им нарисовать, их богатое воображение помогает им в этом. Чем старше дети становятся, тем труднее им дается придумывание сюжетов. Это связано с психофизиологическими особенностями восприятия.

Развивать видение общей композиции у детей нужно на примерах разных жанров изобразительного искусства. Например, рисуя натюрморт с натуры нужно, чтобы учащиеся вначале сделали несколько композиционных зарисовок с разных ракурсов. Это дает некоторую свободу и ощущение отсутствия творческих рамок. Рисование с натуры всегда легче, чем тематические композиции по воображению. При этом нужно делать гораздо больше эскизных зарисовок, среди которых обязательно найдется та, которая будет удачнее всего. Именно она станет начальным этапом при создании готового рисунка, готовой картины.

Роль композиции в изобразительном искусстве очень велика. Ее изучение дает понимание и осознанность в действиях художника. Не один

объект и предмет на картине не расположен просто так, он обязательно несет в себе смысл и посыл для зрителей. При помощи композиции художник создает художественный образ, передает свои мысли и чувства. Именно этому должны научиться будущие деятели искусства.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Место композиции в современном художественном образовании / Л.А. Буровкина, В.М. Дубровин, И.М. Сергеев // Искусство и образование. 2018. № 4 (114). С. 78-84.
2. *Выготский, Л.С.* Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
3. *Дубровин, В.М.* Живописные основы художественной грамоты / В.М. Дубровин. – М.: 2012. – 212 с.
4. *Кибрик, Е.А.* Объективные законы композиции / Е.А. Кибрик. – М.: 1967.
5. *Кибрик, Е.А.* Искусство и художник / Е.А. Кибрик. – М.: 1959. – 90 с.
6. *Кузин, В.С.* Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. Учебник. 3-е издание, перераб. и доп. / В.С. Кузин. – М.: 1998. – 334 с.
7. *Ростовцев, Н.Н.* Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия. Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов / Н. Н.Ростовцев. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
8. *Рошин, С.П.* Моделирование личностно-ориентированного образовательного процесса – важнейшая задача художественной педагогики / С.П. Рошин. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 3 (35). С. 141-145.
9. *Семенова, М.А.* Об индивидуально-творческом содействии становлению педагога-художника / М.А. Семенова // Письма в Эмиссия. Оффлайн: электронный научный журнал. – 2012. № 7. – С. 1826.
10. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320

Кочеткова Е. М.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В статье раскрывается значимость художественного образования для становления разносторонне развитой личности. Описывается основная цель и методы образовательного процесса. Уделяется внимание программам по изобразительному искусству. Говорится о том, как лучше раскрыть творческий потенциал личности ребенка. А также о том, как влияет художественное образование на общее развитие человека.

Ключевые слова: изобразительное искусство, творчество, творческие способности, образное мышление, воображение.

Мир вокруг нас невозможно представить без творчества. Оно занимает важное место в жизни людей. Способность создавать что-то неповторимое и прекрасное своими руками, видеть красоту в окружающих нас вещах, все это и есть составляющее творчества. Художественное образование направлено на развитие креативности и творческого мышления. Уроки изобразительного искусства в школах обязательно должны присутствовать. Без них невозможно гармоничное, разностороннее развитие личности ребенка. Даже если в своем будущем дети не планируют связать свою жизнь с искусством, стать художниками или дизайнерами, знать основы изобразительной грамоты, научиться правильно держать в руках кисточку и карандаш, они должны. Занятия изобразительным искусством развивают эстетическое восприятие и мелкую моторику, что в свою очередь способствует совершенствованию таких свойств человеческого сознания, как зрительная память, внимание, воображение и интеллект в целом. Именно поэтому роль художественного образования в жизни человека нельзя преуменьшать.

Трехуровневая система художественного образования, появившаяся в 1970-1980 годах, существует и по сей день. Она включает в себя художественные школы, училища, институты и университеты. Актуальности в подготовки профессиональных деятелей искусств данная система не теряет.

Существует много учебных программ по изобразительному искусству. Рассмотрим их по-подробнее.

Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» включает в себя все виды художественной деятельности: конструктивные, изобразительные и декоративные. Главную роль Б.М. Неменский отводил связи искусства с жизнью. Творчество-это система самовыражения. Оно связано с духовным развитием личности и мировоззрением. Поэтому в первую очередь нужно развивать человека, как личность. Внутренний мир людей многогранен. Его формируют мысли, чувства и эмоции. Их в свою очередь формирует окружающая среда. Чем больше человек читает, слушает музыку, тем больше у него развивается образное мышление. Оно очень необходимо при рисовании. В каждой картине отражаются чувства и эмоции. Художественный образ создается благодаря развитому воображению. Картина без него существовать не сможет. Научить детей творчески мыслить – главная задача педагога.

Программа Т.Я. Шпикаловой также нацелена на развитие личности ребенка. В ней акцент делается на связи изобразительного искусства с гуманитарными науками. Данная программа включает в себя основы дизайна, живописи, графики и других видов художественной деятельности. В ней говорится о ценности эстетического воспитания. Изобразительное искусство становится основополагающим в развитии культурной личности. Творчество не может существовать без духовных ценностей. Внутренние качества человека влияют на искусство. По факту они его создают. Без них изобразительная деятельность просто набор символов, не имеющих смысла. Педагог должен не только учить, но еще и воспитывать.

Однако постепенно художественное образование переходит в сферу досуга и развлечения. То есть проявляется к нему интерес, как к хобби. Многие люди, независимо от своего возраста хотят приобщиться к миру искусства, попробовать себя в роли художника. Это еще раз подтверждает и подчеркивает важность творчества. Человек в нем нуждается, оно приносит в его жизнь гармонию и радость, отвлекая от повседневной серости и суеты. Данную тенденцию развития художественного образования, безусловно, надо сохранить и развивать дальше.

Художественное образование в целом можно рассматривать, как синтез таких компонентов: цель, метод, средства и содержание.

Цель художественного образования заключается в развитии творческого потенциала личности, при помощи различных методов и средств.

Из этого следует, что его развитие связано с применением новых инновационных технологий. Например, с появлением электронных досок в образовательных учреждениях, усовершенствовался принцип наглядности в обучении искусству. Стало возможным показывать больше нагляд-

ных пособий, презентаций и т.д. Материал обучающимися стал усваиваться лучше и быстрее. Интеграцию в систему художественного образования технологических инноваций нужно продолжать. Это способствует совершенствованию процесса обучения.

Развитие художественного образования в современном обществе останавливает ряд проблем: недооценка роли искусства в жизни человека, отношение к творческим предметам в общеобразовательных школах, как к второстепенным, непонимание целостности образовательных процессов. Существует плюрализм мнений, по поводу их решения. Так эффективность развития художественного образования зависит от правильного понимания места искусства в системе культуры и общекультурных ценностей. Приобщение людей к творчеству способствует обогащению их внутреннего мира и, следовательно, развитию духовности. Личность должна развиваться и совершенствоваться, становиться с каждым днем лучше. Искусство помогает познать мир, формирует систему взглядов и идеалов. Оно воспитывает, обучает и развивает человека.

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить основные тенденции развития художественного образования в современном обществе:

1. Усиление значимости художественного образования путем повышения культурного уровня страны в целом.
2. Выпуск высококвалифицированных работников в сфере искусства.
3. Внедрение новых инновационных технологий в обучение творческим предметам.
4. Увеличение количества часов по дисциплинам, связанным с искусством в общеобразовательных школах.
5. Создание новых, усовершенствованных учебных программ по художественным дисциплинам.
6. Грамотное обоснование целей и задач искусства.

Сохранение художественного образования, реализуемого на достойном уровне, задача одновременно и важная, и сложная. Нужно поддерживать положительное отношение к искусству. В общеобразовательных школах нельзя допускать, чтобы творческие предметы считались неважными и ненужными. Наоборот надо постараться добиться изменения отношения к данным дисциплинам. Это можно реализовать путем изменения массового сознания. Люди должны понять, что творчество нужно каждому и занятие им лишним не является. Искусство точно так же, как и точные науки, способствует умственному развитию человека. Многие этого просто не видят и не понимают. То, что физика, например, нужный

предмет, почему-то никто не спорит, а вот по поводу рисования возникают всегда вопросы. Неправильное восприятие творчества ведет к регрессу художественного образования. Люди считают, что творчество – это удел избранных, у которых есть талант. Это не так. Научиться грамотно, хорошо рисовать и писать может каждый. Для этого нужно просто захотеть заниматься и все получится. С каждым разом навыки будут совершенствоваться.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сохранять и развивать художественное образование, безусловно, надо. Существует ряд проблем, связанных с реализацией творческих дисциплин. Им надо уделить особое внимание и постараться решить. Художественное образование воспитывает духовность и напрямую связано с культурой страны. Если мы хотим, чтобы в нашей стране был достойный культурный уровень, мы должны уделять большее внимание проблемам художественного образования.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Научно-методические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2011. – 321.
2. *Буровкина, Л.А.* Научно-методические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2011. – 321 с.
3. *Ганова, Т.В.* Активизация творческого поиска у учащихся средней школы в процессе создания карнавально-маскарадного костюма: автореф. дисс. ... канд.пед. наук / Ганова Т.В. – Москва, 1996.
4. *Ганова, Т.В.* Формирование творческого сознания студентов средствами декоративного искусства / Ганова Т.В. // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – Москва, 2011. – С. 23-26.
5. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
6. *Кузин, В.С.* Психология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / В.С. Кузин. – М.: АГАР, 1997. – 303 с.
7. *Кузин, В.С.* Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. Учебник. 3-е издание, перераб. и доп. / В.С. Кузин. – М.: 1998. – 334 с.

8. *Лаврентьева, Е.Ю.* Из истории развития тьюторства в России и за рубежом / Лаврентьева Е.Ю. // Среднее профессиональное образование. – 2016. № 11. – С. 62-66.
9. *Лаврентьева, Е.Ю.* Профессиональная культура педагогических работников образовательных учреждений интернатного типа как фактор социализации воспитанников / Лаврентьева Е.Ю. // Вестник экономической интеграции. – 2013. № 5-6 (62-63). – С. 210-214.
10. *Роцин, С.П.* Художественно-творческая практика (пенэ́р): учебно-методическое пособие / С.П. Роцин, Л.С. Филиппова. – М.: МГПУ, 2014. – 85 с.
11. *Семенова, М.А.* Развитие творческих способностей на занятиях акварельной живописью / М.А. Семенова. – М.: Баласс, Начальная школа плюс До и После.2009. №9. С.24-28.
12. *Шпикалова, Т.Я.* и др. Изобразительное искусство. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 класс / Т.Я. Шпикалова. – М.:Издательство «Просвещение», 2009. – 71 с.
13. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krasheninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. T. 8. № 4. С. 1315-1320

*Локтева Н.В.,
магистрант департамента изобразительного, декоративного ис-
кусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ ЛЮДЬМИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Изменение возрастной структуры современного общества актуализирует проблему социальной активности людей «третьего возраста». В статье рассматриваются педагогические и методические основания включения людей пожилого возраста в творческую деятельность с целью восполнения их личностных ресурсов. Обобщается опыт раскрытия творческого и социального потенциала данной возрастной группы в рамках проекта «Московское долголетие».

Ключевые слова: «московское долголетие», андрогогика, пожилой возраст, мотивация, личностный ресурс.

На рубеже двадцатого и двадцать первого веков существенно изменилась возрастная структура населения, которая определяется уровнями рождаемости и смертности и обуславливает долю экономически активного населения, степень обеспеченности страны трудовыми ресурсами. Численность пожилого населения планеты с 1950 г. возросла в 5 раз. Эта тенденция многими учеными и простыми обывателями часто называется «старение» общества [1].

Отвечая на вопрос о причинах этого процесса, можно смело опираться на состояние социальной обстановки в современном мире. Ориентация на молодость, на активный образ жизни, философия достижений – все эти тенденции создают новый горизонт возможностей для каждого, кто стремится продлить время деловой активности. Однако, эти же факторы многих людей пенсионного возраста делают наиболее уязвимым, что в полной мере касается и нашей страны. Люди, которые готовы перейти на размеренный, комфортный образ жизни пенсионера, часто сталкиваются с одиночеством, потерей смыслов, отсутствием поддержки близких (прежде всего, взрослыми детьми, которые в этот момент работают, строят карьеру, воспитывают своих детей). Это, естественно, дает пожилым людям ощущение собственной ненужности, несущее в себе деструктивную

тенденцию, а также провоцирует неосознанную агрессию по отношению к неизбежной старости у более молодых возрастных слоев [8].

Именно необходимость поддержать людей пожилого возраста, создать избыточную социальную среду для взаимодействия с единомышленниками, раскрытия творческого и социального потенциала данной возрастной группы стали основанием для реализации проекта «Московское долголетие».

Люди, попадающие в этот проект, начинают выстраивать свою новую социальную реальность, находят смыслы, встречать новых знакомых, реализовывать свои потребности в созидательной деятельности: пишут стихи и книги, создают арт-объекты, занимаются постановкой танцев и спектаклей, ставят спортивные рекорды.

Опыт взаимодействия с педагогами, реализующих программы «Московского долголетия», позволяет сделать вывод, что наиболее востребованными являются программы спортивной и художественной направленностей.

Осуществляя взаимодействие с данной возрастной категорией в рамках кружка декоративно-прикладного искусства, для нас важным является создание особой атмосферы, комфортной образовательной среды [3], где руководитель, выполняя наставническую функцию, становится модератором социальных контактов участников этого кружка. Методики образовательного процесса меняются и опираются на интерактивное включение всех его участников в совместную плодотворную работу, что формирует потребность к приобретению знаний и творчеству [4, С. 501].

Для описания особенности технологического арсенала наставника кружковой деятельности для работы с «пожилыми» обучающимися, важно отметить мотивационные основания для построения подобной деятельности. Какие мотивы движут «пожилым» человеком, встающим на путь освоения той или иной образовательной программы? Что лежит в основе подобной мотивации? В своей работе мы опираемся на концепцию А. Лэнгле [7] о четырех фундаментальных экзистенциальных мотивациях:

- 1-я ФМ: соотнесение с миром – «Я есть – но могу ли я быть?»;
- 2-я ФМ: соотнесение с жизнью – «Я живу – но нравится ли мне жить?»;
- 3-я ФМ: соотнесение с самим собой – «Я есть – но имею ли я право быть самим собой?»;
- 4-я ФМ: соотнесение со смыслом – «Я есть здесь – но для чего я пришел в этот мир? Что я должен делать?».

Понимание мотивационных оснований обретения смысла дает наставникам программ проекта «Московское долголетие» методологические основания для осуществления сопровождения, а именно, активизировать (мотивировать) проектировочную и творческую деятельность через нахождение личных смыслов ситуации.

Если говорить о людях «пожилого» возраста, то на первых этапах они попадают в ситуацию неопределенности, в новую для них среду и на каком-то этапе их движения (не смотря на возраст) первоочередными становятся важными вопросы первой и второй фундаментальной мотивации: «могу ли я быть?» и «нравится ли мне быть?». И тут специфика сопровождения не сильно отличается от сопровождения, например, школьников или студентов. Главная задача – это помочь увидеть среду, ее ресурсность для достижения личных целей и решения личных задач, построить маршрут их освоения.

А вот далее присутствует специфика. Опыт реализации проектов (в том числе «Серебряный университет»), направленных на обучение людей возрастной категории 50-плюс, показал ряд ментальных, психологических, интеллектуальных и поведенческих особенностей данной группы, что требует особой педагогики третьего возраста и специфической организации образовательного процесса [6]. Пенсионный возраст предполагает наличие разнообразного опыта, практического и теоретического, успешного и не очень, поэтому отвечая для себя на вопрос: «Имею ли я право быть?», данная категория участников кружка имеет возможность (и по большому счету ради этого многие и приняли решение осваивать программу) осуществлять рефлексию своего опыта. И специфика в этом! С учетом возрастных особенностей идет поиск ответа на вопрос «Что я должен делать?», т.е. это поиск смысла в том, куда идти дальше, и как мой опыт, навыки и знания могут быть использованы.

Поэтому, ключевым становится формат групповых встреч, содержанием которых являются рефлексия личного опыта, определения личных ресурсов и поиск смыслов (часто новых) для дальнейшего развития.

Рассматривая встречу как форму работы наставника программы проекта «Московское долголетие», стоит ориентировать его на создание пространства для осознания, построения собственного индивидуального маршрута в соответствии с личными интересами, глубинными мотивами. Выстраивание взаимодействия с участниками программы осуществляется в реализации последовательности следующих задач: знакомство (вхождение в деятельность), активизация («размораживание»), организация изучения, групповой и индивидуальной работы, обратной связи и рефлексии.

Знакомство (вхождение в деятельность). Есть несколько тактик знакомства: идентификация, стереотипизация, эмпатия и социально-психологическая рефлексия.

Активизация («размораживание»). Этот этап встречи предполагает создание такой атмосферы на занятии, когда каждый из участников сможет активизироваться, освободившись от зажатости; на этом же этапе решается вопрос мотивации к деятельности через создание ситуации противоречия, осознания личной заинтересованности участников. То есть можно смело говорить, что на данном этапе реализуется работа по целеполаганию.

Организация изучения. После того как произошла активизация участников встречи, возникла некая ситуация заинтересованности, видения личных целей, запускается основная работа, например, знакомство с новой техникой создания творческого продукта или правилами построения композиции. Наставник делится своим опытом, знакомит участников с имеющимися готовыми работами (своими и тех, кто уже освоил новую технику).

Организация групповой и индивидуальной работы.

Далее запускается работа по освоению новых техник, обмен опытом между теми, кто уже знаком и работает в этом направлении, и теми, кто только присоединился.

Участники обсуждают что-то в микрогруппах, работают индивидуально, в парах и тройках, затем идет обсуждение творческих работ в целом.

Организация рефлексии и обратной связи. Как и любая выстроенная целенаправленно и продуктивно деятельность, встреча участников кружка завершается рефлексией, суть которой – выявить эффективность встречи, то есть понять, насколько она была полезна каждому из участников: чему научились, какие мысли и чувства посетили, какие появились задумки творческого характера. На данном этапе кто-то демонстрирует завершённые продукты своей творческой деятельности.

Именно итоги рефлексии могут стать основанием для целеполагания и планирования деятельности на следующем занятии. Кроме того, развиваясь в логической последовательности: проблема – почему это произошло – что делать, – этап рефлексии позволяет осуществлять работу по эффективному выходу из сложившихся затруднений.

Современные трактовки ресурсов рассматривают широкий спектр их видов, выделяя: внутренние, внешние, материальные, трудовые, психологические, физиологические, социальные, личностные и т. д. В широком смысле под личностными ресурсами, как правило, понимают индивидуально-психологические особенности. Таким образом, личностные ресурсы проявляются во взаимодействии человека и жизненной среды

как непрерывном процессе пространственно-временного «развертывания» человека.

Многие авторы подчеркивают системную организацию и динамическое взаимодействие ресурсов.

Во-первых, (системная организация), различного рода ресурсы не существуют отдельно друг от друга, а представляют систему, являющуюся общим ресурсным запасом, который постоянно пополняется, накапливается или истощается.

Во-вторых, (динамическое взаимодействие), человек способен сохранять, использовать, приобретать, обменивать, терять ресурсы в процессе жизнедеятельности.

Посредством такого распределения ресурсов человек имеет возможность адаптироваться к вариативному ряду условий жизненной среды. Взаимодействие человека и жизненной среды происходит в конкретных жизненных ситуациях и является пусковым механизмом для определенных личностных ресурсов [2].

Грамотно выстроив работу с вопросами на этапе рефлексии, наставник организует ситуацию для осознания антропологических (личностных) и культурно-предметных (социальных) ресурсов, имеющиеся у участников данной группы. Кроме того, позволяет увидеть и осознать ресурсы смыслообразующего характера [6], связанные с пониманием занятий декоративным искусством как пространства нового смысла, где у каждого не просто появляется возможность чему-то научиться, создать свой продукт творческой деятельности, но и получить эмоциональный контакт, поддержку, ощутить свою значимость и нужность.

Подобное понимание формы организации кружковой работы в рамках проекта «Московское долголетие» определено необходимостью создания комфортных социально-психологических условий для активной социальной жизни людей пенсионного возраста. Данный подход, с нашей точки зрения, позволит:

- организовать деятельность на основе реальных потребностей и возможностей пожилых людей;
- расширить межпоколенные связи через взаимодействие с наставниками образовательных программ;
- повысить субъектность и самостоятельность пожилого человека;
- создать позитивный образ пожилого человека, как активного и полноценного члена общества, способного к саморазвитию и созидательной деятельности;
- сохранить физическое и психологическое здоровье пожилых людей.

«Вовсе не парадоксально, что для многих интеллектуальные усилия и, в частности, образование, играет терапевтическую роль: психосоматика людей этого возраста опирается не на физические, а на интеллектуальные ресурсы личности» [5, с. 128]. Таким образом, через создание пространства общения происходит осмысление и переосмысление личного опыта, осознание своей значимости и возврат к ощущению полноты жизни.

Литература

1. *Альперович, В.Д.* Социальная геронтология / В.Д. Альперович. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 557с.
2. *Иванова, Т.Ю.* Функциональная роль личностных ресурсов в обеспечении психологического благополучия: дисс. ... канд. псих. наук: 19.00.01 / Иванова Татьяна Юрьевна. – Москва, 2016. – 206 с.
3. *Корешков, В.В.* Роль и место декоративно-прикладного искусства в современных условиях мирового глобализационного процесса / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: мат-лы пятой межвузовской науч.-практ. конференции. – М.: УЦ «Перспектива», 2020. – С. 535-539.
4. *Корешков, В.В.* Социокультурный аспект формирования личности в современном обществе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: материалы науч.-практ. конференции. – М.: УЦ «Перспектива», 2019. – С. 499-505.
5. *Левинтов, А.Е.* Опыт педагогической деятельности в московском серебряном университете / А.Е. Левинтов // Актуальные проблемы образования: материалы методологического семинара. Сер. «Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ». – Ярославль: Ремдер, 2020. – С. 127-130.
6. *Левинтов, А.Е.* Педагогика третьего возраста / А.Е. Левинтов, М.М. Шалашова // Ценности и смыслы – М.: Институт эффективных технологий, 2018. – № 1 (53) – С. 90–102.
7. *Лэнгле, А.* Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций / А. Лэнгле. – М.: Генезис, 2009. – 235 с. – С. 37-59.
8. *Миннигалева, Г.А.* Особенности социально-педагогической работы с пожилыми людьми в учреждениях социального обслуживания нестационарного и полустационарного типа / Г.А. Миннигалева // Отечественный журнал социальной работы. – 2012. – № 2 (49). – С. 155-162.

9. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. T. 7. № 4.38. – C. 393-395.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. T. 8. № 4. C. 1315-1320
11. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. T. 14. № 1. – P. 2229-2234.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ ТУРИЗМА

В статье рассматриваются основные способы невербального коммуникативного воздействия на потребителя их виды и возможности использования с точки зрения рекламной эффективности.

Ключевые слова: Коммуникация, туристическая реклама, визуальный образ, невербальное воздействие, визуальное представление.

Бизнес в сфере туризма один из самых развиваемых на сегодняшний день, с точки зрения маркетинга он несет в себе не только развлекательную функцию, но и просветительскую.

Именно поэтому так важно грамотно представить всю основную информацию и представить ее сжато, т.к. основное отличие туристической рекламы – краткое и в то же время емкое эмоционально окрашенное и художественно выразительное изложение, способное заставить заинтересоваться и привлечь как можно большее количество потребителей.

В последнее время спрос на качественное визуальное предоставление информации растет, многие исследования подтверждают, что узнаваемость и запоминаемость напрямую зависит от качества и количества невербальных визуальных средств (т.е. потребитель воспринимает их при помощи зрения), к которым прибегает дизайнер, выполняя тот или иной графический проект, туристический бизнес здесь не является исключением.

Средства невербальных визуальных коммуникаций в рекламе туризма доминируют их использование условно можно подразделить на несколько видов, к каждому виду предъявляются определенные требования:

Печатная или полиграфическая рекламная продукция: Листовки односторонние или двусторонние; Буклеты, имеющие два или более фальца; Флайеры; Печатная наружная продукция: стикеры, плакаты, афиши, постеры; Печатная сувенирная продукция: календари, открытки, блокноты, папки и др.; Реклама должна быть максимально точной и конкретной, скорость считывания менее 1 секунды, поэтому в такой рекламе очень эффективно применение яркой и запоминающейся иллюстрации, которая четко соответствует написанному и основной идее, заложенной в нее.

Телеэкранная (TV) рекламная продукция: телевизионные программы; рекламные видео; телезаставки и рекламные репортажи. – Телевизионная реклама обладает самыми широкими возможностями и имеет наиболее неограниченный характер восприятия;

Наружная рекламная продукция: Это рекламные щиты (биллборды, лайтбоксы); Баннеры, брендмауэры и призматроны (крутящиеся трехгранные призмы); Дисплеи; Наружные вывески, световые панели и др.; Скорость считывания не более нескольких секунд. Поэтому образ должен в наружной рекламе максимально заметен, логотип контрастен, минимальное количество текста в основном большими плашками.

Web рекламная продукция. Здесь можно выделить рекламные баннеры, тизеры, flash-анимации; Реклама в соц. сетях, рассылки и др. здесь уделяется максимальное внимание ее визуальной оформлению с упором на целевую аудиторию. Данный вид рекламы один из самых дешевых и самых действенных.

На построение визуальной коммуникации большое влияние оказывает специфика зрительного восприятия человеком. Основными инструментами невербального визуального воздействия служат:

– *Колористическое решение.* Доказано, что цвета несут определенный психологический и эмоциональный настрой, на цвета существует мода, которая меняется не более двух раз в год, их определяет ColorMarketingGroup. Цвета относят к определенной ценовой категории. Высокий ценовой уровень: Черный, белый, сепия, бордовый, темные, пастельные тона. Низкий: яркие, насыщенные, светлые тона.

– *Психология форм.* Любой визуальный объект или образ может быть проанализированы с точки зрения формы. Человек не всегда может заметить, что за формы его окружают изо дня в день, но в любом случае каждая форма будет влиять на его разум и реакции.

– *Размер и соотношение пропорций.* Размер каждого отдельного элемента обязательно должен гармонировать со всей композицией в целом. Здесь на помощь приходят основные законы композиции, пропорциональность и общие соотношения и семантика (смысловая визуальная иерархия элементов).

– *Семиотика* – наука о знаках, т.к. любая реклама несет знаковый характер, а изучение и применение этих знаков является фундаментом любой успешной рекламной кампании, знаковые системы наиболее точно и четко доносят информацию до целевой аудитории и воздействуют на нее.

– *Направленность и иллюзия движения.* Зрительный аппарат человека устроен так, что взгляд будет обязательно цепляться за движущий предмет на неподвижном поле, когда направленность предметов ярко выражена, они создают иллюзию движения, тем самым привлекая внимание потребителя.

– *Шрифты.* Шрифт – неотъемлемая часть в рекламе, именно от грамотного выбора шрифтовой выкладки будет зависеть успех восприятия рекламного сообщения.

– *Текстуры и паттерны* универсальный инструмент в рекламе, хорошо воспринимаются зрительно, поэтому управляют вниманием потребителя, с одинаковым успехом применяются как на небольших форматах, так и на огромных, в них может быть заложен скрытый смысл, а также они могут быть использованы как украшение, декоративный элемент и не нести смысловой нагрузки.

Визуализация рекламного образа достигается в большей части с помощью дизайн-графики» и типографики [1, С. 214]. Поэтому рекламный текст как в общем, так и в частности в туристическом бизнесе следует рассматривать не только как часть коммуникации, но и как сложное семиотическое целое, представляющее собой последовательность знаковых единиц, выражающихся посредством структурных элементов: слоган, заголовок, основной текст, эхо-фраза, реквизиты фирмы, невербальные графические элементы, которые будут выражать основную функцию и задачу – воздействие на аудиторию с целью получения необходимого эффекта [11, С. 1].

Таким образом туристическая реклама будет полноценно функционировать при выполнении двух основных функций; иллюстративной и информационной. В первом случае основной упор идет на грамотное и качественное представление визуальной составляющей рекламы, независимо от того на каком носителе она будет представлена печатном или электронном, все должно быть целостно гармонично и однозначно привлекать к себе внимание. Информационная же функция отвечает за то, насколько быстро и четко предоставленная будет доходить до адресата-потребителя и как именно будет функционировать визуальная составляющая. На данный момент есть множество невербальных средств, используемых для привлечения внимания в рекламных туристических коммуникациях. Но работают эти средства только тогда, когда полноценно ориентированы на конкретного потребителя и отвечают на его вопросы, увлечения и предпочтения.

Литература

1. *Аникаева, А. А.* Сущность графических невербальных средств в печатной рекламе. Вопросы журналистики, педагогики, языкознания / А.А. Аникаева – Тверь.: Тверской государственной университет, 2011 – С. 186-191.
2. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д.,

- Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
3. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
  4. *Корешков, В.В.* Культурно-образовательная область "искусство" в формировании современной личности / Корешков В.В. // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – Москва, 2012. – С. 8-13.
  5. *Корешков, В.В.* Художники-педагоги – передовой отряд художественного образования, нравственного и эстетического воспитания молодежи / Корешков В.В. // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – Москва, 2011. – С. 3-11.
  6. *Момотова, О.Н.* Особенности рекламы в туризме / О.Н. Момотова, И.В. Долженко – Ставрополь.: – KANT, 2013 – С. 23-25.
  7. *Наумова, Д.Д.* Вербальные и невербальные средства привлечения внимания в рекламной коммуникации / Д.Д. Наумова, Е.А. Будник – Воронеж.: – СМИ (медиа) и массовые коммуникации, 2014 – С. 36-39.
  8. *Пыжова, Ю.С.* Использование визуальных образов в рекламном сообщении / Ю.С. Пыжова, А.А. Чистякова – Магнитогорск.: Магнитогорский педагогический колледж, 2016 – С. 1-24.
  9. *Ткаченко, О. Н.* Специфика визуального исполнения рекламного сообщения / О. Н. Ткаченко, С.С. Марочкина – Омск.: Омский научный вестник, 2013 – С.2012-2014.
  10. *Хатмуллина Р. С.* Особенности печатного рекламного текста как единицы коммуникации / Р. С. Хатмуллина – Уфа.: Вестник Башкирского университета, 2009 – С. 1-4.
  11. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
  12. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИЗАЙН В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматриваются элементы современной визуальной коммуникации. Раскрываются особенности проектирования дизайна визуального городского пространства.

Ключевые слова: дизайн, коммуникативный дизайн, визуальные коммуникации, визуальный образ, городская среда.

Городская визуальная коммуникация – система визуальных кодов и графических знаков, направленная на обеспечение ориентации, подачу информации и регулирования поведения людей в определенных пространственных условиях. С ростом и развитием городов развивается и городская визуальная коммуникация. Развитие визуальных коммуникаций города имеет ряд проблем:

1. Чем больше город, тем более его территория насыщена различной информацией, иногда поток информации достигает таких пиков (перенасыщение визуальными навигационными образами), что в нем не ориентируются даже коренные жители;
2. Визуальная информация городов не упорядочена, расположена довольно хаотично, а также чаще всего не связана с пространственными формами городской и окружающей среды;
3. Плотно застроенные города не обеспечивают простора для визуальной среды;
4. Отсутствие надзора за осуществлением и организацией грамотной визуальной среды.

Все вышеперечисленные проблемы призван решать коммуникативный дизайн. Коммуникативный дизайн – это то, с чем сталкиваются люди на территории города (плакаты, рекламные баннеры, билборды, знаки, карты и др.); то, как дизайн взаимодействует с потребителем – технологии дизайна; то как быстро потребитель на это реагирует, куда цепляется его взгляд, что создает его эмоциональный фон – визуальные коммуникации [1, С. 365]. Дизайн – непосредственная составляющая городских визуальных коммуникаций. Он следует строгим принципам и правилам

оформления, учитывая разные составляющие при создании того или иного визуального контента.

Визуальная коммуникация – это прежде всего способ донесения информации посредством изображений, чаще всего двухмерных. Элементы визуальной коммуникации – это не просто фотографии, знаки или изображения, это, прежде всего, наглядность, где скрытый смысл становится доступным для четкого понимания, когда сообщение напрямую доходит до адресата через визуальный образ. Основа упорядоченности городской среды напрямую зависит от чёткости системы визуальной коммуникации и визуализации проектных объектов. Поэтому коммуникативный дизайн имеет четкую и продуманную стратегию и напрямую связан с психологией визуального восприятия обществом тех или иных объектов (психология цвета, психология формы и т.д.) [3, С. 10]. Также коммуникативный дизайн должен четко соответствовать поставленной задаче (например, реклама должна быть яркой, привлекать внимания и быть запоминающейся). Образы визуальной коммуникации должны характеризоваться быстротой восприятия, потребитель должен быстро реагировать, узнавать и понимать определенный визуальный знак, который будет вызывать те или иные эмоции. Следовательно, коммуникативный дизайн, используя определенный набор знаков и символов, анализирует потребности общества и использует стимулы и рычаги управления им. Выбор определенного цвета, шрифта и формы, может повысить интерес к продукции [2, С. 1054].

В городской среде элементы визуальной навигации являются средством общения. Они также могут оттолкнуть зрителя определенным запрещающим знаком. В то же время могут указать маршрут, повысить интерес к конкретной продукции, создать определенный эмоциональный фон. Именно поэтому, коммуникативный дизайн имеет такое значение в сфере маркетинга в городском пространстве.

Таким образом, можно сделать вывод, что основной задачей современного коммуникативного дизайна выступает устранение хаоса в городской среде, и достижение упорядоченности, органичности и пользы получаемой продукции для жителей и приезжих. При использовании визуальных коммуникаций дизайнеру нужно с особой тщательностью продумывать концепцию оформления и подбирать основной стиль для всех коммуникационных объектов. При этом учитываются особенности окружающих средовых объектов. Проекты, выполняемые коммуникативным дизайнером, создаются не для одной конкретной целевой аудитории. Это связано с тем, что ежедневный городской поток людей неравномерен и многообразен.

Литература

1. *Азеева, И.В.* Рекламный и PR-дискурс в современном информационном пространстве. Современный язык в зеркале СМИ / И.В. Азеева,

- Л.В. Балахонская – Ярославль.: Сборник трудов конференции, 2014. – С. 365-369.
2. *Белько, Т.В.* Эволюция визуальных коммуникаций городской среды / Т.В.Белько – Тольятти, Поволжский государственный университет сервиса, 2012. – С. 1053 – 1057.
  3. *Волкова, В.В.* Дизайн рекламы. Учебное пособие / В.В. Волкова – М.: Книжный дом Университет, 1999. – 144 с.
  4. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
  5. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
  6. *Дашкевич, О.В.* Визуальные коммуникации в городской среде / О.В. Дашкевич – Минск, БНТУ, 2014. – С. 384.
  7. *Дворцова, Д. С.* Профессия будущего: как коммуникационный дизайн меняет наше представление о контенте. HEROINE/Д.С. Дворцова – М., 2018. – С. 2-3.
  8. *Игнатъева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатъева – Москва, 1998.
  9. *Корешков, В.В.* Культурно-образовательная область "искусство" в формировании современной личности / Корешков В.В. // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – Москва, 2012. – С. 8-13.
  10. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
  11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashenninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320

Морозкина Е.А.
магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК СТАРТАП

В статье идёт речь о необходимости поиска эффективных методов обучения студентов художественных специальностей, отвечающих современным социально-экономическим условиям. В статье описывается проект, готовый для внедрения в практику обучения студентов художественно-графического факультета Кубанского государственного университета в период их подготовки выпускной квалификационной работы в условиях «Открытых мастерских ХГФ».

Ключевые слова: художественное образование, художественно-графический факультет, методика, педагогический метод, проект, мастерские, обучение, метод проектов, выпускная квалификационная работа.

Самый растущий сектор экономики сегодня – это креативные, творческие индустрии. Наблюдается стабильная тенденция на переход многих стран от ресурсной экономики к экономике знаний и заработка, в первую очередь, на интеллектуальном продукте. В связи с этим растет спрос на профессии, способные интегрировать творческий продукт, найти баланс между творчеством и рынком. Компании привлекают таланты, лидеров, генераторов идей, креаторов, людей, которые творчески подходят к своей работе и получают удовольствие от того, что делают.

Таким образом, современная система образования должна быть направлена на подготовку компетентных специалистов нового уровня, ориентированных на личностное самосовершенствование и профессиональный рост в череде непрерывных изменений. Несомненно, они должны обладать высокими профессиональными компетенциями, уметь самостоятельно приобретать новые знания, искать нестандартные подходы, быть способными к инновационной деятельности и междисциплинарному взаимодействию [3].

Вышеперечисленные обстоятельства диктуют изменения требований к системе художественного образования, в том числе профессиональной подготовке бакалавров на художественно-графических факультетах. Переход на новые образовательные стандарты ставит новые задачи, одной

из которых является поиск и внедрение в образовательный процесс педагогических технологий и способов обучения, обеспечивающих формирование такого конкурентоспособного специалиста, что будет соответствовать новой формации и современному рынку. А так как традиционная система обучения зачастую основана на трансляции готовых алгоритмов и мало ориентирована на саморазвитие, а также на поиск нестандартных решений, то возникает проблема поиска эффективных путей её решения [9].

Одним из механизмов, на наш взгляд, является внедрение метода проектов, который, как известно, является педагогической технологией XXI века, включающей в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Метод проектов – это совокупность приёмов и действий учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – решения определённой проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта [1].

Сегодня этот метод широко внедряется в образовательную практику в России благодаря введению ФГОС общего образования, стандартов второго поколения. Проекты классифицируют на индивидуальные, групповые, локальные и телекоммуникационные (группы могут быть разделены географически и взаимодействовать через internet).

В рамках данной статьи речь идёт о разработке экспериментального проекта для студентов 5 курса бакалавриата на ХГФ КУБГУ «ВКР как стартап», который подразумевает предварительный выбор резидентов на конкурсной основе для работы в «Открытые мастерские ХГФ» с дипломными проектами (идеально уже с брифами от заказчиков), которые они выполняют в течении последнего учебного года обучения на бакалавриате. Проект, который будет включать в себя предварительные маркетинговые исследования (нужен ли такой продукт на рынке сегодня? Будет ли он востребован), расчёт себестоимости продукта, поиск материалов и технологии для его создания, методика и последовательность. Также немаловажным этапом данного проекта станет презентация готового продукта, что станет серьёзным козырем для портфолио выпускника при дальнейшем трудоустройстве.

Студенты получают право пользования мастерской как экспериментальной площадкой, где они будут максимально свободны в творчестве. Важно, чтобы они не боялись ошибок (в таком процессе они и даже приветствуются). Чем больше экспериментов будет, в том числе неудачных, тем шире перспектива, тем больше вариантов решения задач и меньше страха перед реализацией самых смелых идей [2].

Проект «ВКР как стартап» направлен на создание технических возможностей для работы и особой экспериментальной атмосферы для производства ремесленного продукта. Он также важен для формирования личности лидера, инноватора, креатора, активного творческого участника процесса. Мастерские – это площадка для исследований и смелых экспериментов, для воплощения, задуманного в материале и его дальнейшей презентации.

Это могут быть групповые проекты, ведь не менее важно учиться работать в команде над созданием коллективного творческого продукта. Невозможно в одиночку создать, например, мультфильм или любой другой проект, который всегда подразумевает сложную групповую работу. Гендиректор Adobe Шантану Нарайен заметил как-то в одном из своих интервью о том, что при запуске стартапа, нужны люди вокруг кулера. Он подчеркивает, что работа в одиночестве, в том числе и в дистанционном режиме из-за пандемии, не даёт нужного рабочего настроения. Поэтому, навыки эмоционального интеллекта при командной работе, навыки креативного мышления и творческие способности в принципе, несомненно, пригодятся в любой области, где бы далее не работал выпускник [4].

Итак, проектная работа студентов, несомненно, будет способствовать активизации познавательной деятельности, проектному мышлению, самостоятельности, развитию творческих способностей, формированию профессиональных компетенций в свете требований к высококвалифицированному современному специалисту.

Литература

1. *Борискова И.В.* Метод проектов как средство разработки и внедрения педагогических инноваций / И.В. Борискова // *Международный журнал экспериментального образования*. – 2012. – № 4-2. – С. 51-53.
2. *Бтемирова Р.И.* Метод проектов в условиях современного высшего образования / Р.И. Бтемирова // *Современные проблемы науки и образования*. – 2016. – № 3.
3. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.

4. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
5. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
6. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
7. *Новикова Л.В.,* Дизайн – творческий метод познания среды и развития личности / Л.В. Новикова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. – 2007. – С. 55-56.
8. *Новикова Л.В., Сизова И.Н.,* Ответственность как основной элемент профессиональной этики в деятельности дизайнера / Л.В. Новикова, И.Н. Сизова // Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы. Материалы Международной научно – практической конференции – Издательство: Нижневартровский государственный университет. – 2020. – С. 50-52.
9. *Полат Е.С., Бухаркина М.Ю.* Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е.С. Полат, М. Ю. Бухаркина, – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. T. 8. № 4. С. 1315-1320.

Морозова В.А.,
магистрантка департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ЗАНЯТИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЕЙ – УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматривается вопрос развития творческих способностей, образного и объемно-пространственного мышления, навыков самостоятельной творческой деятельности, коммуникативных навыков посредством занятий мультипликацией с детьми дошкольного возраста в рамках дополнительного образования. Занятия мультипликацией являются уникальным средством, позволяющим оказывать позитивное влияние на личность ребенка с разных сторон благодаря многообразию видов творческой деятельности и форм взаимодействия между участниками творческого дошкольного коллектива.

Ключевые слова: мультипликация, дошкольный детский возраст, творчество, изобразительное искусство, дополнительное образование.

Окружающая нас действительность стремительно меняется с каждым днем: появляются новые технологии, ускоряются и преумножаются информационные потоки, появляются новые профессии и исчезают старые. Динамичная и высокотехнологичная действительность определяет поведение в ней человечества. Человек не только меняет мир вокруг себя, но и меняется сам. Обязательным условием успешной жизни человека в современных реалиях является его своевременная адаптация к поставленным условиям реальности, в то же время находящихся в постоянном изменении. Приспособление к миру начинается с самого рождения ребенка и продолжается на протяжении всей его жизни. Детство человека является наиболее важным этапом в формировании всех его базовых характеристик. Как писал великий русский педагог К.Д. Ушинский: «Характер человека более всего формируется в первые годы его жизни, и то, что ложится в этот характер в первые годы, – ложится прочно, становится второй натурой человека... Все, что усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается все усвоенное в детские годы» [8, С. 477]. Данная истина возлагает на педагогов огромную ответственность за обеспечение создания гармонично развитой личности, начиная уже с дошкольных учреждений.

Обязательным условием для развития ребенка является осуществление им какой-либо деятельности. Известно, что освоить навык человек способен только в действии: кататься на велосипеде нельзя научиться, не практикуясь в этом. Современные социологи и психологи в своих исследованиях с тревогой обсуждают происходящее разрушение традиционных форм детского бытия – рост приоритета раннего обучения в ущерб свободной детской игре, распад самой игры, что указывает на проблему подмены игровой деятельности развивающей. Раннее развитие зачастую сводится к обучению и накоплению различных знаний, при этом эмоциональная и социальная сфера ребенка, его самостоятельность и собственное творчество как бы не связываются с понятием «развитие», которое подразумевает появление нового отношения к миру и к другим людям, новых способностей, новых желаний, интересов, мотивов и побуждений к действию. Всё это всегда отражается и выражается в детской инициативности и самостоятельности, когда ребёнок сам что-либо придумывает, создаёт, к чему-либо стремится. Для детей ведущим видом деятельности была и остается игра. В данном случае педагогу необходимо выступать в роли организатора и куратора игровой деятельности, мотивируя и направляя ребенка в необходимое для достижения поставленных педагогических задач русло. Необходимо понимать, что деятельность – это не только поведение (физически выполняемые действия), но и представления, желания, переживания, связанные с каким-то предметом.

Второй проблемой выступает увеличивающаяся со временем занятость родителей ребенка, отсутствие внимания которых ребенку начинает восполнять экран современных информационных устройств, которые не могут заменить живого общения со взрослым и традиционного образования, и воспитания ребенка. По этой причине существует вероятность отставания развития ребенка в физической и психоэмоциональной сфере. Все это требует комплексного подхода в педагогической деятельности при ее осуществлении в детских дошкольных учреждениях.

Данные проблемы может помочь решить организация дополнительных занятий в детских дошкольных учреждениях, одним из которых является создание мультипликационной студии. Мультфильмы представляют неподдельный интерес для ребенка, служат источником визуального и звукового ряда, воздействуя сразу на несколько органов чувств ребенка, и являются неотъемлемой частью современного мира. В условиях мультипликационной студии ребенок окажется в новых для себя ролях – сценариста, режиссера, аниматора, звукооператора и т. д. В рамках занятий анимацией у ребенка естественным путем происходит интеграция друг с другом сразу нескольких видов активной деятельности, таких как **игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная,**

продуктивная, проектная, соблюдаются наиважнейшие принципы технологий развивающего обучения, проектных, игровых, личностно-ориентированных технологий, а также принципы наглядности и природосообразности.

Проведение занятий мультипликацией предоставляет педагогу широкий потенциал возможностей для решения поставленных метапредметных, предметных и личностных задач.

- Метапредметными наиважнейшими задачами являются: расширение представлений об окружающем мире, развитие творческих способностей ребенка, развитие образного мышления, создание мотивации к использованию собственных умений, интереса к решению учебных и жизненных задач, развитие речи, развитие коммуникативных умений и навыков работы самостоятельно и в коллективе.
- Предметные задачи, которые позволяет решить анимация, заключаются в обучении основам изобразительной грамоты и формировании художественных знаний, умений и навыков, обучении различным видам анимационной деятельности (перекладной, рисованной, пластилиновой и кукольной анимации) с применением различных художественных материалов, планированию общей работы, разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций.
- К личностным решаемым задачам относятся формирование нравственных качеств личности ученика, его эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира, способности к наблюдению, формирование внимания, аккуратности, целеустремленности, воспитание ответственности, уважения к труду, а также это дает возможность прививать у ребенка желание получать новые знания, подводить его к самостоятельному поиску ответов на свои вопросы.

Создавая какой-либо образ (материальный или воображаемый), ребенок «опредмечивает» своё «Я», определяет себя, находит своё место в мире. Организация занятий анимацией позволяет ребенку раскрыть свои возможности, ведь собственный рисунок, который порой кажется ребенку некрасивым, при появлении его на экране, включенным в общий контекст, начинает восприниматься совсем по-другому. Просмотр и обсуждение мультфильма дает возможность ребенку осознать себя автором.

Кроме того, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования [9], который предписывает развитие дошкольника в пяти образовательных областях, данная

деятельность позволяет решать все эти задачи: *речевого, познавательного, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и физического развития.*

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения, формируются социальные представления морального плана, расширяются интеллектуальные возможности детей и общий кругозор. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями взрослых обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога на занятиях мультипликацией дошкольники включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия», а также выражают собственное «Я» через образы, ситуации или персонажей, которых они «одушевляют».

Проведение занятий анимации является мощным универсальным комплексным способом помочь детям адаптироваться к социальной жизни, служит решением множества важнейших задач, стоящих перед педагогом у детей старшего дошкольного возраста, и при грамотном подходе учителя к данному виду деятельности могут быть достигнуты высокие результаты педагогического процесса.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Художественно-творческая деятельность как средство приобщения к народному декоративно-прикладному искусству // Начальная школа плюс До и После. – М.: Баласс, 2010. – №6. – С. 83-86.
2. *Игнатьев, С.Е., Игнатьева, А.В.* Объемные построения в изобразительной деятельности детей // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – Вып. 13. – С. 261-267.
3. *Казакова, Р.Г., Мацкевич, Ж.В.* Смотрим и рисуем мультфильмы. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2013. – 125 с.
4. *Корешков, В.В.* Художественное образование для всех // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – Вып. 13. – С. 267-273.

5. Мельникова, Н.Ю., Валикжанина, С.В. Нетрадиционные подходы в изобразительной деятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. / Н.Ю. Мельникова, С.В. Валикжанина // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса – М.: МГПУ, 2018. – С. 319-324.
6. Роцин, С.П., Филиппова Л.С., Кондратьева А.С. Композиция как важнейший фактор художественно-творческого освоения детьми изобразительной грамоты. Искусство и образование. – М.: МГПУ, 2018. – № 6 (116). – С. 175-181.
7. Роцин, С.П. Воспитывающие и научные принципы обучения как важнейшая дидактическая основа художественного образования. «Начальная школа плюс До и После» / Роцин, С.П. «Начальная школа плюс До и После». – М.: Баласс, 2009. – № 9. – С. 3-6.
8. Ушинский, К.Д. Избранные труды (составитель, автор статей и комментариев Днепров, Э.Д.): в 4-х т. – М.: Дрофа, 2005. – Т. 1. – 640 с.
9. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М., 2013. – 96 с.
10. Филиппова, Л.С. Практика как основа профессиональной подготовки и образования художника-педагога / Л.С. Филиппова // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 267-272.
11. Nizamutdinova, S.M. Problems of the topical field "art" in modern school/ Nizamutdinova, S.M. Roshchin S.P., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology (UAE). – 2018. – Т.7. № 3.15. – С. 306-308.

*Никишина А.С.,
бакалавр департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ И ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА ФЕДОСКИНО

В статье рассматриваются вопросы, посвящённые истории возникновения народного промысла лаковой миниатюры – Федоскино. Данный промысел имеет богатую историю. Возникнув в конце XVIII века в Подмоскowie, данный промысел сохранил традиции и технологии изготовления лаковых шкатулок до сегодняшнего дня. Изделия, расписанные федоскинскими мастерами уникальны. Они отличаются изумительно виртуозной техникой исполнения, получившей признание во всём мире.

Ключевые слова: лаковая миниатюра, народный промысел, Федоскино.

Изделия из дерева, папье-маше или металла, покрытые лаком и украшенные росписью, рельефной резьбой, инкрустацией, гравировкой и другими приемами принадлежат к большой семье художественных лаков. Русские художественные лаки являются богатейшими народными промыслами, уникальными по своей природе. К таким промыслам относятся Палехская миниатюра, Мстера, Холуй и старейший вид лаковой миниатюры Федоскино. Именно в селе Федоскино Московской области когда-то было положено начало русским художественным лакам.

История лакового производства многогранна. Оно зародилось в Китае во 2 тыс. до н.э. и после оно проникло в другие восточные страны такие как Корея, Япония, Индия и Персия, страны Индокитая. Каждая страна развивала лаковую технику по-своему подстраивая и совершенствуя накопленный опыт своих соседей и привнося в него собственный.

И если в Китае и других восточных странах появление данного искусства можно обусловить тем, что на их территориях прорастают так называемые лаковые деревья (из сока которого и изготавливали лаки), то в Европу данный промысел пришел с модой.

В целом китайский лак в европейском мире стал известен еще в 15 в., но особую популярность получил во времена Рококо в 17 в. когда был особенно популярен стиль «Шиноазри» (от французского «китайщина»). Не имея возможности работать с оригинальным материалом, европей-

ские мастера упростили технику производства лаковых изделий: применялось папье-маше (франц. *papier mâché*, буквально – жёваная бумага) легко поддающаяся формовке масса, получаемая из волокнистых материалов (бумага, картон и др.), обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т. д.) и деревянные основы, ввелась горячая сушка в печах, а для росписи «под Китай» использовались масляные краски, вместо самих лаков и темперы.

В России известность лакам проявилась во времена Петра I. При нем в Европе закупается лаковая мебель и приглашаются мастера «лакирного дела» для обучения уже русских умельцев. В 1721 году кабинет Петра I в петергофском дворце Монплеизир украшается лаковыми панно, изготовленные мастерами Иваном Тихоновым и Перфилием Федоровым под руководством голландского художника Гендрика Ван Брумкорстра.

Но до конца 18 в. лаковое производство не было массовым. В 1759 году московский купец Петр Иванович Коробков завел производство козырьчных товаров для обслуживания русской армии. Козырьки делались из бумажной массы, смешанной с конопляным маслом и канифолью, затем покрывались лаком. Но истинную известность Коробкову дала мода на нюхательный табак. Чутье московского купца и природная смекалка помогли Петру Ивановичу удачно развить дело по производству табакерок и других изделий, которые к тому же украшались гравюрами с различными известными сюжетами тех времен. Огромный толчок данному производству дало то, что изделия начали украшать миниатюрной живописью. Что приводит нас к основанию Федоскинской лаковой миниатюры.

Годом основания данного промысла считается 1825 год. В это время производством лаковых изделий занимался зять Коробкова – Лукутин Петр Васильевич. В течении 85 лет четыре поколения Лукутиных владели промыслом. Они достигли того, что их изделия клеймились, что свидетельствовало о высоком качестве производства, а также за это время сформировались основные традиционные формы шкатулок и сюжеты, которыми они украшались. Создалась целая фабрика. Но к началу 20 века в силу обстоятельств, фабрика распалась. Чтобы сохранить промысел в 1910 году создалась «Трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных». Артель достигла многих успехов, несмотря на исторические события. Участие во всесоюзных и международных выставках несомненно только подтверждали качество и мастерство художников Федоскино.

Промысел пережил и военные и послевоенные годы. В 1860 году артель была реорганизована в фабрику, уже более известную нашим современникам. За все это время промысел развивался в плане сюжетов и жанров миниатюры. Почти неизменным оставалась технологическая сторона

производства. Изменения достигались только в используемых материалах, приспособлениях и приемах. Если Коробков для изготовления табакерок и козырьков использовал бумажную массу в папье-маше, то при Лукутиных и до наших времен, папье-маше для шкатулок изготавливается из плотного древесного картона, который склеивается в несколько слоев при помощи крахмального клейстера. Заготовки, сделанные из такого картона, погружают в котел с теплым льняным маслом и позже просушивают в печах. Такой метод позволяет картону стать плотным, как дерево.

Интересен и грунт, которым изготовленные болванки покрывают, прежде чем нанести лак – глину и сажу смешивают с олифой. Старые мастера в качестве грунта брали гульфарбу – белила, разведенные на лаке. Сверху такого грунта наносился алюминиевый порошок, который и сейчас используется под живопись, но уже поверх несколько слоев черного лака, который, наносится в несколько слоев после грунта. Федоскинская техника живописи была основана на технике старых мастеров, но полностью с ней не совпадает. Федоскинцы использовали и используют трехслойное письмо – «подмалевок», «перемалевок» и «бликовка». Между каждым слоем проводится сушка и лакировка в несколько слоев. Также в живописи используется техника по-сквозному, то есть, живопись ведется по перламутру, поталам и чистому алюминиевому порошку. Вся живопись традиционно проводится масляными красками. Отличие от старых времен в них сейчас можно увидеть в качестве красок и в разнообразии оттенков материала.

В целом, прогресс в химической и технологической направленности существенно упрощает процесс создания шкатулок и изделий миниатюрной живописи. В современном мире основой под лаковую миниатюру могут использоваться более доступные материалы, особенно если художник занимается этим промыслом вне фабрики. В ход идут материалы, такие как МДФ, автомобильные грунты и краски, а также непосредственно лаки. Несомненно, лаки за продолжительное время стали более качественными. Двухкомпонентные автомобильные лаки отличаются особой долговечностью и прозрачностью, что позволяет сохранить лаковую миниатюру в первозданном виде. В отличие, например, от лаков, которые сделаны на основе масел и смол – такие лаки со временем желтеют.

Также сейчас федоскинская миниатюра еще более тесно связалась с ювелирным искусством. Роспись полудрагоценных камней находится на пике популярности. Одним из самых известных художников в данной направленности является Светлана Беловодова, которая называет свое искусство «ювелирной живописью». Еще одним ярким примером связи с ювелирным мастерством можно назвать работы художников Козловой

Аллы и Спиркина Алексея – удивительные работы, которые включают в себя невероятное мастерство.

На данный момент Федоскинская фабрика лаковой миниатюрно живописи преобразована в акционерное общество. Но даже это не дает огромного толчка в развитии промысла. Многие художники работают в частном порядке в личных мастерских. Упадок интереса к промыслу можно обусловить дороговизной изделий и тем фактом, что в современном мире, несмотря на то что это государственное предприятие, нет большей поддержки со стороны правительства. Но художники-миниатюристы всеми силами сохраняют промысел и передают традиции будущим поколениям, ведь многие мастера Федоскино преподают в том же училище при фабрике (ныне Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи – филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)») и в других учебных заведениях, где изучается декоративно-прикладное искусство.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Региональное декоративно-прикладное искусство и его роль в приобщении школьников к художественной культуре / Л.А. Буровкина // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания. – М.: МГПУ, 2018. С. 24-28.
2. *Валикжанина, С.В.* Разработка модели проектирования содержания предметной области «Изобразительное искусство» / С.В. Валикжанина, А.С. Хлебников // Обновление содержания основного общего образования. – М.: Авторский Клуб, 2018. – С. 20-27.
3. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
4. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.

5. *Игнатьева, А.В.* Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
6. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
7. *Роцин, С.П.* Основы теории живописной грамоты / С.П. Роцин // монография. – М.: Столичный гуманитарный институт, 2000.
8. *Филиппова, Л.С.* Обучение основам изобразительной грамоты на занятиях изобразительным искусством в системе общего образования/ Л.С. Филиппова, О.И. Шептунова // Искусство и образование. – М.: Искусство и образование, 2020. № 3 (125). С. 136-143.
9. *Уханова, И.Н.* Русские лаки в собрании Эрмитажа / И.Н. Уханова. – Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1964.
10. *Хлебников, А.С.* Проектная деятельность как одно из направлений реализации дополнительных общеобразовательных развивающих программ в школе / А.С. Хлебников, М.А. Малявина // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. – «ООО Учебный центр «Перспектива»», 2018. С. 338-343.
11. *Чижов, М.С.* Среди миниатюристов. Записки федоскинского мастера / М.С. Чихов. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
12. *Pirogova, L.L.* Russian lacquer painting. 21st century / L.L. Pirogova. – М.: Interbook business, 2006.
13. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. T. 8. № 4. С. 1315-1320

*Нинуа Т.В.,
магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ В МГПУ*

РАЗВИТИЕ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЭСКИЗА ТЕКСТИЛЬНОГО ПАННО

Публикация создана с целью привлечения внимания педагогов к проблемам обучения основам декоративно-прикладного искусства, а также развитию колористического восприятия школьников средствами обучения созданию различных текстильных изделий в технике лоскутного шитья.

Ключевые слова: дополнительное образование, декоративно-прикладное искусство, основы композиции, лоскутное шитьё.

Современные школьники больших мегаполисов зачастую не имеют представления о том, какие виды творческой деятельности характерны для их региона, не знают творческого наследия, передаваемого из поколения в поколение. Художественной обработкой текстиля на Руси занимались не только в деревнях, множество приёмов рукоделия знали и городские мастерицы. Традиционные виды шитья сегодня снова востребованы и интересны людям разных поколений. Некоторые центры творчества в Москве знакомят учащихся с современными стилями шитья, но не используют традиционных приёмов народной вышивки. Образовательная программа «Лоскутное шитьё», созданная как серия уроков для школьников начальных и средних классов даёт ответы на многие вопросы по истории русского народного шитья: «Что символизирует лоскуток ткани, откуда пришла народная кукла, почему в лоскутном одеяле красный цвет, сколько приданного должна была сшить невеста своими руками, и сколько лет ей на это требовалось, почему «треугольник – древний элемент декора?» [5, С.25]. Не многие педагоги передают эти знания современному поколению детей. Наша история – это не только патриотические чувства, необходимые новому поколению, но и понимание прекрасного, художественный вкус, чувство стиля и колористического восприятия. Изучив проблемы образовательных учреждений и выявив слабые стороны в обучении школьников основам декоративно-прикладного искусства, была создана программа по обучению лоскутному

шитью, разработана методика, опирающаяся на богатые народные традиции и современные тенденции развития ДПИ.

Начало образовательного курса знакомит школьников с историей возникновения техники и приёмов лоскутного искусства. Лоскутное шитье – вид декоративно-прикладного искусства, имеющий многовековую историю и богатейшие традиции. В традиционном искусстве многих народов существуют образцы применения лоскутного творчества. Этот вид текстильного искусства имеет разные названия: пэчворк и квилт. Первоначально лоскутные изделия начали создавать на Востоке. В Европе изделия в стиле пэчворка начали появляться сначала в Англии. В XVI в. в Англию ввозились ткани из Индии, но после введения запрета на ввоз импортных тканей, их стоимость выросла, и обрезки от шитья мастерицы начали использовать для изготовления новых изделий. Вскоре техника аппликации завоевала повсеместную любовь.

В нашей стране лоскутное шитье появилось не так давно. До XVIII в. покупная ткань на Руси была редкостью. В деревнях ткали полотно сами крестьянки, и использовать старались каждый кусочек материала. Своего расцвета искусство лоскутного шитья достигло только в конце XIX в., что по времени совпало с развитием машинным способом производства материалов. «Лоскутное одеяло, лоскутный коврик – неотъемлемые атрибуты убранства крестьянского дома». Новое одеяло шилось из старой одежды членов семьи, и лоскутное одеяло символизировало связь поколений и времен [1, С. 91].

В начале практической творческой работы по освоению курса «Лоскутное шитьё» школьникам предлагаются принципы игровых технологий обучения и освоение основных законов выполнения декоративных изделий «от простого к сложному», понятных для учащихся всех возрастов [7]. В ходе занятий предлагается создание несложных в изготовлении изделий, таких как прихватки для кухни или подставки для чашек, грелки на чайник, одеялка для любимой куклы, подушечки и т.д. Эти изделия могут стать прекрасным подарком. Дети осваивают технологию шитья текстильных изделий в различных техниках, начиная с азов. Постепенно обучаемые переходят к выполнению более сложным изделий. Любое текстильное изделие из лоскутков выполняется в каком-то цветовом решении, и тогда задачи усложняются – выполняются композиции из кусочков тканей с учётом средств гармонизации.

При работе над текстильным изделием, особенно над текстильным панно, используется большое количество разнообразных по цвету, рисунку и текстуре тканей. Цвет очень важен в композиции панно. Колористический строй текстильного панно участвует в формировании худо-

жественного образа произведения. Здесь большое значение имеет расположение цветовых пятен друг относительно друга, и пропорциональность цветовых соотношений (основной, контрастный и дополнительный цвета). «В гармонии обязательным условием является равновесие цветовых масс, участвующих в композиционном решении» [2, С. 55].

Поработать с цветом учащимся предоставляется возможным в процессе работы над текстильным панно. Наблюдательность и умение чувствовать цвет начинают развиваться тогда, когда учащийся приступает к созданию авторского эскиза для будущей работы. Необходимо выбрать тему и создать художественный образ произведения. Например, пейзаж, просто уголок природы родного края. На подготовительном этапе выполняются зарисовки с натуры, или копируются фотографии или картины художников. Изучается соответствующая литература. В процессе обучения преподаватель поправляет эскиз, объясняя принципы выполнения декоративного панно.

Времена года любимая тема художников-пейзажистов и мастеров лоскутной техники. И для того, чтобы создать образ природы, характерный для определенного времени года, надо знать законы цветовых сочетаний. Необходимо учиться наблюдать за природой. Изучая законы цветовых сочетаний, школьники учатся наблюдать и понимать, что весной нежная зелень листьев, красные тюльпаны, лиловая сирень, цветущие деревья задают тон всей картине. Летом зеленый цвет листьев становится более насыщенным. Вода светится бирюзовым, темно-синим цветом. Осенью листва окрашивается в яркие цвета. В каждом времени года есть свои характерные цвета и оттенки. Весной и осенью – это теплые цвета. Доминирующий цвет осени красный. Весенние цвета отличаются от осенних тем, что они нежнее. Летом и зимой в природных красках преобладают холодные тона. Основной цвет зимы – холодный синий. Кроме того, краски каждого сезона могут меняться. Ранняя весна не похожа на позднюю весну, а оттенки раннего лета отличаются от оттенков лета позднего. Исходя из вышесказанного, изучение цветовых законов является очень важной задачей при работе над лоскутным панно. Подбор тканей для картины сложен и этот процесс очень индивидуальный. Помогает интуиция. Но она не может быть только природной. Она развивается с приобретением опыта. Так, И. Иттен писал: «если вы, не зная законов владения цветом, способны создавать шедевры, то ваш путь и заключается в этом незнании. Но, если вы в этом «незнании» шедевры неспособны создавать, то вам надо позаботиться об этом знании» [4, С. 9]. В текстильных картинах допустима условность в трактовке цвета, так как декоративность цвета влияет на характер композиции.

Ткани могут быть гладкими, прозрачными, плотными и с фактурой (шерстяные, синтетические, кружева) в зависимости конкретных задач. В работе могут использоваться натуральные и синтетические ткани, окрашенные фабричным способом, типа хлопка, шелка, бархата и т.п. А когда не хватает готовых тканей, можно окрашивать ткани в домашних условиях красками по ткани, в результате случайности такой окраски получаются порой уникальные образцы рисунка ткани. Из подготовленных тканей вырезаются кусочки по определенным образцам (выкройкам), и они выкладываются на ткань-основу по рисунку и проклеиваются с помощью клеевого материала (флизелин, паутинка). Детализация элементов производится за счет более точной нюансировки цвета в деталях, уточнения самих деталей, введения акцентов. Для этого иногда рисуют краской поверх текстильных фрагментов, добавляют сетку для плавного цветового перехода между фрагментами. Почувствовать себя художником при создании текстильного панно – главная цель в обучении приемам лоскутной техники.

После выполнения учебных композиций и работы над эскизом текстильной картины учащиеся понимают, что для конкретной текстильной работы надо искать свое цветовое решение и одного вкуса недостаточно для правильного цветового выбора. Лоскутная техника – один из видов профессиональной художественной деятельности в области ДПИ, конечный продукт которой – художественное произведение, созданное из лоскутов ткани различной конфигурации. Лоскутное шитье это не просто копирование образцов, а вдумчивая работа над образом. Образцами для изучения являются подлинные изделия наших предков. Их можно увидеть на выставках и детям необходимо устраивать посещение выставок известных мастеров лоскутного шитья. Знакомство с произведениями лоскутного шитья настраивает на восприятие прекрасного, способствует развитию художественного вкуса.

«Составление из кусочков ткани, с характерными приемами их соединения, позволяет ... эффектно воспроизвести композиционную идею... в лучших композициях большое значение уделено колористическим нюансным эффектам» [6, С. 253]. «Воспроизводить сложные цветовые состояния объектов действительности не приходит само и нуждается в активной помощи» [3, С. 38]. Поэтому, колористическое восприятие у учащихся необходимо развивать в ходе создания авторского эскиза панно. Задача педагога состоит в формировании эстетической составляющей учащихся, работающих в лоскутной технике. Необходимо, чтобы в самом произведении учащийся смог увидеть именно в этот момент для себя что-то важное – так формируется любовь к творчеству.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Основы декоративно-прикладного искусства: монография / Л.А. Буровкина – М.: МГПУ, 2016. – 204с.
2. *Вязникова, Е.А.* Цветовое моделирование в дизайне и художественном творчестве: Учеб.-методич. пособие / Вязникова Е.А. – Екатеринбург: Архитектон, 2015, – 168 с.; ил.
3. *Игнатъев, С.Е.* Закономерности изобразительной деятельности детей. Учебное пособие для вузов / Игнатъев С.Е. – М: Академический проект» Мир», 2007. – 208 с.
4. *Иттен, И.* Искусство цвета. / пер. с немецкого, 12 издание, Предисловие Л. Монаховой / И. Иттен – М.: Изд. Д. Аронов, 2018. – 96 с.; ил.
5. *Колчина, Е.В.* Лоскутное шитье и традиции / Е.В. Колчина – М.: Бослен, 2019. – 240 с., ил.
6. *Кошаев, В.Б.* Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, – 2014. – 272с., 16с. ил. – (Изобразительное искусство)
7. *Усенкова, Е.Ю.* Формирование профессиональной компетентности студентов художественных факультетов педагогических вузов средствами макетирования костюма: дисс. ... канд. пед. наук / Е.Ю. Усенкова – М.: МГПУ, 2009.
8. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krasheninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320
9. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

Омарова А. И.,
*студентка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

КАЖДЫЙ УЗЕЛ – ИСТОРИЯ...

Азербайджанские ковры – это послы культуры во всем мире. Они представляют традиции, красоту и богатство своей страны. Каждый ковер отличается оригинальностью орнамента, насыщенностью цвета и богатством культуры региона, где был соткан.

Ключевые слова: Азербайджанские ковры. Музей ковра. Технология ковроткачества. Особенности орнамента.

Развитие мирового ручного ковроделия во многом обязано Азербайджанским школам ковроткачества. Без шедевров азербайджанских ковроделов сложно представить сокровищницу мировой культуры. Азербайджанские ковры являются послами культуры во всем мире. Они представляют традиции, богатство и разнообразие своей страны. Хранятся азербайджанские ковры во всех крупнейших музеях мира. В Баку, столице Азербайджана, с 1967 года действует специальный, единственный во всем мире "Государственный музей азербайджанского ковра и народно прикладного искусства имени Латифа Керимова". Этот музей напоминает свернутый огромный ковер и был создан специалистами венской архитектурной студии Hoffmann Janz. В музее находятся свыше 10 тысяч экспонатов. Помимо ковров здесь представлены национальная одежда, домашняя утварь, ювелирные изделия. Стены здания изогнуты не только снаружи, но и внутри, что позволяет расположить экспонаты практически вертикально для более удобного обзора посетителями. Так же в музее есть коллекция мини-ковров, которые можно и нужно потрогать. На ощупь легче отличить одну технологию ткачества от другой. Так же Азербайджанский музей ковра – это инклюзивный музей, музей без границ. Здесь могут свободно ознакомиться с экспозицией люди с ограниченными возможностями, чтобы информация об азербайджанском ковровом искусстве и материальном наследии Юнеско стала доступной для всех.

Сегодня роскошный интерьер многих современных жилищ стал настолько привычным, что никого не удивишь ничем. Но есть одна вещь, которая до сих пор считается эксклюзивной и страшно дорогой – это шелковый ковер. Давайте же полностью погрузимся в технологический путь изготовления ковра.

Производство шелковых ковров начинается с тутового дерева (шелковица) – единственного любимого лакомства гусеницы тутового шелкопряда. Личинки шелкопряда самые что ни есть домашние животные. За многие поколения эволюции они утратили все защитные механизмы, поэтому не способны выжить в дикой природе. В процессе роста гусеницы линяют 4 раза, и уже после этого они немного желтеют, что означает готовность превращения в куколку и сшить свой кокон. Далее на фабрике разматывают шелковые нити и красят. Создание узоров для ковров – это особое искусство. В Азербайджане 7 признанных ковровых школ. Каждая имеет свои уникальные особенности рисунка, по которым знаток может сразу определить, где был соткан ковер. Художница на миллиметровой бумаге рисует каждый узелок. Такой эскиз попадая в ткацкую мастерскую становится чертежом, по которому девушки будут работать на протяжении нескольких месяцев.

Плетение ковра крайне трудоемкий процесс. Каждая точка на рисунке – это один узел, завязанный на основании. В одном квадратном метре может быть до 2-х миллионов узелков. После того как ковер соткан нужно обрезать все лишние концы, чтобы все ворсинки были одинаковой длины. После этого его можно уже мыть. Далее машинкой сбивают лишние миллиметры, чтобы поверхность стала ровной и бархатистой. И заключающим этапом является оформление бахромы. Именно эти узелки являются верным признаком того, что ковер был соткан вручную.

На производство каждого изделия уходит от нескольких месяцев до нескольких лет. Не удивительно что такие шедевры с давних времен могли позволить себе только состоятельные люди. Роскошь всегда была привилегией царей и султанов. Познакомившись с технологией ковроткачества, мы можем перейти к изучению истории орнаментов.

Начнем с того, что есть 2 типа ковров: безворсовые и ворсовые. Безворсовые ковры ткются путем продевания уточной нити между нитями основы. Так формируется текстура без ворса, похожая на ткань.

Различаются несколько видов таких ковров.

Килим – это двустороннее изделие. На таких коврах орнамент одинаков и на лицевой и на изнаночной сторонах.

Лады – используется техника "кечиртма" (простое переплетение).

До сих пор маленькие лады подвешивают на крючке колыбели в качестве оберега.

Зили – используется в качестве коврика для намаза.

Сумах – орнамент ткется в разных направлениях и образует "елочку".

Ворсовые ковры ткются по оригинальным схемам. Это самый популярный вид ковров, так как именно они передают всю культуру страны.

Есть семь школ ковроткачества: Бакинская, Губинская, Ширванская, Гинджинская, Газахская, Карабахская и Тебризская. Каждая из них отличается оригинальными орнаментами, цветом и богатой культурой своего региона.

Каждый элемент на коврах значим, с помощью узоров мастера стараются рассказать историю. Так, например, цветок кувшинки символизирует жизнь в изобилии, медальон челеби – божественный свет. Он похож на расцветающий цветок. Так же большое значение имеет и расположение рисунка. В центре композиции находится весь замысел изображения, а канва и бордюры несут охранную функцию. В основном орнаменты служат с целью оберега, несут в себе процветание и изобилие.

Ковер является хранителем и источником информации, где каждый символ играет свою роль. Если вы сможете расшифровать его, то он вступит в беседу с вами и раскроет все свои тайны.

Литература

1. Азербайджанские ковры: история, воплощенная в ковроткачестве / Текстиль профи // [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tekstilprofi.com/domashniy-tekstil/azerbajdzhanskie-kovry> (дата обращения 29.10.2020).
2. Буровкина, Л.А. Основы декоративно-прикладного искусства / Л.А. Буровкина // монография. – М: МГПУ, 2016.
3. Ганова, Т.В. Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
4. Ганова, Т.В. Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
5. Игнатьева, А.В. Развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста в системе дополнительного образования на примере изготовления мягкой игрушки: дисс. ... канд. пед. наук / А.В. Игнатьева – Москва, 1998.
6. Интернет-галерея ANSY // [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ansygallery.ru/azerbajdzhanskie> (дата обращения 29.10.2020).

7. *Корешков, В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / Корешков В.В., Новикова Л.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – 2018. – С. 232-238.
8. Легенда узелков. Азербайджанские ковры // [электронный ресурс]. Режим доступа: <http://azerilme.ru/catalog>
9. *Роцин, С.П.* Этнокультурные образы мусульманского востока на занятиях рисунком как фактор развития творческого воображения детей / С.П. Роцин, Э.А. Ганюшкина // Искусство и образование. – М.: Искусство и образование, 2019. № 3 (119). С. 207-214.
10. *Хлебников, А.С.* От линии к художественному образу / А.С. Хлебников // Музыка и живопись как средство коммуникации. – Махачкала: Формат, 2012. С. 72-73.
11. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.

Орлова Д.С.
*магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусства и дизайна
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ В КИТАЕ

В эпоху династии Цин китайские художники познакомились с масляными красками, которые к тому моменту уже получили широкое распространение в Европе. На процесс развития масляной живописи и педагогической мысли в Китае повлияло три школы: японская, европейская и советская. Данная статья посвящена процессу становления единой методики преподавания в Поднебесной. Особое внимание уделяется вкладу японского художника-педагога Сэйки Курода, советских живописцев Максимова К.М. и Мыльникова А.А. Необходимость формирования методики преподавания масляной живописи диктовалась возрастающим интересом к нетрадиционному для Китая виду искусства, открытием новых художественных учебных заведений и студий масляной живописи.

Ключевые слова: живопись, китайская живопись маслом, история методов обучения масляной живописи, культурные традиции.

Освоение техник и приемов масляной живописи является важным этапом обучения художественной грамоте. Уникальные свойства масляных красок позволяют художнику реализовать любые художественные замыслы и идеи [4]. Китайские ценители и деятели искусства по достоинству оценили необычный для Поднебесной материал, который отличался плотной текстурой и богатой палитрой цветов.

Масляная живопись получила широкое распространение в Европе в XV веке благодаря голландскому живописцу Яну ван Эйку, а в Поднебесной знакомство с нетрадиционным видом живописи произошло только в 1581 году, когда итальянский миссионер Маттео Риччи посетил Макао с несколькими портретами святых, написанных маслом. Это событие считается точкой отсчета развития китайской масляной живописи. В период династии Цин европейские миссионеры работали художниками-портретистами и преподавателями изобразительного искусства в Поднебесной. Наиболее известными придворными живописцами являются итальянцы Джузеппе Кастильоне и Пан Тинчжан, а также француз

Ван Чжичэн. Это способствовало распространению западной культуры на востоке.

Позднее, после перехода на японскую систему обучения и реформы системы образования в Китае, было положено начало формированию методики освоения техник и приемов западной масляной живописи. В 1909 году были открыты школы в провинциях Цзянсу и Хэбэй, куда были приглашены иностранные преподаватели для изучения масляной живописи. В том же году Чжоу Сян основал школу изящных искусств и декоративной живописи в Шанхае, где основное внимание было уделено западному изобразительному искусству. Среди учеников этого учебного заведения были выдающиеся китайские художники такие, как Дин Пи, У Шигуан, Лю Хайсу, Чжан Мейсун и другие. Основной проблемой того времени было то, что масляные краски не были доступны широкой массе художников, а обучение сводилось к копированию произведений зарубежных авторов.

Стоит отметить, что обучение живописи маслом в Китае приняло массовый характер только в конце периода династии Цин, когда молодые студенты отправились в Японию, Францию, Великобританию и в другие страны осваивать передовые методы и концепции преподавания, используемые на Западе и в стране восходящего солнца. С этого момента по всей территории Китая начинают открываться художественные учебные заведения. В 1911 году Чжоу Сян основал первую художественную школу в Китае, а в 1912 была открыта шанхайская академия изящных искусств под руководством Лю Хайсу (позднее-колледж искусств), где было 4 специальности (китайская живопись, западная живопись, декоративно-прикладное искусство, труд) и 2 специальности для подготовки педагогов (повышение квалификации и начальная подготовка учителей). Это было первое учебное заведение для обоих полов в Китае, где во время занятий ученикам позировала обнаженная модель. Затем в Пекине распахнула свои двери перед учениками первая национальная академия изящных искусств (1918 г.), где изначально было два основных направления для подготовки учителей и учеников: дизайн и живопись, а само учебное заведение было названо в честь одноименной школы в Токио. Обучали дисциплинам в основном китайские художники и японские студенты. В разные годы Пекинская национальная художественная школа (позднее – пекинский национальный колледж изящных искусств) готовила выпускников по различным направлениям: художников, музыкантов, актеров, скульпторов, дизайнеров и ремесленников.

В 1927 г. первые студенты были приняты на первый художественный факультет при Центральном университете (1927 г.), который был образован при объединении национального колледжа изящных искусств и

университета. Говоря о становлении масляной живописи в Китае, стоит отметить особое влияние России и бывшего советского союза на этот процесс. В 1950-х годах китайские художники проходили обучение в художественных учебных заведениях в Санкт-Петербурге и в Москве, а Китай принимал преподавателей из-за рубежа, что в впоследствии нашло отражение в методике преподавания рисунка и живописи в Китае.

Одним из наиболее авторитетных русских преподавателей среди китайских живописцев в академии изобразительных искусств имени Репина, был Мыльников Андрей Андреевич, который дважды приезжал с лекционной программой в Пекин и Чжэцзян. Он стал наставником и проводником в мир масляной живописи для Сяо Фэн, Сунь Тао, Е Нань и других, которые стали широко известны у себя на родине.

Другим известным советским живописцем и педагогом, который стал одной из центральных фигур художественного искусства Поднебесной, является Константин Мефодиевич Максимов, преподававший в Китае с 1954 по 1957 год. Он не отличался высоким ростом или коренастым телосложением, каким представляли китайские студенты типичного русского человека, но он имел богатый педагогический опыт, а материал преподавал с особой легкостью и с юмористическим подтекстом. Методика преподавания Максимова К.М. имела комплексный характер и полностью отражала советскую систему обучения в те годы, где внимание акцентировалось на моделировании и конструировании формы, основам композиции, освоению техник и приемов работы масляными красками, что было не характерно для китайской традиционной живописи. В студии и на пленэрах педагог работал вместе со студентами над изображением фигуры человека, портретами и пейзажами, читал лекции, использовал полотна западных художников в качестве демонстрационного материала, решая те или иные учебные задачи. Стоит отметить, что для поступления в студию Максимова К.М. необходимо было сдать экзамены, поэтому под его крыло попадали наиболее талантливые ученики, такие как: Фэн Фа Шин, Цзинь Шан И, Ван Люй Цу, Сюй Бэйхун, Фэн Фаси, Чжан Цзяньцзюнь, Шан Ху Шэн, Юй Чангун, Ван Чэньи, Хоу Иминь и др. В течении всего периода обучения студенты предоставляли этюды, наброски и эскизы, выполняли базовые упражнения на анализ формы и цвета, а завершался учебный процесс выполнением большой дипломной работы.

Под руководством Ло Гунлю и Цюань Шаньши, которые прошли обучение в Петербургской академии изобразительных искусств им. И.Е. Репина, в Пекинской академии изящных искусств была реализована методика преподавания русского художника и педагога Чистякова П.П., что

положило начало становлению единой системы обучения масляной живописи и стремительному развитию китайского реалистического искусства. При этом факультет изящных искусств был разделен на три отделения: традиционная китайская живопись, масляная живопись и печатная графика (гравюра), а срок обучения увеличен с 3 до 5 лет.

Значимой фигурой в развитии китайской масляной живописи является японский художник Сэйки Курода, который более 5 лет обучался во Франции у Рафаэля Корана, а затем он передавал свои знания и навыки живописцам поднебесной. Основываясь на традициях западного искусства, Сэйки Курода сделал упор на рисовании человеческого тела, изучение анатомии на примере обнаженной модели и гипса, что было включено в курс университетского художественного образования в Японии. Обнаженная натура вызвала в художественной и преподавательской среде противоречивые настроения: с одной стороны, это стало импульсом к развитию реалистичной живописи на востоке, но с другой – обнаженные модели на полотнах художников вызвали негативный отклик в обществе, потому что подобное искусство было запрещено в стране восходящего солнца.

Китайская живопись маслом прошла длинный путь становления и превратилась из иностранного искусства в неотъемлемую часть китайской живописи, перенимая техники и приемы работы японских, европейских, американских и советских художников. Хотя, масло пришло в Китай из Европы, Западная живопись и китайская традиционная живопись – два совершенно непохожих направления в изобразительном искусстве. Они используют разные техники ведения работы и технологии использования художественных материалов, различные способы достижения художественной выразительности [3]. С другой стороны, Китайские художники стремились к прекрасному и с особым трепетом относились к природе, что характерно и для Западного человека. Можно сказать, что масляная живопись как иностранное искусство в Поднебесной находится на перекрестке двух различных культур – Востока и Запада, конкурируя с превосходными культурными традициями Китая и перенимая специфику культуры Европы.

Литература

1. *Бергер, Эрнст.* История развития техники масляной живописи / Эрнст Бергер. Перевод с нем. А.Н. Лужецкой. – М.: Государственное издательство изобразительных искусств, 1935. – 607 с.
2. *Буровкина, Л.А.* Культурное наследие как фактор духовного развития личности в системе художественного образования / Л.А. Буровкина //

Искусство и образование: методология, теория, практика. 2019. – С. 152-156.

3. *Буровкина, Л.А.* Роль искусства акварельной живописи в художественном образовании обучающихся / Л.А. Буровкина // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: Материалы Пятой Межвуз. научно-практич. конф., ИКИ МГПУ / Под общей ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: 2020. – С. 473-480.
4. *Дубровин, В.М.* Особенности работы над тематической композицией в школе / В.М. Дубровин, Л.А. Буровкина // Воспитание школьников. 2018. № 7. – С. Р. 06.
5. *Ли, Япин.* Константин Мефодиевич Максимов русско-китайский художник / Япин Ли // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2007. – № 44. – С.156-159.
6. *Пострелова, Т.А.* Академия живописи в Китае в X-XIII вв. / Т.А. Пострелова. – М.: Наука, 1976. – 240 с.
7. *Роули, Дж.* Принципы китайской масляной живописи / Дж. Роули / Перевод с англ. и послесловие В.В. Малявина. – М.: Наука, 1989. – 160 с.
8. *Семёнова, М.А.* Раскрытие творческого потенциала художника в аспекте международного сотрудничества / М.А. Семёнова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: Материалы Пятой Межвуз. научно-практич. конф., ИКИ МГПУ / Под общей ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: 2020. – С. 473-480.
9. *Филиппова, Л.С.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashennnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320
11. *Sergeeva, M.G.* Formation of pedagogical competence of teachers of professional educational organizations / M.G. Sergeeva, L.A. Burovkina, A.A. Khvastunov, Z.A. Latipov, N.A. Stadulskaya, G.F. Ponkratenko // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 9, 2020. – P. 528-532.

Пилюгин Р.В.
департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Современные методы, средства и формы обучения в декоративно-прикладном проектировании. Задействование аддитивных технологий в учебном процессе. Общие принципы 3D моделирования с учетом последующего вывода на 3D печать. Описание технологии FDM печати и применение в обучении студентов творческих вузов.

Ключевые слова: CAD/CAM технологии, 3D станки и 3D принтеры, 3D моделирование, FDM метод печати, принтер «Зверь 3.0 Pro», CAD программы проектирования AutoCAD, 3D Studio Max, SolidWorks, Rhinoceros, ZBrush, печать ABS пластиком.

Современные методы, средства и формы обучения стали неотъемлемой частью обучения в наших стремительно развивающихся реалиях образования. В условия быстрого развития методов и способов обучения дизайн проектирования, компьютерного моделирования, усложнения программного продукта, его специализации по отраслям применения – существует неотвратимая необходимость освоения данных навыков владения технологий и умение реализации в практической проектной деятельности студента [9, С. 190].

Это так называемые CAD/CAM технологии.

CAD (Computer Aided Desing) – технология компьютерного проектирования изделий.

CAM (Computer Aided Machinery) – изготовление изделий на станке с числовым программным управлением.

Совсем недавно это были дорогие, сложные в освоении и использовании технологии проектирования и воспроизводства. Появились данные технологии в конце 40-х годов прошлого век, долгое время оборудование имело большие размеры, большой вес, значительно стоимость, которая была оправдана для больших производств. Сложные системы управления. Со временем программный интерфейс стал более адаптивным к пользователю. Получило распространение оборудование с числовым

программным управлением в относительно недорогой ценовой категории, 3D станки и 3D принтеры небольших габаритов – доступной для образовательных учреждений. Управление которыми осуществляется от обычного персонального компьютера.

Одной из основополагающих технологий является 3D моделирование с учетом процесса подготовки модели к выводу на печать (выращивание) с помощью 3D принтера. Дающее возможность реализовать проектируемое (прототип) изделие максимально реалистично, приближенно к действующей модели. Показать задуманное в развернутой, детальной форме с её составляющими компонентами.

Самым распространённым и недорогим методом печати (послойного выращивания) является FDM (fused deposition modeling). Метод печати был разработан Скотом Краппом почти тридцать лет назад. Объемная модель послойно выращивается посредством нанесения расплавленной полимерной проволоки, выдавливаемой из экструдера через тонкое сопло (как выдавливание клея из тюбика). Толщина, то есть разрешение печати задается размером печатного сопла и шагом печатающей головки по осям координат. Чем меньше установлено сопло, тем детальнее проращивание элементов, в ущерб скорости печати.

При создании модели следует учитывать усадку разных видов применяемых пластиков, отверстиям давать небольшие допуски 0.1-0.2 мм.

Необходимо учитывать нависающие элементы модели. Это заставляет в свою очередь предварительно в стадии подготовки модели создавать поддерживающие элементы, они являются основой для нависающих элементов, так как печать в воздухе, в пустоте невозможна. Существуют более продвинутые модели 3D принтеров, например, модель «Зверь 3.0 Pro» с двойными печатающими головками, позволяющими печатать поддержки другим цветом или растворимыми материалами (HIPS, PVA). Это позволяет облегчить пост обработку, удаление поддерживающих элементов модели после печати (выращивании).

Модель для печати создается в 3D редакторах, CAD программах проектирования AutoCAD, 3D Studio Max, SolidWorks, Rhinoceros, ZBrush и др. [7, С. 231].

Совместно с компьютерным моделированием, применяют 3D сканеры, модель после сканирования требует доработки с помощью специальных программных утилит. Модель получается меньшего разрешения, несколько «замыленная», не так четко читается в сравнении с ручным моделированием.

Так же берутся модели из библиотек, скачиваемых с интернет-ресурсов с последующей доработкой, подготовкой к печати.

Законченная модель экспортируется в STL-формат файла. Данный формат понятен для оборудования 3D печати. При сохранении или экспорте, задается разрешение – детализация модели, как правило количество полигональных треугольников. Учитывается масштаб модели при печати, её разрешение, от которой зависит качество и время для её выращивания. Вычислительные мощности компьютера.

STL-файл модели должен быть обработан программой слайсером, по окончании генерируется G-код, читаемый программой для печати 3D принтера. Без генерации данного кода принтер не распознает модель для печати. Известные слайсеры: Simplify3D, Cura, 3DPrinterOS, Astroprint, Craftware и др. А также используются встроенные утилиты программ ArtCAM, SolidWorks, Rhinoceros и др. Слайсеры преобразовывают модель на тонкие слои соответствие шагу по оси печати Z и генерируют код для принтера. Для каждого слоя задается своя траектория нанесения материала печати, плотность заполнения закрытых поверхностей.

При печати моделей, макетов, используются недорогие ABS и PLA пластики. Катушка с нитевидным пластиком, намотанным в бобину, загружается в 3D принтер, по каналу через вальцы подающего мотора и вставляется в экструдер плавления полимера.

Производится подготовка рабочей платформы печати, клеится специальная защитная пленка. У продвинутых моделей запускается предварительный подогрев стола. Стол является нулевой отметкой выращивания модели.

По ходу печати модель смещается по оси Z на один шаг разрешения печати. Печатная головка движется по координатам X и Y, заполняя слой нанесения полимера. После завершения нанесения слоя, модель смещается на следующий шаг по оси Z, и так далее до готовности объекта. На каждом слое из экструдера с определенной скоростью выдавливается расплавленный полимер.

В зависимости сложности модели, печать может занимать от нескольких минут до десятков часов. Существуют разные модели принтеров, печатающих пластиками с разными опциями настройки, разнообразием используемых полимеров печати, скорости и качеством (разрешением) выращивания моделей. Технология и принципы печати пластиками остаются общей для всех принтеров.

По завершении выращивания, модель отклеивается от стола, срезаются поддержки для печати, зачищается поверхность. Дополнительно гладкость поверхности, напечатанная ABS пластиком, предают в холодной ацетоновой «бане». В ней изделие подвешивается над пропитанной салфеткой ацетоном примерно на 30 минут. Пары ацетона сглаживают неровности пошаговой печати.

Описанная в общих чертах технология задействования инновационных методов реализации макетов, прототипов проектируемых изделий в образовательном процессе декоративно прикладного искусства и дизайна среды – способствует освоению студентами навыков современного проектирования, целенаправленного 3D моделирования с учетом изготовления опытных образцов (прототипов) [6, С. 60].

Дает возможность более развернутой демонстрации задуманного изделия в макете. Подчеркнуть конструктивные, технологические нюансы, передать более целостное восприятие задуманной автором модели [8, С. 142]. Делает образовательный процесс более наглядным, мотивирует студентов к более активному освоению направления 3D моделирование, дизайн среды, проектирование в декоративно прикладном искусстве.

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
2. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
3. *Лепешкин, С.А.* Музей кино: культурно-просветительский проект и его значение в историческом образовании / Лепешкин С.А., Киселева А.А. // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. сборник научных статей. – 2017. – С. 277-280.
4. *Лепешкин, С.А.* Социальное самочувствие: индикаторы, типы и формы / Лепешкин С.А. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2020. № 3 (35). – С. 100-104.
5. *Низамутдинова, С.М.* Путь мастера / Низамутдинова С.М. // Музыкальная жизнь. – 2009. № 10. – С. 21-24.
6. *Пилюгин, Р.В.* Взаимодействие преподавателя и студента в процессе дизайн-проектирования / Р.В. Пилюгин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – М.: МГПУ, 2017. – С. 191-195.

7. *Пилюгин, Р.В.* Проектирование дизайн изделия с учетом новы технологий / Р.В. Пилюгин // Сборник трудов конференции. – М.: МГПУ, 2016. – С. 230-233.
8. *Пилюгин Р.В., Семенова Е.А.* Графический дизайн; современные тенденции развития / Р.В. Пилюгин, Семенова Е.А. // в сборнике: Дизайн. Пространство. Архитектура. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.Н. Бахтизина. 2016. С. 239-244.
9. *Пучкова Н.Н.* Дизайнерское проектирование и приобретение студентами специальных умений и навыков в ходе обучения / Н.Н. Пучкова // в сборнике: Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса. материалы международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2016. с. 190-198.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krasheninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320.

*Пономарева Е.А.,
магистрант департамента изобразительного, декоративного
искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

МЕТОДЫ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

Целью публикации является привлечение внимания педагогов к проблеме «травмированного» подрастающего поколения. В статье рассматриваются методы работы с детьми разных возрастов через арт-терапию. Разбираются наиболее подходящие методы арт-терапий для самовыражения и раскрытия новых творческих возможностей-детей в лагерях. Арт-терапия – это лечение через «эмоциональное рисование», а также эффективный способ избавления от негативного состояния при выявлении психологических проблем ребенка. Главная цель подобных методов – обучение детей выразить свои эмоции через разные виды творчества.

Ключевые слова: арт-терапия, творчество, разновозрастный коллектив, детские оздоровительные лагеря.

Ежегодно дети разных возрастов приезжают на отдых в детские оздоровительные лагеря. Подобные лагеря направлены на оздоровительный процесс и на активный детский досуг. Смены как правило тематические и наполнены спортивными, творческими, креативными, познавательными мероприятиями. Такие смены направлены на творческое и физическое развитие детей. В наши дни дети зачастую прибывают в состоянии стресса из-за сложностей учебного процесса в школах или из-за разных ситуаций в семьях. И когда дети приезжают в лагерь, вожатые и воспитатели сталкиваются с проблемой «травмированных детей». «Травмированными» называют детей, которые приезжают в лагерь в состоянии депрессии, с враждебным настроем к окружающим, закрытые в себе. Это одна из актуальных проблем современных поколений. «Изменяющийся социум требует от педагогики решения ряда сложных задач, связанных со снижением негативного влияния, распространяющегося в результате глобализационных процессов» [5, С. 501].

«Травмированные дети» нуждаются в особом внимании. Именно для улучшения внутреннего состояния ребенка отлично подходит курс арт-

терапии в рамках альтернативного досуга детей в детских оздоровительных лагерях. Арт-терапия не только знакомит детей с разными техниками и материалами для творчества, но и способствует гармонизации их душевного состояния, помогает вовремя выявить психологические проблемы ребенка [2, С. 1].

Существует много разных методов и техник арт-терапии, направленных на личностный рост, на творческое самовыражение без базовых навыков в изобразительном и декоративном искусстве. Подобные методы способствуют проекции своего внутреннего «Я» для выражения мыслей, чувств. Терапия искусством помогает ребенку демонстрировать нестандартное мышление, свои переживания, скрытые проблемы, эмоциональный фон. Подобные терапии позволяют ему находиться с собой наедине, таким образом, помогая обретать внутреннюю гармонию. Мощным импульсом формирования социально-адаптированной личности выступает общение с различными видами искусства, содействующее эстетическому познанию мира, расширяющее опыт жизненных отношений и обуславливающее ее самовыражение [1, С. 1].

В Арт-терапевтических занятиях используют разные художественные материалы и инструменты [7; 2], начиная от карандаша и листа бумаги, заканчивая всем многообразием техник прикладного творчества. Выбор материала и техники определяется педагогом в зависимости от возраста детей, их эмоционального состояния и времени проведения терапии. Приветствуется применение нетрадиционных материалов (песок, тесто, пластилин, камни, веревки, упаковки).

Разный возраст участников требует и разнообразного подхода к проведению занятий. Для маленьких детей хорошо применима техника «аппликации» из разных материалов. Поскольку малыши более эмоциональны, подобная техника позволит им выплеснуть накопившуюся энергию и агрессивность. Сквозным детям подобная техника позволяет раскрепоститься. По этому маленьким детям предлагают рисовать на листах больших форматов, большими кистями, руками, лепить из пластилина, теста, рвать бумагу. Для детей старшего возраста применимы те же техники, но с иным форматом заданий. Если малыши выплескивают энергию и развивают фантазию, то старшие настроены на беседу с самим собой через творчество и на восстановление внутренних ресурсов [3, С. 47].

Для проведения арт-терапии существует много разных методик:

- «эффект присутствия», когда происходит отождествление себя с тем, что рисуешь;
- «вхождения в картину», когда в ходе процесса задаются вопросы такие как: «Что бы ты увидел и услышал, если бы вошел в картину, огляделся и прислушался?»

- «ведомое рисование», когда идет работа с подсознанием, рисование без замысла, следуя за рукой, рисование того, что она захочет;
- «терапевтическая работа с природным материалом»;
- «коллективное рисование»: метод, особенно эффективный на начальных этапах обучения, так как способствует сплочению коллектива и установлению между ними доверительных отношений [4].

«Коллективная форма взаимодействия и общения учит школьников владеть устной речью, аргументировать принятые решения, формулировать мысли, ... слушать, слышать и понимать друг друга, корректно вести спор. В ходе коллективных дискуссий достигаются цели обучения и воспитания личности, формируются социальные качества подростков» [6, С. 48].

Арт-терапевтические методики имеют свойство трансформации. Таким образом, терапия может быть ландшафтной, песочной. Есть фототерапия, этнотерапия, театротерапия [4]. Педагог сам может разработать свой курс смешивая разные методики.

Все эти методики объединяет единый алгоритм проведения таких сеансов. Сначала собирается группа, удобно располагается в пространстве. Дети знакомятся и устанавливается контакт с педагогом. Педагог проводит «погружение» и начинается арт-терапия. Чаще всего фоном ставится музыкальное сопровождение по теме занятия. Детям предлагается задание, соответствующее форме проведения. Далее дается время на выполнение творческого задания, и предоставляются нужные материалы и инструменты. После выполнения задания происходит анализ результата и «выход из арт-терапии». Лучше всего заканчивать подобные сеансы на хорошей ноте, чтоб у детей осталось эмоционально положительное впечатление.

Подобные сеансы не имеют противопоказаний, хорошо разнообразят досуг детей, улучшают состояние каждого ребенка и мотивируют его на творческую деятельность и саморазвитие. Внедрение подобных методов арт-терапии в формат досуга в детских оздоровительных лагерях окажут благотворное терапевтическое воздействие на детей разных возрастов, а главное будут помогать решать некоторые психологические и социальные проблемы, сопровождающие «травмированных детей».

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Активизация творческого поиска у учащихся средней школы в процессе создания карнавально-маскарадного костюма: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Т.В. Ганова. – Москва, 1996.
2. *Сергеева, М.А.* Серия статей о детских психологических травмах. Введение / М.А. Сергеева // Oll-Psi/com. Все психологи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.all-psy.com/stati/detail/3009>. Дата обращения 06.10.2020.
3. *Суркова, Л.* Главная книга о воспитании. Как здорово быть с детьми / Л. Суркова – М.: «АСТ», 2018. – 416 с.
4. *Колошина, Т.Ю.* Арт-терапевтические техники в тренинге: характеристики и использование. Практическое пособие для тренера. / Т.Ю. Колошина, А.А. Трусъ. – СПб.: Речь, 2010. – 189 с.
5. *Корешков, В.В.* Социокультурный аспект формирования личности в современном обществе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: материалы науч.-практ. конференции. – М.: УЦ «Перспектива», 2019. – С. 499-505.
6. *Мамонтов, К.В.* Пластическое моделирование в организации творческого досуга подростков / К.В. Мамонтов, Е.Ю. Усенкова, И.Н. Сизова // Среднее профессиональное образование. – М.: АНО Редакция журнала «Среднее профессиональное образование», 2019. – 4. – С. 44-48.
7. *Усенкова, Е.Ю.* Развитие творческой активности учащихся средствами художественной керамики / Е.Ю. Усенкова, А.В. Игнатъева, К.А. Кузнецова // Среднее профессиональное образование. – М.: АНО "Редакция журнала "Среднее профессиональное образование", 2019. – № 3. – С. 62-64.
8. *Усенкова, Е.Ю.* Активизация деятельности студентов средствами контекстного обучения / Усенкова Е.Ю., Игнатъева А.В. // Научное мнение. – 2017. № 5. – С. 86-89.
9. *Burovkina, L.A.* The problem of preparing future designers / Burovkina L.A., Koreshkov V.V., Prishchepa A.A. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 4.38. – С. 393-395.
10. *Goloshumova, G.S.* The sphere of values and meaning of a person and its role in professional formation and development / Romanova A.V., Goloshumova G.S., Belousov M.V., Ignatyeva A.V., Korobanova Zh.V., Krashenninnikova N.A., Alieva P.Sh. // Journal of Environmental Treatment Techniques. 2020. Т. 8. № 4. С. 1315-1320
11. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. Т. 14. № 1. – P. 2229-2234.

*Попова Н.В.,
департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИЗУЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАМОВНИЧЕСКОЙ СЛОБОДЫ В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Данная статья посвящена предполагаемой прогулке по Москве с детьми и учащимися в системе дополнительного образования с целью изучения истории архитектурных памятников одного из старинных московских районов – Хамовники. Хамовники сравнительно небольшие по площади, однако в них сосредоточены жемчужины не только московской, но и мировой архитектуры. В этом районе располагаются удивительные по своей исторической и художественной значимости здания. Также здесь проживали великие русские художники, писатели и поэты. Прогулка позволит изучить особенности разных архитектурных стилей, привить бережное отношение и уважение к историческому прошлому, любовь к родному городу.

Ключевые слова: ампи́р, архитектура, москвоведение, педагогика, дополнительное образование, прогулка, обучение

*«Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечесье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью»
С. Я. Маршак [4]*

Уметь ориентироваться в пространстве города, в котором живешь, в паутине его улиц и переулков, прочесть его историю, сродни особому искусству. В рамках занятий изобразительным искусством особую роль играет правильное восприятие культурных ценностей и историческое воспитание молодого поколения.

Одним из инструментов эффективного обучения учащихся в системе дополнительного образования с целью изучения своего родного города может выступать планируемая прогулка по Москве, по одному из самых живописных ее районов, Хамовникам.

В широкой излучине Москвы-реки расположился небольшой район – «Хамовники». Его площадь сравнительно не велика всего одна тысяча га. Начинаясь практически от стен Кремля, Хамовники, протянувшись от центра города на пять с половиной километров на Юго-Запад, заканчиваются у крутого поворота реки Лужниками. На всём своём протяжении Хамовники окружены красивыми набережными – Фрунзенской, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской и Ростовской. Район можно по праву отнести к одному из самых уютных и зелёных в Москве. В нём раскинулись тенистые аллеи парка А. Мандельштама, исторический парк «Девичье поле» и старинный Новодевичий монастырь.

Топонимика района Хамовники сохранила на себе отпечатки богатого прошлого этого района. В XVII веке здесь находилась царская ткацкая слобода – Хамовный двор («хам» – льняное полотно). В средневековой Москве хамовниками называли ткачей, изготавливающих льняное полотно для нужд двора. Обитатели слободы были людьми богатыми, пользовались значительными привилегиями, что давало возможность заниматься торговлей и строить для себя каменные дома, все это говорило об особом статусе местных жителей. На средства слободчан выстроен и приходской храм ткацкой слободы, святителя Николая в Хамовниках, удивительный образец русского узорочья, сохранившийся до наших дней. Сохранилось и здание палат Хамовой слободы XVII века, на которой производили в течение трёхсот лет лён, брезент, парусину и шёлк. Последняя ткацкая фабрика просуществовала до конца 1990-х годов, пока не была перепрофилирована под офисно-деловой центр.

Несмотря на то, что название района связано с производством, он имеет свою уникальную культурную историю, связанную с литературой и изобразительным искусством.

В наиболее старой части Хамовников, между улицей Знаменка и Садовым кольцом находится целый ряд крупнейших художественных музеев. В треугольнике между Гоголевским бульваром и улицами Знаменка и Волхонка расположены комплекс зданий ГМИИ (который занимает и древние палаты Лопухиных, и особняк Вяземских), галерея народного художника Александра Шилова, картинная галерея Ильи Глазунова, Московский музей Современного искусства, Музей Храма Христа Спасителя. В старинных арбатских переулках располагаются музей «Дом Бурганова» и музей-мастерская Анны Голубкиной.

Жемчужиной района является улица Пречистенка, самая дворянская улица города, сохранившая «дух старой Москвы». Еще в XIX веке писатель М.Н. Загоскин в своей книге о Москве и москвичах говорит о «красивой Пречистенской улице, в которой несколько огромных каменных домов не испортили бы и Дворцовой набережной Петербурга» [3]. Речь

идет, прежде всего, об ампирных особняках и особнячках, широко строившихся в ходе восстановления города после пожара 1812 года. На тихой Пречистенке появились удивительные образцы московского ампира: особняк Хрущевых-Селезневых (нане музей А.С. Пушкина), городская усадьба Лопухиных (сейчас в этом здании располагается музей Л.Н.Толстого), городские усадьбы Д.В. Давыдова, Охотниковых, Нарышкиных и Сампсоновых. Также на Пречистенке находится здание РАХ, а в соседнем здании расположилась галерея искусств Зураба Церетелли. На Садовом кольце, напротив метро Парк культуры, в старинных, почти полностью сохранивших свой первоначальный облик зданиях провиантских складов, находится музейное объединение «Музей Москвы».

Развитие промышленности, смена дворянской интеллигенции на капиталистическую знать в конце XIX начале XX вв. дала толчок для строительства в Москве так называемых многоэтажных «доходных» домов, взамен уютных ампирных особнячков.

Именно ампирным особнякам в Хамовниках, жившая в Сивцевом вражке в начале XX века, Марина Цветаева посвятила такие строки:

«Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы...» [7].

В одном из таких доходных домов, замыкающих улицу Пречистенка (д.39), выходящим вторым своим торцом на Зубовский бульвар (д.22), принадлежавшему французскому шелкопрядильному фабриканту А.К. Жиро, снимал комнаты известный русский художник М.В. Врубель.

Одним из самых примечательных переулков Хамовников является Сивцев Вражек. Этот исторический переулок был упомянут в романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир», в сатирическом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», в незаконченном «Театральном романе» Михаила Булгакова, в романе Вениамина Каверина «Два капитана». В разные годы в этом переулке жили писатели – Герцен, Толстой, Аксаков, Шолохов, работала поэтесса Марина Цветаева.

В Сивцевом Вражке проживал знаменитый художник Михаил Нестеров, скульптор Евгений Вучетич, архитектор Дмитрий Челищев.

В одном из переулков Хамовников – Гагаринский (дом 4) у своего друга П.В. Нащокина гостил А.С. Пушкин.

У самого Садового кольца, на углу Зубовской площади и улицы Бурденко, стоит строгий, с элементами готики дом №8/1. Он был спроектирован в качестве «доходного дома» и построен в 1914 году по проекту архитектора Челищева. Владельцем земельного участка и заказчиком

строительства был основатель и теоретик беспредметного искусства, великий художник-абстракционист Василий Васильевич Кандинский. Художник проживал и плодотворно работал в нём с 1915 по 1921 год, вплоть до своего окончательного отъезда из Советской России в Германию. На той же улице через один дом по адресу улица Бурденко дом 14, жил московский архитектор действительный член Академии архитектуры СССР, коллега Кандинского по преподаванию во ВХУТЕМАСе Сергей Егорович Чернышев.

Среди старинных особняков, зданий медицинских институтов и зарубежных посольств тихой Плющихи, можно увидеть шедевр мировой архитектуры произведение советского авангарда Клуб завода «Каучук». Это сооружение было построено в 1929 году по проекту архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

Если пройти по Плющихе чуть вперёд и выйти на Большую Пироговскую улицу, то там будет находиться Дом-музей замечательного советского художника Павла Корина.

За четыреста лет своего существования Хамовники сохранили богатое культурное наследие от каменных палат XVII века до шедевров архитектуры советского авангарда. Здесь расположены два монастыря Новодевичий и Зачатьевский. Красивейшие храмы: Храм Христа Спасителя, Ильи Обыденного, Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках. Прекрасно сохранившиеся деревянные здания: особняк Льва Толстого, Погодинская изба и дом Полибина.

Исторические памятники, находящиеся в Хамовниках, можно перечислять бесконечно. Они красивы и разнообразны.

В результате такой прогулки у детей и учащихся в системе дополнительного образования сформируется понимание особенностей разных архитектурных стилей, бережное отношение и уважение к историческому прошлому, любовь к родному городу, оживут знания о великих художниках, архитекторах и других деятелях культуры, жизнь и творчество которых связаны с районом Хамовники, частью славной культурной и художественной истории Москвы.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Значение набросков и зарисовок в процессе создания композиции пейзажа / Л.А. Буровкина // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств МГПУ. – М.: ООО Учебный центр «Перспектива», 2019. С. 388-394.

2. *Валикжанина, С.В.* Разработка модели проектирования содержания предметной области «Изобразительное искусство» / С.В. Валикжанина, А.С. Хлебников // В сборнике: Обновление содержания основного общего образования: Теория и практика. Сер. «ФГОС: обновление содержания образования». – М.: «Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский Клуб»», 2018. С. 20-27.
3. *Загоскин, М.Н.* Москва и москвичи / М.Н. Загоскин // Литературная летопись Москвы. – М: Московский рабочий, 1988. С.112.
4. *Маршак, С.Я.* Сочинения в четырех томах. Том 1. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С.473.
5. *Роцин, С.П.* Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России / С.П. Роцин, Д. Ху // Искусство и образование. – М.: Искусство и образование, 2020. № 1 (123). С. 159-166.
6. *Роцин, С.П.* Проведение пленэрной практики студентов кафедры рисунки и графики / С.П. Роцин, Л.С. Филиппова // Искусство и образование. – М.: Искусство и образование, 2018. № 1 (111). С. 105-115.
7. *Цветаева, М.И.* Стихотворения. Поэмы. Проза / Цветаева М.И // Библиотека всемирной литературы. – М.: Эксмо, 2014. С. 572.
8. *Хлебников, А.С.* Проектная деятельность как одно из направлений реализации дополнительных общеобразовательных развивающих программ в школе / А.С. Хлебников, М.А. Малявина // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств МГПУ. – М.: ООО Учебный центр «Перспектива», 2018. С. 338-343.

*Проконова А.С.,
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства
и дизайна ФГБОУ ВО КубГУ «Кубанский государственный
университет»*

РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ КАК КОМПОНЕНТА ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье содержится теоретическое и экспериментальное рассмотрение вопроса о развитии образной памяти будущих педагогов-художников, как компонента их визуальной культуры в процессе профессионального обучения в вузе на художественно-графическом факультете. Дается обобщенная характеристика визуальной культуры, как целостного профессионального качества личности педагога-художника, а также обобщенный анализ образной памяти, как одного из её компонентов. Представлены данные проведенного экспериментального исследования. Выявлены и сопоставлены уровни развития образной памяти студентов художественно-графического факультета, а также сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: визуальная культура, образная память, профессиональное обучение, педагог-художник, изобразительное искусство, педагогическое образование.

В профессиональном обучении будущих педагогов-художников предусмотрено наличие как художественно-практических, так и теоретических дисциплин, целью изучения которых является не только получение профессиональных знаний, навыков, умений, но и развитие личностных качеств будущего учителя ИЗО, необходимых для успешной практики. О роли изучения дисциплины «История изобразительного искусства» для познания классического художественного наследия и осмыслении современной визуальной среды, мы уже рассуждали в предыдущих работах [4, С. 28]. Также мы обращались к вопросу о развитии *Визуальной культуры*, который в теоретическом плане начал исследоваться только во второй половине прошлого столетия. Под *Визуальной культурой* можно понимать особый тип культуры, различающийся по характеру восприятия человеком реальности и методам ее познания, опирающийся на сенсорное постижение мира, посредством зрения и личного опыта [3, С. 683].

Для понимания природы сенсорного познания мира человеком, очень важно обратиться к анализу психологических познавательных процессов, одним из которых является *образная память*. Она анализировалась американским психологом-прагматиком Джеймсом Уильямом (1842-1910 гг.) и отечественными учеными психологами А.Ф. Лазурским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном и другими. *Образная память* – «остаточная сенсорная память, сохраняющая след визуального стимула непродолжительное время» [6, С. 296]. Точка зрения на память в пределах физиологической концепции заключается в том, что она рассматривается как функция, в основе которой лежит способность субъекта к образованию, сохранению или воспроизведению воспринятой информации [6, С. 296-297]. Если, будущий педагог-художник, восприняв визуальный образ искусства, выявил его свойства, ему для дальнейших действий с этим образом важно сохранить эти знания и иметь возможность перенести их в любую другую ситуацию, в частности, иметь возможность восстановить эти знания в отсутствии запоминаемого образа.

Дж. Уильям считал, что в простом факте воспроизведения образа еще не проявляется *память*, которая представляет нечто большее, содержащее определенное эмоциональное отношение к запомненному [2, С. 202]. Согласно ученому, человек прекрасно осознает, что для него значит воспроизводимый в *памяти* образ, с какими событиями он связан, о чем напоминает. Следовательно, если образ наделен особым личным значением для воспринимающего его человека, то запоминается он намного ярче. Если студент воспринимает в произведении искусства что-то ценное для себя (идею, образ, чувство, художественные приемы, и др.), то, скорее всего оно надежнее закрепится в его памяти.

По мнению С. Рубинштейна, *визуальная (образная) память* включает в себя ряд процессов: прежде всего это запечатление (запоминание) и последующее узнавание или воспроизведение [5, С. 257]. Первое, согласно мнению учёного, совершается непроизвольно в той или иной деятельности, не ставящей себе непосредственно цели что-либо запомнить. Второе представляет собой акт сопоставления чувственных качеств возникающего в процессе восприятия образа с предметом. Третье – процесс уточнения, обобщения, систематизации, переработки и реконструкции содержания информации, который может проходить как преднамеренно, так и непроизвольно (ассоциативно).

Из вышесказанного следует, что *образная память* носит осмысленный характер, для её развития необходимо устанавливать ассоциативные и смысловые связи в сознании будущего педагога-художника. Активизация *образной памяти* не должна сводиться к механическому запоминанию произведений искусства. В современной ситуации, связанной с

мощным натиском средств визуальной коммуникации, психологами отмечается снижение памяти, информационная перегрузка зрительной памяти молодёжи [ссылка]. Педагогу вуза необходимо, как мы полагаем, активизируя визуальную память студентов, диалогически выстраивать ценностные отношения будущих специалистов к искусству. Активно вовлекать их анализ произведений, оказывая эффективное воздействие на укрепление в их сознании визуальных образов разных временных эпох. Более того, это позволит студентам в дальнейшем увидеть как часто современное искусство и образы виртуальной среды подпитываются классическим наследием. Мы полагаем, активизация *образной памяти* в процессе профессионального обучения, на наш взгляд, очень важна для развития *визуальной культуры* будущих педагогов-художников.

Образная память является продолжительным процессом, включающим в себя цепочку последовательных этапов: запоминание, уточнение, сопоставление (С. Рубинштейн). Педагогу-художнику важно оттачивать сенсорную память для сохранения в ней знакомых образов с их визуальными свойствами, в целях дальнейшей работы с ними. Для актуализации *образной памяти* мы обратились к возможностям технологии деловой игры, которая называлась «Музейная экспертиза». Студенты художественно-графического факультета выступали в роли музейных экспертов, которым необходимо было по сохранившимся фрагментам поврежденных известных произведений воссоздать их полную картину для дальнейшей передачи подлинников на реставрацию. Для этого, участники деловой игры получили иллюстрации с изображением сохранившихся фрагментов, с которыми им предстояла работа экспертов. Исходя из специфики данного условия, направленного на активизацию визуальной памяти каждого из участников, студенты работали индивидуально. Каждый из участников получил свои фрагменты картин. Ценность деловой игры «Музейная экспертиза» заключалась в том, что она позволяла актуализировать приобретенные ранее знания по дисциплине «История изобразительного искусства», задействовав визуальную память и мышление будущих педагогов-художников. Восстанавливая полную картину, участники эксперимента определяли школу, стиль, художественное направление и автора произведения, объясняя свои выводы. Завершилась игра традиционно совместным обсуждением полученных результатов.

Ситуация игры способствовала раскрепощению студентов в их решениях профессиональных задач. Участники, выполняя задание, опирались на приобретенные ранее знания по дисциплине «История изобразительного искусства» по разделам: «Искусство эпохи Возрождения», «Западноевропейское искусство XVII века». В целом, с заданием справились

многие участники, цель практического занятия была достигнута – эксперты установили авторство, названия картин, художественную школу, стиль и место сохранившегося фрагмента в картине. Тем не менее, сравнение итогов работы участников выявило различные результаты. Они позволили установить три уровня:

1-й уровень, низкий. Участники не смогли установить авторства, названия и национальной школы менее половины фрагментов произведений. Частично им удалось вспомнить местонахождение фрагмента в картине и определить стиль. Уровень ниже среднего показало 2 % участников.

2-й уровень, средний. У участников вызвало затруднение установить авторство, названия и национальную школу менее чем у ¼ представленных фрагментов. У многих фрагментов студенты вспомнили месторасположение в картине и определили стиль. Средний уровень визуальной памяти продемонстрировали 45 % участников.

3-й уровень, высокий. Участники вспомнили авторство, название и национальную школу у всех картин по представленным фрагментам. Им удалось вспомнить месторасположение в картине каждого фрагмента и определить стиль. Высший уровень продемонстрировали 53 % участников.

Подводя итоги проведения деловой игры «Музейная экспертиза», мы сопоставили их с результатами диагностирующего эксперимента на запоминание произведений искусства, который проводился нами за год до экспериментальной работы. Результаты приведены в таблице:

Диагностика уровня визуальной памяти %

Уровни	Группы	
	Экспериментальная	Контрольная
Низкий (№ 1)	2 %	51 %
Средний (№ 2)	45 %	48 %
Высокий (№ 3)	53 %	1 %

На этапе предварительной диагностики студенты первого курса еще мало были знакомы с визуальным рядом произведений, изучаемых в рамках дисциплины «История изобразительного искусства». Из полученных результатов можно заметить положительное влияние активных методов на развитие *образной памяти*, как важнейшего компонента освоения учебного материала и критерия *визуальной культуры* педагогов-художников. Тем не менее, *образная память* – лишь один из компонентов целостного развития *визуальной культуры* будущих педагогов-художников. Таким образом, исследование данного вопроса с теоретической и практической точки зрения будет продолжаться вестись.

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
2. *Джеймс, У.* Психология памяти: Привычка / Ред. Ю.Б. Гиппентрейтер, В.Я. Романов // У. Джеймс. – Черо, 1998. – с. 727 – 742.
3. *Кутузова, Г.И.* Междисциплинарные связи в обучении иностранных студентов: Монография / Г.И. Кутузова. – СПб: Изд-во Политехн. Унта, 2008. – 379 с.
4. *Проконова, А.С.* Развитие воображения будущих педагогов-художников, как компонента их визуальной культуры / Проконова А.С. // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: сборник научных трудов: под ред. В.А. Шишкиной, О.Б. Павленкович – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2020 – №3 – С. 28-33.
5. *Рубинштейн, С.Л.* Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб: Изд-во Питер, 2002. – 720 с.
6. *Свенцицкий, А.Л.* Краткий психологический словарь / А.Л. Свенцицкий. – М.: Просвет, 2011. – 512 с.
7. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ... канд. пед. наук / Сизова И.Н. – Москва, 2011.

*Пучкова Н.Н.,
канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ

В статье рассматриваются проблемы развития творческого потенциала студента, креативность в решении проектных задач. Развитие и формирование различных способов проектного мышления, в конечном итоге приводящего к созданию оптимальных условий для коммуникации. Формирование определенной системы мышления, теоретической базы и методологии ведения проекта, овладение ими как проектным арсеналом способны целенаправленно развивать творческие способности и профессионализм студента.

Ключевые слова: дизайн, творческий потенциал, проектирование, концепция, фирменный стиль.

В современной образовательной системе все более актуализируется задача подготовки выпускника к активной социальной и профессиональной деятельности. Развитие творческого потенциала студента, отвечающего за создание новых, оригинальных подходов к решению проектных задач профессионально значимая задача сегодняшнего образования.

Обучение дизайну базируется в том числе и на формировании особого типа мышления, нацеленного в конечном счете на созидание либо условий для коммуникации, либо на формирование объектов или группы объектов, создающих среду и выступающих в роли коммуникаторов. Дизайнер – это человек не просто овладевший навыками проектирования и другими инструментами, умеющий создавать компьютерные модели проекта, это человек мыслящий, способный создавать новое, в быденном видеть черты будущего, легко рассматривающий с разных позиций предложенные ситуации. Студент дизайнер – в большей степени практик. С этой позиции, как правило, выстраиваются приоритеты в образовательном процессе. Он ориентирован на получение практических знаний, отбрасывая теоретическую подготовку как ненужную мишуру [6, 7]. Таким образом, приобретение практического навыка ошибочно ставится выше их использования в качестве инструмента, выше умения создавать

креативные проекты, умения создавать новое при помощи этих инструментов. Обучение в магистратуре позволяет систематизировать знания, опираясь на долгосрочное планирование, проектирование собственных достижений в профессии, совершенствуя технику владения инструментами, заниматься именно мышлением, формированием мировоззрения, развивать способности создавать сложный дизайн-продукт.

Проектирование сегодня является основным способом освоения действительности, фактором творческой деятельности личности. Деятельность в этой области оказывает формирующее влияние на личность, является мощным стимулом развития ее положительных качеств. Незаметно проектная деятельность становится частью повседневной жизни каждого, она организует и сопровождает человека во всех его делах и начинаниях. Сегодня человека с малых лет приучают жить и мыслить проектно, постоянно, ежедневно и ежечасно в решении самых разнообразных задач.

Сложный дизайн-продукт одновременно требует интеллектуальности, то есть осознанности, и не отрицает способности к созданию яркого эмоционального образа. Для студента важным аспектом является именно то, что дизайнер должен осознавать, что он делает, и контролировать аналитический и креативный процесс создания дизайн-продукта в каждой его точке [6]. Решение данной проблемы потребует осознания необходимости проектного планирования, наличия четкого, детально продуманного, ясного концепта.

Определение концептуального решения проекта всегда строится на анализе предпроектных условий. От качества проведенного анализа и своевременного выявления проблем проектирования, зависит процедура поиска и создания образа. Работа над образом сопровождается всеми процессами свойственными творческой деятельности: спонтанностью, интуитивностью, эмоциональностью и т. п. Результативность творческого поиска поверяется исходными условиями проектирования и планируемым продуктом, но этим проектирование не ограничивается. Необходимо еще учитывать условия продвижения продукта, введения его в обиход, культуру [3].

Проектирование любого вида деятельности, независимо от возраста целевой аудитории, индивидуальных особенностей личности, является неотъемлемой ее частью проектной работы. Наиболее эффективным способом, Задание, включающее и практическое решение, и теоретическую разработку, и необходимость планирования различных вариантов коммуникации является создание фирменного стиля. Его назначение не изменилось с древних времен – представляет собой отличительный знак,

содержит информацию о владельце, определяет его статус. Сегодня главной целью проектирования фирменного стиля любой компании является повышение узнаваемости выпускаемой продукции среди подобных товаров, произведенных конкурентами. К базовым элементам фирменного стиля принято относить наличие: фирменного знака или образа, фирменных шрифтов, фирменного цвета или комплекта цветов. Его коммуникативные возможности выражаются в необходимости создания такой знаковой системы, которая позволяла бы быстро его идентифицировать в информационном поле, легко узнавать; быстро считывать информацию без потери содержания; отражать специализацию фирмы, сущность услуги, преимущества товара; не смешиваться с чужими товарными знаками; сохранять индивидуальность, быть потенциально охраноспособным. Подобный системный подход раскрывает основные преимущества наличия фирменного стиля, позволяет фирме с меньшими затратами выводить на рынок свои новые товары, снижает расходы на формирование коммуникаций как вследствие повышения эффективности рекламы, так и за счет универсальности ее компонентов. Помогает достичь необходимого единства не только рекламы, но и других средств маркетинговых коммуникаций фирмы, объединяет сотрудников, положительно влияет на эстетический уровень и визуальную среду фирмы.

Проектирование мероприятия так же является частью коммуникационного дизайна. Требуется от студента более широкого круга знаний, более четкого и глубокого продумывания межсредового общения между источником и получателем информации. Здесь главная роль дизайнера – вовлечение аудитории в процесс, создание условий для интерактивного погружения, актуализация внимания на значимости события при помощи графических и других визуальных средств, помогают достичь необходимого духовного единства с другими участниками и влияют на чувство сопричастности. Сама суть мероприятия считывается реципиентом с носителей визуальной среды и органично выстроенных гармонических отношений, находящих отклик в эстетическом вкусе наблюдателя, что способствует достижению намеченных организатором целей. Фирменный стиль события зависит от контекста мероприятия, его позиционирования и выбранной целевой аудитории. Проектирование мероприятия должно включать в себя разработку рекламных носителей, так как работа мероприятия начинается с оповещения о нем. В разработку могут входить различные носители: плакаты, листовки, афиши, визитки, брошюры, приглашения, разработка сайта, копирайтинг – написание текстов для рассылок и электронных писем, регистрации участников на мероприятие, разработка бланков договора и папок для документации, приглашений с подробной инструкцией или памятки [2, 4].

Фирменный стиль как учебная задача для студента-дизайнера – это не просто визуальное оформление, это, прежде всего, комплекс сложных задач, которые он решает. Без привлекательного зрительно изображения даже самая гениальная идея может быть воспринята и истолкована неверно. При проектировании детских выездных мероприятий это особенно важно, ведь организаторам со стороны родителей доверяется жизнь, здоровье и безопасность детей. В визуальном сопровождении мероприятия закладывается и образовательная составляющая, и потенциал мероприятия, качество получаемой услуги. Поэтому так важно чтобы образ соответствовал содержанию проекта, отвечал его нуждам, оправдывал ожидания целевой группы, направлял зрителя к нужной мысли, определённой разработчиком, выраженной с помощью цвета, света, звука, тактильных ощущений и других элементов восприятия образа. Сложность в разработке фирменного стиля скрыта еще и в том, что он должен прослужить долгое время, то есть не может быть ультрамодным, сиюминутным, он должен быть адаптивным под различные условия и задачи меняющегося мира. Мир стремительно развивается, тенденции сменяют одна другую воздействуя на вкусы людей, поэтому фирменный стиль быстро может стать неактуальным, продукт не будет востребован. Нужно помнить об этих нюансах, учитывать места и современные способы размещения, используя мобильные устройства [5].

Таким образом, студент в ходе проектного задания разрабатывает концепцию будущего продукта по определенной схеме. Условно можно разбить этот процесс на три этапа: аналитический, креативный и коммуникативный. Каждый из этапов после создания требует контрольных мер, проверки на соответствие. В процессе разработки концептуальной идеи от студента требуется и умение четко описывать будущие свойства продукта, систематизировать материал, анализировать, выделять главное, находить «узкие», проблемные места проектирования. Цель этого этапа создать условия для творческого поиска образа, подготовить условия явления образа. Появление метафорических образных характеристик проекта, уточнение образа, наращивание деталей. На втором происходит уточнение образа. Из умозрительной модели он становится графическим объектом, обретает четкие очертания. На третьем этапе уточняются и развиваются коммуникативные функции проекта.

Соединение воедино практических и теоретических знаний в ходе выполнения проекта, и необходимая для их выполнения организация учебного процесса позволят обеспечить раскрытие творческих способностей студента, создавать новый сложный дизайн-продукт, на практике понять особенности работы и применения самых разных инструментов – как графических, так и мультимедийных, и их возможности для создания цельного продукта, включенного в коммуникацию в данном сегменте.

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Мастерская организационно-деятельностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете: коллективная монография / Алексейчева Е.Ю., Ганова Т.В., Зверев О.М., Гончарова В.А., Калининкова Н.Г., Ключко О.И., Крупник В.Ш., Лебедев Р.С., Ле-Ван Т.Н., Мамонтов К.В., Михайлова И.Д., Нехорошева Е.В., Пучкова Н.Н., Феклин С.И., Филиппова Л.С., Хабибова А.С., Ходоренко Е.Д., Гончарова В.А., Злотников И.В., Левинтов А.Е. и др. – Москва-Берлин, 2019.
2. *Пилюгин, Р.В.* Графический дизайн: современные тенденции развития / Р.В. Пилюгин, Семенова Е.А. // Дизайн. Пространство. Архитектура. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.Н. Бахтизина. – 2016. – С. 239-244.
3. *Пилюгин, Р.В.* Взаимодействие преподавателя и студента в процессе дизайн-проектирования / Р.В. Пилюгин // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. – М.: МГПУ, 2017. – С. 191-195.
4. *Пучкова, Н.Н.* Символизм цветовой палитры при создании логотипа. / Н.Н. Пучкова, А.Д. Казакова. // Сб: Дизайн. Пространство. Архитектура. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Р.Н. Бахтизина. 2016. С. 146-151.
5. *Пучкова, Н.Н.* Модные и актуальные шрифты в работе современного графического дизайнера / Н.Н. Пучкова, Н.В. Одинокова // сб. Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией И.Р. Кузеева, 2019. С. 165-173.
6. *Усенкова, Е.Ю.* Повышение творческой активности студентов в ходе практических занятий по макетированию костюма / Е.Ю. Усенкова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – М. 2008. №5. С. 298-299.
7. *Усенкова, Е.Ю.* К вопросу конкурентноспособности выпускников творческих вузов / Е.Ю. Усенкова // Вестник Российского университета дружбы народов. – М. 2011. №3. С. 54-61.

ДИЗАЙН ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются применение визуальных коммуникаций при проектировании помещений дополнительного образования для детей, их значение и влияние.

Ключевые слова: визуальные коммуникации, проектирование, визуальный образ, дизайн детских помещений, визуализация.

Визуальные коммуникации на сегодняшний день являются одним из основополагающих инструментов проектирования, особенно при проектировании школьных, дошкольных помещений, а также помещений дополнительного образования.

Визуальные коммуникации – это способ передачи информации путем визуальных графических знаков, общение с помощью изобразительного языка. Чаще всего данный вид коммуникаций так или иначе полагается на зрение и зачастую выражен при помощи изображений [3, с.35].

Современные системы визуальных коммуникаций – важное направление проектирования детских помещений в современном дизайне, особенно сейчас, когда цифровые технологии плотно переплетены с жизнью практически каждой семьи, из чего следует, что превалирующая часть современного подрастающего поколения – визуалы. К сожалению, образно-эмоциональный, клиповый стиль мышления детей, который формируется за счет постоянного общения с масс-медиа, не учитывается и идет вразрез с преимущественно вербальным, декларативным стилем подачи учебной информации, рассчитанный на аудиалов, поэтому способы применения визуальных коммуникаций с каждым днем растут, так как появилась острая необходимость их использования.

Что немаловажно для многих детей с особенностями развития визуальные передача и восприятие информации является основным из возможных доступных способов коммуникации, и именно такая стратегия

обучения помогает им самостоятельно справляться с поставленными задачами, не опираясь на чью-либо помощь со стороны, на что указывают многие исследования в данной области.

Использование визуальных коммуникаций при проектировании весьма широко. Так визуальные коммуникации могут быть использованы в виду навигационных знаков, что будет облегчать ориентирование детей при нахождении нужного кабинета. Предметные и мебельные изделия могут быть также визуальным декорированы, при помощи единого визуального образа или яркой цветовой гаммы. Визуальные коммуникации могут выражать фирменный стиль заведения дополнительного образования, выполнять функцию зонирования помещения и др.

Визуальные коммуникации также встречаются в печатной полиграфической рекламе учреждений дополнительного образования. Это могут быть детские буклеты, конкурсные плакаты, листовки и брошюры, расписание занятий, почетные доски и наружные вывески.

Кроме всего вышперечисленного, использование визуальных коммуникаций, облегчает процесс обучения. На сегодняшний день функция визуальных коммуникаций в жизни современного ребенка из пассивной переходит в активную, о чем говорят многие научные исследования, и около 70% человек воспринимает информацию зрительно, для детей это процентное соотношение повышается. Визуализация является одним из инструментов визуальной коммуникации и как метод подачи информации, активно используется при обучении разным дисциплинам, так при обучении детей иностранному языку. Мозг ребенка тратит намного меньше по времени на распознавание, обработку и узнавание изображения, чем на аналогичные процессы работы с текстом. Метод применения визуализации усиливает обучающий эффект, помогает представить информацию в виде изображения, схемы, опорных знаков, что способствует лучшему восприятию и запоминанию материала, а потом и воспроизведению пройденного.

Из этого можно сделать вывод, что зрительное восприятие для ребенка преобладает в коммуникации со сверстниками, между учеником и педагогом, а также между педагогами и родителями. Звуковая вербальная и письменная коммуникация выступает как дополнение при передаче информации, но не как основной источник, и лишь повышает эффект от визуального воздействия. Поэтому в современном обучении активно используются такие виды коммуникации: визуальная, аудиовизуальная (изображение сопровождается звуком) и анимированную (динамичное изображение, которое может сопровождаться звуковыми эффектами) [3, с. 42]. Использование визуализации в процессе обучения помогает в раз-

витии творческого потенциала детей и невербальной коммуникации. Поэтому при проектировании современных детских помещений дошкольного образования важно техническое оснащение кабинета, наличие электронных досок, указок, проекторов, где будет возможно осуществление данных видов коммуникаций в системе обучения.

Визуально-коммуникационные средства на сегодня – неотъемлемая часть образования, а проектирование визуальных коммуникаций расширяет ресурсы и возможности, способствует повышению уровня усвоения учебных дисциплин. Поэтому так важен правильный подход к проектированию помещений дополнительного образования для детей, где должна быть четко спроектирована информирующая система т.е. система включающая визуальные коммуникации несущие определенную информацию понятную для ребенка, а также оснащение, отвечающее стандартам, принципам проектирования, законам композиции (при нанесении изображений), цветового оформления и многое другое, для оптимизации образовательного процесса.

Дизайн визуальных коммуникаций детского учреждения дополнительного образования должен быть продуман до мелочей. Графические модели визуальной коммуникации должны привлекать внимание, характеризоваться быстротой восприятия и реагирования на коммуникационные сигналы, вызывать интерес и эмоции у ребенка, помогать ориентироваться в пространстве. При проектировании дизайнеру нужно выработать основной стиль и оформление объектов, уделяя особое внимание используемым материалам, общему визуальному образу и цветовой гамме.

Литература

1. *Баязитов, Т.А.* Влияние типа обработки информации на учебную успешность учащихся / Т.А. Баязитов – Уфа.: Изд-во УГУЭС, 2013. – 14 с.
2. *Истомина, С.А.* Визуальные коммуникации: Учебное пособие к курсовому проектированию для студентов / С.А. Истомина, В.Б. Ракова, И.В. Нарышкина, Е.С. Пономарева, О.В. Киселева – Красноярск.: СФУ, 2008. – Часть 1-183с. Часть 2-169 с.
3. *Прудовская, О. Ю.* Эволюция визуальных коммуникаций в процессе проектирования. СМИ (медиа) и массовые коммуникации / О.Ю. Прудовская – Краснодар.: Культурная жизнь Юга России, 2017. – С. 35-38.
4. *Ремизова, О.В.* Проектирование визуальных коммуникаций: учебное пособие / О.В. Ремизова – Курган.: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. – С. 28-67.

5. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ... канд. пед. наук / Сизова И.Н. – Москва, 2011
6. *Lepeshkin, S.A.* Practice of using the methods of cinopedicography on lessons of history in secondary school / Lepeshkin S.A. // *Universum View*. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – P. 219-221.
7. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
8. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // *Espacios*. 2019. Т. 40. № 17.
9. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // *Systematic Reviews in Pharmacy*. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ ЛОГОТИПОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Востребованность дополнительного обучения в современном мире и его доступность благодаря развивающимся онлайн-площадкам создают рынок конкурирующих образовательных проектов. Как и в случае с любым другим товаром при выборе образовательной площадки для потребителя важны надёжность и качество предоставляемых услуг. Ключевую роль в формировании доверия потребителя играет айдентика, способствующая узнаваемости бренда. В статье рассмотрены современные тенденции в разработке логотипов для образовательных проектов, созданных за период 2015-2019 годы.

Ключевые слова: дизайн, айдентика, брендинг, логотип, фирменный стиль, образование.

В связи с расширением общества потребления и распространением эстетики повседневной жизни социальный статус дизайнера становится всё более заметным. Фирменный стиль (айдентика) – набор визуальных, словесных и информационных составляющих, объединённых общей идеей и решающих задачу – единства восприятия компании, её товаров и услуг, является повсеместным и универсальным инструментом практически во всех сферах, в том числе и в образовательной. [1, С.112]. Основной задачей в работе над созданием библиотеки образов является развитие умения подбирать визуальную составляющую и стилистику изображения соответственно целевой аудитории. [5, С.357]. Совокупность графических форм, цветовых сочетаний и принципов позволяют сформировать легко узнаваемый образ той или иной студии, образовательного проекта или учреждения, который легко запоминается и является ключом к пониманию её миссии, принципов работы и путей развития.

В образовательной сфере уже давно действуют законы рыночной экономики. И для частных, и для государственных учебных заведений актуальны вопросы выживания в конкурентной среде и поддержания положительного имиджа. [3, С.37] Узнаваемость бренда у современного потребителя начинает автоматически ассоциироваться с качеством предоставляемых услуг. Положительный образ о компании складывается из всех стилевых предпочтений: рекламных баннеров, аудио и текстовых

решений. Таким образом, работа над имиджем начинается с создания тех визуальных сообщений, с помощью которых будет строиться коммуникация с аудиторией. Речь идет о логотипе, шрифте, фирменном знаке, слогане.

При создании айдентики для одной из самых популярных в России образовательных платформ Skillbox, онлайн-школы, базирующейся на программах «Дизайн», «Маркетинг» и «Программирование», были использованы принципы «швейцарского» стиля: упор на лаконичную типографику, чистоту, шрифт без засечек. Преимущество стиля – универсальность, читаемость и простота. Такая подача создаёт впечатление надёжной компании и высокого качества предоставляемых услуг. В 2018 году Skillbox получил Премию Рунета за лучший образовательный проект. Фирменная айдентика является первичным средством презентации, с её помощью формируется первое впечатление, и так называемый имидж организации.

Skillbox

Рис. 1. Логотип Skillbox

Логотип конкурирующего со Skillbox образовательного портала GeekBrains направлен на визуальную игру: в графическом элементе в виде полушарий мозга зашифрованы буквы названия компании GB. Менее лаконичный вариант айдентики, но тоже запоминающийся. Использование комбинированного логотипа – удачный функциональный ход, подходящий под любые задачи и носители. К тому же современный пользователь привык к иконическим образам. Так пользователь считывает информацию за долю секунды. Если знак выполнен в соответствии с принципами дизайна, то его легко запомнят и выделят. При грамотном брендинге комбинированный логотип будет связывать потребителя с образом компании и её ценностными характеристиками.

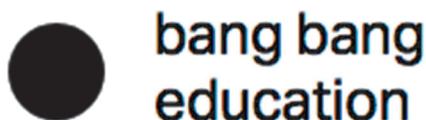
Рис.2. Логотип «GeekBrains»

Ещё один хороший пример ассоциативного комбинированного логотипа представлен у школы цифрового рисунка и анимации Pixel. Графический знак так же образует первую букву названия бренда, и вместе с тем состоит из блоков-пикселей – минимальных единиц цифрового изображения. И вновь знак может выступать как самостоятельный элемент айдентики. Стоит отметить использование градиента как современную тенденцию в графическом дизайне.

Рис. 3. Логотип «Pixel»

Bang Bang education. Пример комбинированного логотипа с абстрактным и в то же время ассоциативным графическим элементом. Удачная иллюстрация к слогану школы «Вооружайтесь образованием!» – след от пули и вместе с тем чёрная точка – как символ простейшего элемента дизайна. Лаконичный, функциональный, минималистичный и современный пример хорошей айдентики образовательного проекта в сфере дизайна.

Рис. 4. Логотип «Bang Bang Education»

Открытое образование, онлайн-площадка лекций и курсов ведущих вузов и преподавателей России. Акцент на нестандартном «свободном» решении в комбинированном логотипе. Идея доступного, открытого образования без границ. Отсылки и идеи легко считываются в комбинированном логотипе, однако, как самостоятельный графический элемент буква О скорее даёт ассоциацию с кнопкой включения компьютера. Вновь отметим лаконичность и минималистичность фирменного знака.

Рис. 5. Логотип «Открытое образование»

Выводы. На базе выделенных особенностей в разработке фирменного стиля современных образовательных проектов можно выделить следующие тенденции:

1. Использование комбинированных фирменных знаков. Удачный ход, когда нужно выразить **сложную** характеристику или раскрыть редкую специфику деятельности.

2. Предпочтение шрифтов без засечек.

3. Минималистичность и вместе с тем ассоциативность графических элементов. Разработанные в рамках айдентики фирменные знаки помогают донести идеи компании через ассоциативные образы.

4. Преобладание монотонной цветовой гаммы. Использование паттернов и спокойной цветовой палитры. Популярность чёрного и оттенков синего – традиционные цвета для сфер образования, науки.

5. Отсутствие прописанных лозунгов и расшифровок. Логотипы образовательных площадок лаконичны и узнаваемы, соответственно не нуждаются в дополнительных подписях.

Таким образом, при разработке логотипа для образовательных проектов необходимо достичь таких качеств, как запоминаемость, универсальность, оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность и лаконичность графической работы. Наиболее значимой для дизайнера-разработчика остаётся роль товарного знака как самого сильного визуального средства, формирующего образ компании внутри конкурентной сферы деятельности.

Литература

1. *Зайцева, А.Ф.* Рекламные коммуникации в системе эстетических ценностей современного поколения / А.Ф. Зайцева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – М.: – 2015. – № 1 (63). – С. 111–116.

2. *Краузе Дж.* Разработка логотипа: большая книга дизайнерских идей, подходов и концепций / Дж. Краузе / Пер. с англ. И. Рузмайкиной. – СПб.: Питер, 2013. – 272 с.
3. *Муравьёва, Ю. Ю.* Разработка фирменного стиля: творческий процесс и искусство современного дизайн-проектирования / Ю.Ю. Муравьева // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – Рязань.: – 2016. – N 1 (20) – С. 36-41.
4. *Патернотт Ж.* Разработка и создание логотипов и графических концепций / Ж. Патернотт. – пер. с фр. Т.Л. Черноситова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 154 с.
5. *Хабибова, А.С.* Практика использования инструментов визуализации информации в процессе обучения коммуникативному дизайну/ А.С. Хабибова // Проблемы современного педагогического образования. – М.: – 2019. – С.355-357
6. *Янова, К.В.* Концептуальный графический дизайн как основа для продвижения инфраструктуры салона книги / К.В. Янова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Н. Новгород – 2017. – Т. 2. – С. 380-385.
7. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.
8. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C. // International Journal of Engineering and Technology(UAE). – 2018. Т. 7. № 3.15. – С. 306-308.

Сасик К.С.,
*магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*
Сизова И.Н.
*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ В ЖИЗНИ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматривается проблемы развития декоративного искусства в современном обществе на примере росписи по дереву. Декоративно-прикладное искусство является важной и неотъемлемой частью жизни современного человека. Также уделяется большое внимание авторитетности и роли росписи по дереву в развитии современных школьников.

Ключевые слова: Роспись по дереву, декоративно-прикладное искусство, дерево, творчество, интерьер, экстерьер.

Роспись по дереву зародилась вместе с живописью – около 30 тыс. лет назад. Людям всегда нравилось украшать свое окружение – роспись стен, бытовых предметов, всё это вносило изюминку в повседневную жизнь и дарило эстетическое наслаждение. Люди любовались созданными искусными мастерами декоративно-прикладного творчества росписями. Дерево является излюбленным для обработки и украшения материалом, а роспись позволяла запечатлеть быт, культуру и повседневную жизнь многих народов мира [3, с.86].

«Роспись – это «почерк» народа, его живой и образный язык. Сохраняя традиционные предпочтения, роспись всегда отражает время и даже подвержена моде. Поэтому она не может устареть, а уж старинная роспись – это предмет вожделения собирателей и богатейший материал для исследователей» [2, с.140].

Сейчас в нашем современном мире возрождается и повышается интерес к такому древнему виду творчества как роспись по дереву. Люди хотят видеть в своем окружении расписные деревянные изделия и поэтому соответственно возрастает спрос на продукцию. Вследствие этого появляется большое количество мастеров и мастерских по всему миру, а также ярмарок, которые направлены на продажу расписных изделий из

дерева. Каждый вид росписи уникален и необычен – у каждого народа мира он свой. Искусство росписи по дереву отличается своей выразительностью, композиционным решением, своими оригинальными деталями. Например, существует великое множество элементов народной росписи, такие как усики, капельки и завиточки. Даже такие, казалось бы, простые элементы имеют свои отличия в росписи по дереву у каждого народа мира. Также своей оригинальностью отличаются и орнаменты, которые в основном выполняют охранную и обрядовую функцию [1, с.29].

Роспись по дереву, как вид художественного творчества возникла очень давно. Городецкая роспись – это известный русский народный художественный промысел. Он существует с середины 19-го века в районе города Городца. Городецкая роспись очень яркая и лаконичная. Она украшала различные предметы обихода – прялки, мебель, ставни и двери;

Хохломская роспись – это один из самых старых народных промыслов России. Он появился в 17-м веке в селе Хохлома. Роспись в основном велась на деревянной посуде и мебели, и выполнялась традиционными красными, зелеными и золотистыми тонами по чёрному фону;

Северодвинская роспись по дереву – русский народный промысел, который существует с конца 18-го по начало 19-го века в населенных селах вблизи Северной Двины, которая впадает в Белое море. В северодвинских росписях в большинстве своем расписывали посуду из дерева, детские игрушки, прялки, орудия труда, мебель, украшенную резьбой. Роспись велась темперой, разведенной на яичном желтке. Сначала кистью наносили черный контур, после чего заполняли рисунок яркими красками – красной, зеленой и желтой.

Одним из известных мастеров росписи по дереву является Беспалова Лидия Федоровна. Она остается старейшим мастером-художником фабрики «Городецкая роспись». Беспалова Л.Ф. остается одной из ярких и запоминающихся мастеров городецкой росписи. Ее стиль всегда узнаваем, а произведения творчества очаровывают. Лидия Фёдоровна и по сей день занимается росписью, ее великолепные работы представляются на лучших выставках. Так же мастер большое значение придает тому, что необходимо передать мастерство будущему поколению – она много работает с молодёжью, делится своим опытом.

Также известна и художница хохломской росписи – Екатерина Николаевна Доспалова. Она создавала уникальные художественные произведения декоративного творчества в традиционных хохломских росписях.

Ее руками было сделано немалое количество авторской мебели в городском дизайне. Доспалова Е.Н. участвовала во многих выставках, где ее работы имели грандиозный успех и признание людей по всему миру.

Северодвинская роспись отличается своими волшебными и сказочными мотивами. Во времена русского крестьянства эту роспись можно было повстречать практически в любом доме. Ярким представителем данной росписи считался Яков Ярыгин. Его рисунок был очень тонким, а сюжеты разнообразны по своей тематике. Расписывал художник прялки, колыбели, посуду, шкатулки – манеру его письма узнавали везде.

Также большой вклад в развитие художественной росписи по дереву привнесли такие мастера своего дела как Т.Г. Корьева, Е.Н. Староверова, К.В. Кукулиева, Э Макаров, Е. Туманова и другие.

В современном мире художественная роспись является важным элементом в оформлении различных общественных мест культуры и отдыха. Например, такие как театры, гостиницы, торгово-развлекательные центры, ночные клубы и многие другие заведения. Также художественная роспись довольно часто фигурирует в интерьерах частных коттеджей, загородных домов и квартир. Одной из популярных росписей является современная роспись, когда достигается эффект расширения и увеличения пространства за счет введения в роспись строгих архитектурных и геометрических форм в перспективном удалении.

Таким образом можно сказать, что народное декоративно-прикладное творчество стало неотъемлемой частью художественной культуры. И по сей день роспись по дереву является одним из актуальных направлений искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства актуальны и соединяют в себе художественные традиции, опыт, мировосприятие народа, а также сохраняют историческую память. Современные художники-мастера, несомненно, опираются на опыт прошлых поколений, создавая свои произведения, а также стараются привнести свою интерпретацию в изделия. Мастерам важно показать красоту и каноничность росписей народов, которые сохранились по сей день. Классические узоры, орнаменты и изображения различных видов росписи по дереву узнают по всему миру, их любят и ценят.

Литература

1. *Барадулин, В.А.* Основы художественного ремесла / Барадулин В.А. – М.: Просвещение, 1987. – 29 с.
2. *Буровкина, Л.А.* Декоративно-прикладное искусство в системе средств эстетического воспитания учащихся в художественной школе. Монография. М.: МГПУ, 2008, – 128 с.

3. *Богданов, Я.Ф.* Домашние ремесла / Я.Ф. Богданов – М.: Т. Рист, 1871. – 240 с.
4. *Корешков, В.В., Новикова Л.В.* Художественно-эстетическая среда школы – фактор формирования личности // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей – Вып 13 – Новосибирск НГПУ, 2015. – С. 273-277.
5. *Некрасова М.А.* Народное искусство России / М.А. Некрасова – М.: Коллекция М, 1983. – 219 с.
6. *Новикова, Л.В.* Традиции и проблемы народного промыслового искусства / Л.В. Новикова // Перспективы художественно-образного и социокультурного развития столичного Мегалополиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. М.: МГПУ, 2016. С. 178-182.
7. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дис. ...канд. пед. наук: 13.00.02 / Сизова Ирина Николаевна. – М.,2011. – 170 с.
8. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
9. *Novikova, L.V.* 7. Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

*Синдеева К.Д.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна
ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РИСУНОЧНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ДЕТЬМИ

В статье рассматриваются возможности применения рисуночных методов диагностирования, с помощью которых у педагога будет возможность оценить цветовое восприятие учащегося. Приведены методы определения индивидуальных особенностей восприятия и воспроизведение цвета учащимися. Определены позиции уровней восприятия цвета детьми, приведены примеры и рекомендации.

Ключевые слова: тест, диагностика, цветовосприятие, педагог, учащийся, анализ, цвет.

Изобразительное искусство является одной из формирующих дисциплин школьного образования, которая активно формирует психологическое и физиологическое состояние учащегося. При этом по статистике на всю школу приходится около 8-10% учащихся с различными отклонениями восприятия цвета. В связи с таким многообразием различных индивидуальных отклонений зрительного аппарата у учащихся есть необходимость осуществлять дифференцированный подход к обучению цветовосприятия и цветовоспроизведения. Поэтому, существует необходимость педагогу включить в процесс изучения изобразительного искусства ряд мер, которые бы помогли ему оценивать индивидуальные способности каждого учащегося, для дальнейшей корректной и индивидуальной работы по восприятию цвета учащимися.

Анализируя вопрос по данной теме, начав изучать необходимую литературу по живописи, методике её преподавания, цветовосприятию, таких ученых, как: Беда Г.В., Дубровин В.М., Ломов С.П., Рошин С.П., А.А. Унковский и других авторов, можно прийти к выводу, что общий уровень цветовосприятия у учащихся, напрямую связан с уровнем психологической зрелости, развитию которой способствуют уроки изобразительного искусства, как в общеобразовательной школе, так и в системе дополнительного образования. Процесс изучения и развития цветовос-

приятия и цветовоспроизведения должен быть основан на индивидуальных физиологических и психологических особенностях обучающегося. План урока по изобразительному искусству в любом образовательном учреждении следует построить так, чтобы процесс восприятия цвета и его воспроизведения на бумаге был удобен и понятен учащемуся. Достичь этого можно с помощью упражнений на узнавание цвета в природе, на слух, изучением технических приемов с учётом сенсорных задатков, заложенных в учащемся, которые имеют индивидуально-психологические и физиологические различия. Также в формировании цветовосприятия следует использовать игровые моменты, направленные на освоение навыков цветоразличия и цветовоспроизведения.

Проводя занятия изобразительного искусства в системе дополнительного образования, можно обратить внимание на то, что обучающиеся по-разному воспроизводят цвет, используя при этом разнообразное количество оттенков для передачи сюжета. Исходя из этого можно сделать вывод, что цветовосприятие природы и её оттенков обусловлено различием сформировавшихся умений. Рисуночные методы диагностирования уже давно широко используются в мировой художественной науке и психологии как оценка качества способностей личности. Множество исследований в данной области показало, что выявление личностных особенностей психологии и поведения учащегося через рисуночные тесты даёт представление об умственном развитии личности. Основным принципом рисуночных тестов и главным его преимуществом послужило то, что, рисуя тот, или иной сюжет обучающийся невольно передаёт свое душевное состояние и отношение к данной теме. Рассматривая исследование А.Л. Венгера «Психологические рисуночные тесты. Иллюстрированное руководство», можно сделать вывод, что при выполнении задания обучающийся в первую очередь уделяет внимание тому, что ему кажется наиболее важным и значимым, а то, что не имеет для него значения уходит на второй план. Ведь изображение – это своего рода отражение нашего подсознания. Также при анализе изображений важно учесть, что в них отражаются бессознательные импульсы и переживания, то, что, возможно, обучающийся не может рассказать окружающим. При всей своей уникальности данный метод оценки качеств личности имеет определенное достоинство, которое заключается в быстром исполнении. Еще одним достоинством данной техники является и то, что она предельно близка к ребенку и понятна. Ведь цветной карандаш и бумагу ребенок видит каждый день, что позволяет при тестировании создать благоприятную эмоциональную атмосферу для ребенка.

Проводя такой небольшой мониторинг с учащимися, педагог сможет лучше изучить уровень цветовосприятия ребенка, а также оценить его психологическое состояние.

Тест 1

В начале теста учащимся предоставляется серия заданий, чтобы определить может ли учащийся различать цвета кругового спектра и находить их в быту и природе.

Необходимое оборудование:

- Разноцветные квадраты 5х5 см, цвета – охра, оранжевый, бирюзовый, малиновый, фиолетовый, розовый, салатный, коричневый, черный, белый и серый цвета).

Задание 1.1.

Цель задания: выявить способность учащегося воспринимать и различать цвет по представленному цветовому квадрату.

Ход работы: Педагог раскладывает перед учащимся ряд цветных карточек. Далее фиксируем цвет и просим учащегося найти карточку данного цвета. Например: «Найди карточку оранжевого цвета или найди квадратик голубого цвета». Результаты фиксируются в протоколе.

Следующая часть теста направлена на определение колористических способностей ребенка и его умение видеть холодные и теплые тона.

Необходимое оборудование:

- учебные таблицы;
- набор карточек хроматических цветов, различающихся по светлоте и насыщенности.

Задание 2.1.

Цель задания: выявить способность учащегося к отнесению цвета к хроматическим и ахроматическим тонам.

Содержание задания: педагог вывешивает на доске таблицу с подбором полосок определенного цвета, которые расположены в ряд по принципу убывания и возрастания светлотности. Обучающимся необходимо повторить таблицу цвета за педагогом. А в дальнейшем создать свою цветовую растяжку на основе использования другого цвета.

Задание 2.2.

Цель задания: выявить умение различать оттенки цветов и определять их принадлежность к красному, синему, желтому, зеленому и т. д.

Ход работы. Педагог дает детям инструкцию: «У вас на столах лежат наборы полосок различных оттенков цветов. Подберите и сложите в отдельный ряд оттенки, которые можно отнести к красному, синему, зеленому, фиолетовому и т. д.».

На последнем этапе теста необходимо определить умение учащегося воспроизвести цвет в заданной композиции.

Задание 3.1.

Цель задания: определить степень, понимая цвета и способность воспроизвести его на примере листьев клена.

Ход работы. Педагог совместно с обучающимися осуществляет анализ натуры, в ходе которого учащиеся называют, какие оттенки цвета они увидели и рассказывают о том, через смешение каких красок можно их получить.

Задание 3.2.

Цель задания: определить возможности учащегося воспроизводить цвета на примере тематической композиции.

Ход работы. Педагог совместно с детьми рассматривает колористическое решение работы мастера мировой живописи, после чего предлагает учащимся написать пейзаж на основе этих цветов.

При оценке работ, выполненных по тестам, можно сделать вывод, что из 15 учащихся более 5% допустили ошибки в различении цветов. 9 учащихся из 15 (2,9%) допустили ошибку в определении фиолетового оттенка. Данное явление, может быть обусловлено тем, что дети в повседневной и изобразительной деятельности не часто встречаются с этим цветом. Также можно отметить, что учащиеся, которые не определили фиолетовый цвет, допустили ошибки в распознавании оранжевого (6,2%) и коричневого цветов (3,7%), называя их малиновым, фиолетовым, синим, серым, бордовым.

Сравнивая результаты проведенного эксперимента и результаты исследований научных трудов ученых, можно сделать вывод, что базовые знания о цвете и его особенностях, о его характере и исполнении должны быть необходимым компонентом обучающей программы по изобразительному искусству. Также, проводя тестирование, можно заметить тенденцию заинтересованности обучающихся к изучению цвета через тестово-игровую основу, либо через комплекс заданий, связанных с предметами, которые обучающиеся часто встречают в быту или природе. Также тестовые диагностики могут способствовать восприятию локальных оттенков по светлоте и насыщенности, умение грамотно их воспроизводить.

Литература

1. *Блонский, П.П.* Избранные педагогические и психологические сочинения: В 2-х т. Т. 1 / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – 304 с.
2. *Буровкина, Л.А.* Организация практических занятий по изобразительному искусству с использованием мультимедийных средств обучения / Л.А. Буровкина // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса – Ч. 1. – М.: МГПУ, 2016. – С. 127-131.
3. *Буровкина, Л.А.* О подходах к решению вопросов методики обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству / Л.А. Буровкина // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – №. 1. – С. 66-71.
4. *Выготский, Л.С.* Педагогическая психология / Л.С. Выготский. М.: Педагогика, 1991. – 476 с.
5. *Дубровин, В.М.* Живописные основы художественной грамоты: монография. – М.: МГПУ, 2012. – 212 с.
6. *Зинченко, В.П.* Психологическая педагогика. Ч. 1. – Самара: Живое знание, 1998. – 216 с.
7. *Зинкевич-Евстигнеева, Т.* Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии / Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзилов. – СПб.: 2006. – 140 с.
8. *Роцин, С.П.* Аспекты обучения изобразительному искусству в школах России / С.П. Роцин, Дзедун Ху // Искусство и образование. 2020. № 1 (123). – С. 159-160.
9. *Роцин, С.П.* К вопросу о формировании критериев оценки детских рисунков старшими дошкольниками на занятиях изобразительным искусством / С.П. Роцин, А.С. Шешко // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 668-672.
10. *Сластенин, В.А.* и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

11. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ... канд. пед. наук /Сизова И.Н. – Москва, 2011.
12. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
13. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

Супряга К.А.

*магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Новикова Л.В.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ТЕКСТИЛЬНОЕ ПАННО КАК ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы истории появления текстильного панно, как вида декоративно-прикладного искусства, о его роли во взаимодействии с жилым пространством. Изучение текстильного панно в современных общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: текстиль, панно, интерьер, общеобразовательное учреждение, декоративно-прикладное искусство.

Когда речь идёт о изобразительном искусстве, о его составляющих, таких как живопись, графика и композиция, также о их роли в общеобразовательном учреждении, то мы сразу имеем общее представление о преподавании изобразительного искусства в школе. Понимаем, что тема текстильного панно существует в школах, в детских садах, в дополнительном образовании в предмете изобразительное искусство. Где-то ей выделяют больше часов на изучение, где-то меньше. В каких-то школах она в приоритете, в других считают её менее значимой и так далее.

А что происходит с изучением декоративно-прикладного искусства в общеобразовательных учреждениях? Здесь всё не так просто.

Для начала разберемся в истории возникновения этого вида прикладного искусства. Понятие «панно» происходит от французского «rappeau» и от латинского «pannus» слов, что означает «кусочек ткани». Большинство источников определяют его как вид монументального искусства, а также живописное произведение декоративного направления. Где обычным его предназначением является заполнение каких-либо участков стены (настенное панно) или потолка (плафон). Также панно может служить барельефы, резная, лепная или керамическая композиция.

Главными составляющими панно являются размер, форма и содержание. Они тщательно соотносятся с восприятием зрителя, а также с интерьером и пространством здания.

Выполняться панно может не только внутри объекта, но и снаружи. Оно может быть в виде цветных плиток или в технике фрески(мурал). Не

исключается оформление лепной рамой или ленточным орнаментом, заполняется живописью. В дополнение, панно может реализовываться на холсте или на любой другой основе, а затем быть прикреплённым к стене или потолку и служить декоративным дополнением к интерьеру.

Многие художники выполняют панно в технике мозаике, глубокого рельефа, маркетри, «интарсии» (элементы собирают в единое изделие и склеивают), в смешанной технике (нанесение декоративной штукатурки, далее, проводится роспись акрилом и темперой), текстильной аппликации.

Масштабный перенос художественных произведений из текстиля переместился из общественных интерьеров в пространство жилищных помещений в 1990-2000 гг. Текстиль получил вторую жизнь в новых условиях. В самом начале столетия преимущественно были росписи по ткани, и в редких случаях текстильное ткачество, ввиду дорогой реализации. В современных условиях панно из текстиля имеет значение ещё как объект текстильного дизайна. Он также выступает, как арт-объект жилого интерьера.

Панно – неотъемлемая часть жилого пространства. Поэтому следует рассмотреть основные приёмы, помогающие добиться декоративности при соблюдении целостности в решении панно. Одним из способов может быть разработка стилизованной декоративной композиции (выделение центра композиции размером, местоположением, цветом, соединения нескольких мотивов по принципу «лоскутного» решения или мягкого перетекания одного изображения в другое). Другим, гармоничное распределение объектов композиции на плоскости, учитывая при этом форму, пропорции, масштабы.

Третьим способом является введение в композицию ритма. Также, частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Ещё, использовать в композиции природную фактуру материалов (выразительность и фактура красочного мазка) и др. Формат, также, является частью композиции (узкая вертикаль придаёт фрагментарность). И последнее, смешение техник подчеркивает декоративность и выразительность изобразительного объекта.

Одним из самых выигрышных и простых способов связать панно и пространство – это использовать панно в качестве декоративного настенного элемента «картины».

Как правило, по большей части, текстильное панно оформляется в рамы, почти как живопись и рисунок, и редко превышают формат 60x80 см.

Благодаря появлению свободных пространственно-планировочных интерьеров, панно стали выступать в роли декоративных перегородок, панно-потолка, настенных, витражных и панно-светильников. С производством современных материалов художники могут отходить от традиционного в авторское. Появились текстильные красители на акриловой основе, в следствии чего теперь у нас есть искусственные и синтетические ткани: креповые, креп-саатиновые, капроновые, жатые ткани и так называемый «мокрый» шёлк [1]. А также объёмные резервы, краски с эффектом перламутра и металлики, глянцевые и матовые.

Текстильное панно, созданное вручную, может украшаться фрагментами печати, элементами аппликации и вышивкой. А сама вышивка может быть традиционной или иметь лёгкую художественную небрежность. Толчок в развитии получила техника не тканного гобелена, то есть набивка на текстильную основу с помощью специальной иглы. Техника коллажа находит также широкое применение в условиях современных пространств.

Многочисленные исследования провели А.Е. Жоголь, В.Н. Козлов, С.А. Малахова, Л.Н. Хоманько, Н.С. Гасанова, В.Д. Уваров. Они выявили, что текстильное панно рассматривалось с точки зрения общественного пространства. Так как традиционными техниками для текстильного панно служили гобелен, ручная роспись и печать, макраме. А часто используемыми материалами были: синтетическое сырьё, шнуры, кожа, овечьё руно, конский волос, металлические нити, шерсть, лён, конопля, шёлк.

Возвращаясь к главной проблеме этой статьи: о месте изучении текстильного панно, как вида декоративно-прикладного искусства в современных условиях общеобразовательных учреждений [2].

Как правило, на уроках изобразительного искусства или технологии возникают трудности выполнения вещей декоративного характера. Проблема возникает из-за ограниченности времени. Урок длится всего 45 минут. Это очень затруднительно в современных условиях и требований к педагогу. Поэтому, учащиеся, желающие заниматься декоративно-прикладным искусством, реализуют своё желание вне рамок уроков, а на дополнительных кружках.

То, что касается шитья, а конкретно текстильного панно, то учащиеся могут попробовать себя в нем на уроках труда. Но снова возникает проблема. В современной системе образования российских школ резко сократились или вовсе исчезли уроки труда. В этот список вошла такая дисциплина как черчение. А оно тоже необходимо для того, чтобы ребенок научился шить. Без расчерченных лекал невозможно грамотно сшить одежду или игрушки, тем более панно. Всё это препятствует освоению дисциплины. А это необходимо и важно. Если мальчикам это не так нужно, то девочки должны уметь пользоваться швейными принадлежностями и инвентарём: владеть навыками работы на швейной машинке. Это сложилось исторически. Если учащиеся не получают этих знаний дома и в школе, то в дальнейшем это станет их проблемой. У них не будет способности позаботиться о себе, о своём внешнем виде. Потому что, занятия с текстильными материалами создают условия для развития познавательной деятельности и корректируют физические недостатки. Помогают приобрести ряд бытовых навыков и являются продуктивным периодом обучения их швейному делу в старших классах (если таковы занятия будут) [3].

На уроках учащиеся знакомятся с новыми для них материалами – нитками и тканью. Учащиеся также изучают свойства и способы обработки.

Знакомятся с правилами обращения с такими инструментами, как игла и наперсток.

Любое изделие, которое выполняют из текстиля, неважно какую оно будет выполнять функцию, это всегда будет требовать от автора терпения и аккуратности. Вследствие чего, у учащихся развивается мелкая моторика, пластика пальцев, мышление (какой шов нужно положить, как закрепить нитку и т.д.), логика (алгоритм выполнения изделия), усидчивость, стрессоустойчивость (потому что только при спокойной состоянии и сосредоточенности есть большая вероятность выполнить качественно изделие), дисциплинированность.

Хорошее качество работы достигается постепенно. Здесь очень важна роль учителя. Он должен таким образом знакомить учащихся с материалом, «разжёвывать» всю необходимую информацию и быть самому воодушевлённым этим предметом, чтобы воспитать в них уверенность в своих силах. Посвятить их в технологию создания тканей и ниток, способы их обработки. В ходе учебного процесса учащиеся приобретают элементарные умения и навыки работы с текстилем и примыкающие к нему инструментами. Для начала они учатся выполнять простые стежки, такие как сметочный, строчный, шнурок, коса. Для лучшего усвоения материала, особенно на первых этапах обучения педагогу рекомендовано сделать ряд пособий: макеты стежков, предметные карты [5].

Обязательно педагог должен создать благоприятные условия для детей с отставанием в развитии, с нарушением интеллекта, глазомера и умения ориентироваться на плоскости куска ткани.

Таким образом, изучение технологии создания текстильного панно в системе современного образования развито крайне слабо. Это связано, в первую очередь, с тем, что повсеместно урезаются часы уроков труда, черчения и изобразительного искусства. В следствии чего выпускаясь из школы учащиеся не владеют бытовыми навыками, в том числе техникой шитья. Своё желание занятий декоративно-прикладным искусством реализуется учащимися на дополнительных занятиях. Которые чаще всего являются платными, а это не каждый ученик может себе позволить.

Само текстильное панно как часть художественного решения интерьера появилось в 80-ых годах прошлого века. Это связано с изменениями социальной и политической структуры общества. Отсюда в художественном текстиле появились станковые работы [4]. Претерпел изменение статус произведений прикладного искусства. Местом творческой фантазии стали выставки. Широкий спрос на текстильное панно, которые были соразмерны жилым пространствам позволило найти им собственное применение.

Литература

1. *Волкова О.Н.* Психология современного искусства Современные проблемы высшего образования / О.Н. Волкова, Л.В. Новикова // Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы. Нижегородский государственный университет, 2020. – С. 41-44.
2. *Корешков В.В.* Роль и место декоративно – прикладного искусства в современных условиях мирового глобализационного процесса / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: Материалы Пятой Межвузовской научно – практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2020. – С. 535–539.
3. *Корешков В.В.* Учитель изобразительного искусства – организатор внеклассной работы в школе / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Материалы научно-практической конференции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С.232-238.
4. *Новикова Л.В.* Роспись как средство развития и формирования художественных способностей школьников / Л.В. Новикова, А.А. Сизова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: Материалы Пятой Межвузовской научно – практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2020. – С. 585–588.
5. *Новикова Л.В.* Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами занятий декоративно – прикладным искусством / Л.В. Новикова, И.Н. Сизова // Материалы четвертой научно – практической конференции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С.285-290.
6. Сизова, И.Н. Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ... канд. пед. наук /Сизова И.Н. – Москва, 2011.
7. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

**Сыромятникова Е.В.,
Чиркунов Е.А.,**
*студенты Департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

НАСЛЕДНИК ВЕЛИКИХ ТРАДИЦИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАРДОВСКИЙ

В статье повествуется о творческой и педагогической деятельности художника Дмитрия Николаевича Кардовского. Разобран один из основных разработанных им принципов в работе над реалистическим рисунком. Уделено внимание тому, какое влияние оказывала педагогическая деятельность Кардовского на развитие художественного образования и отечественной культуры.

Ключевые слова: Рисунок, изобразительное искусство, художественное образование, методика, история, моделировка, форма, свет, художник.

Дмитрий Николаевич Кардовский (1866 – 1943 гг.), выдающийся художник и педагог, родился в семье помещика, выходца из дворянской среды. Его отец, Николай Дмитриевич Кардовский, умер, когда его сыну Дмитрию было четыре года. Все заботы о его воспитании, как и воспитании других детей, легли на плечи матери Марии Федоровны, получившей великолепное образование. Она увлекалась музыкой, владела несколькими иностранными языками, еще до замужества обучалась изобразительному искусству в Строгановском Училище. Выйдя замуж, продолжала рисовать и писать красками. Закономерно, что Мария Фёдоровна оказала решающее воздействие на формирование характера и творческих способностей будущего художника. Нельзя не упомянуть о родстве Дмитрия Николаевича Кардовского (по материнской линии) с известной артисткой и режиссёром МХАТа Ниной Николаевной Литовцевой, а также выдающимся актёром Юрием Михайловичем Юрьевым, удостоенного в последствии высшего почётного звания страны – Народного артиста СССР.

После окончания Владимирской Гимназии, по настоянию деда, Кардовский поступает на юридический факультет Московского университета, обучение на котором художник вспоминал с благодарностью, считая, что оно помогло ему «найти основу жизни». [4, С. 117]

В 1892 году Д. Н. Кардовский был принят в Академию художеств. Спустя два года он перешел в мастерскую Ильи Ефимовича Репина, работы которого высоко ценил, считая его «Великолепным и чрезвычайно сильным мастером» [4, С. 117], хотя отмечал, «...что у него никакой системы преподавания не было» [4, С. 117]. Достижения Кардовского в ходе обучения оказались настолько очевидными, что Репин назначил его своим заместителем. Занятия в Академии художеств Дмитрий Николаевич совмещал с посещением частной студии Павла Петровича Чистякова.

В те годы многие художники (тем более молодые) стремились уехать в город Мюнхен, чтобы попасть в знаменитую школу Антона Ажбе. О самом А. Ажбе говорили, как о редкостном рисовальщике и педагоге. Вместе с Кардовским учился и Игорь Эммануилович Грабарь, который по воспоминаниям Дмитрия Николаевича неоднократно напоминал ему о необходимости ехать в Мюнхенскую школу. Кардовский опасался, что Репин его не отпустит. К огромной радости молодого художника, Илья Ефимович сочувственно отнёсся к его желанию и сказал: «...Ну, Вам можно ехать, отлично, поезжайте» [4, С. 117]. В школе А. Ажбе Кардовский провёл четыре года. Это время он вспоминал как «... блаженное, беззаботное, отданное только изучению искусства, дорогой живописи и рисунку» [4, С. 117]. В этот период он знакомится с европейскими музеями и с представленными в них работами старых, а также современных мастеров. Полученные впечатления, наряду с уроками А. Ажбе, способствовали формированию как художника, так и педагога.

Вернувшись на родину, Кардовский в 1901 году продолжил обучение в Академии художеств в мастерской Репина. Илья Ефимович добился того, что была открыта вторая мастерская. Фактически её руководителем был назначен Дмитрий Николаевич. В течение последующих лет Кардовский избирается профессором, становится действующим членом Академии художеств, а затем получает звание академика. Мастерская, которой руководил Кардовский, по мнению многих современников, считалась лучшей в дореволюционной Академии художеств.

После упразднения Академии художеств в 1918 году, он становится во главе свободных государственно-художественных мастерских Свомаса. Количество желающих заниматься у замечательного художника и педагога составило 98 человек. Однако, через некоторое время над мастерской нависла угроза закрытия. Представители студии, возглавляемые Дмитрием Николаевичем, отправились на приём к Анатолию Васильевичу Луначарскому. После разговора с ним отпали все опасения за судьбу мастерской.

В 20-е годы Кардовский переезжает в Москву, где продолжает успешно совмещать творческий труд с преподавательским. Он работает

во ВХУТЕМАСе – ВХУТЕИНе и одновременно руководит так называемой «Студией на Тверской», где занималось более 150 человек.

Желание огромного количества начинающих художников обучаться именно у Кардовского объясняется его популярностью среди молодёжи на протяжении всех лет преподавательской деятельности Дмитрия Николаевича. Подтверждение этому можно найти в высказываниях его современников. Например, художник Михаил Васильевич Нестеров неоднократно в 20-е годы упоминал о Кардовском, отмечая, что он «... Лучший преподаватель сейчас» [4, С. 119].

Подобно своим знаменитым предшественникам, П.П. Чистякову и А. Ажбе, Д.Н. Кардовский разработал систему преподавания, которая вобрала в себя реалистические традиции отечественной и западноевропейской школ рисунка. Эта система приобщила молодых художников к пониманию закономерностей, заложенных в объёмной форме. Чтобы научиться на практике руководствоваться данными закономерностями необходимо анализировать объект изображения, чему в значительной степени способствует так называемый «метод обруба». Основой «метода обруба» является принцип упрощения формы любого изображаемого объекта до наипростейших геометрических тел, включая такие сложные по форме объекты, как голова или фигура человека. В «Пособие по рисованию», выпущенном в 1938 году, имеется следующая рекомендация Кардовского: «Так, например, рисуя нос, надо руководствоваться тем, что нос есть призма, ограниченная в пространстве четырьмя основными плоскостями» [8, С. 224]. А говоря об изображении туловища человека, он исходил из того, что его форма вписывается в форму цилиндра. Наставляя на необходимости построения изображаемой формы и применения «метода обруба», Кардовский отмечал: «Живая форма живых натур, конечно не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам и, таким образом, повторяет те же законы расположения света по перспективно уходящим плоскостям, какие существуют для геометрических тел» [8, С. 210].

В дальнейшем судьба возвращает художника в город на Неве, где он преподаёт в Академии художеств. В 1929 году ему присваивается почётное звание «заслуженный деятель искусств РСФСР». В 20-30 годы отмечены обострением борьбы между последователями реалистической школы и сторонниками новых течений в изобразительном искусстве, навянных Западом. В этой обстановке мастер испытывал чувство отторжения его методов и принципов преподавания другими художниками-педагогами. Кардовский с горечью признавал, что «...И раньше, и теперь я не нахожу единомышленников в среде моих сослуживцев» [4, С. 118].

Подвижническая деятельность Д.Н. Кардовского продолжалась до 1935 года. В январе его поразил инсульт, в результате пострадала левая сторона, включая рабочую руку (он был левшой). С этой поры и до последних дней он оказался прикованным к креслу. Проявив огромное мужество и упорство, Дмитрий Николаевич научился работать правой рукой, но эта работа в основном сводилась к переписке с учениками.

Говоря о Кардовском, нельзя не напомнить о его вкладе в изобразительное искусство. Он успешно проявил себя в книжной графике, выполнив иллюстрации к произведениям русской и советской классики. Перечисление авторов и их творений впечатляет. Достаточно назвать некоторые из них: например, 24 иллюстрации к «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Каштанка» А. П. Чехова или серию работ к роману «Пётр I» А. Н. Толстого. В иллюстрации он использовал различные материалы (свинцовый карандаш, тушь, гуашь, акварель). Дмитрию Николаевичу довелось потрудиться и на театральном поприще. Уже в советское время, сотрудничая с московским Малым театром, он выполнил декорации к пьесам А.Н. Островского, Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева. Дмитрия Николаевича Кардовского привлекал исторический жанр, им были написаны картины на сюжеты русской и советской истории.

Подводя итоги многогранной деятельности замечательного русского художника и педагога, нельзя не назвать хотя бы несколько фамилий из большого списка его учеников: Б.А. Дехтерёв, В.П. Ефанов, Д.А. Шмаинов, Ю.И. Пименов, А.И. Савинов, Г.Б. Смирнов, А.М. Соловьёв.

Творчество каждого из них значительно обогатило советский период отечественной культуры и в этом огромная заслуга их учителя – Дмитрия Николаевича Кардовского.

Литература

1. *Роцин, С.П.* Рисунок: монография / С. П. Роцин [и др.] ; под ред. С.П. Роцина. – М.: Перо, 2019. – С.136.
2. *Архипов, А. А.* Рисунок головы человека / А.А. Архипов, И.С. Пензин, С.П. Роцин // Монография. – М.: МГПУ, 2016. – С.100.
3. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура / Терминологический словарь под общей редакцией А. М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – С.736.
4. *Барановский, В.И.* Антон Ажбе и художники России / В. И. Барановский, И. Б. Хлебников // – М.: изд. Московского университета, 2001. – С.117–119.

5. Дмитрий Николаевич Кардовский об искусстве. Воспоминания, статьи, письма // – М.: изд. Академии художеств СССР, 1960. – С. 340.
6. Молева, Н. Школа Антона Ажбе / Н. Молева, Э.Белютин // – М.: Искусство, 1958. – С.116.
7. Смирнов, Г. Б. Рисунок головы человека и портретные задания / Г.Б. Смирнов // – Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. – С.45.
8. Ростовцев, Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка/ Н.Н. Ростовцев // – М: Искусство, 1983. – С. 210–224.
9. Руднев, В.В. Александр Михайлович Соловьёв Педагог, художник, человек / В.В. Руднев // – М.: Изобразительное искусство, 1970. – С.145.
10. Соловьёв, А. М. Учебный рисунок / А.М. Соловьёв, Г.Б. Смирнов, Е.С. Алексеева // – М.: Искусство, 1953. – С. 240.
11. Дубровин, В.М. Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография. – Ч.2: Практический и методологические аспекты / В.М.Дубровин // – М.: МГПУ, 2017. – С.152.
12. *Roshchin S.P.* Artistic literacy in the paradigms of teaching fine arts / S.P. Roshchin, L.S. Filippova // Humanities and Social Sciences Reviews. 2020. Т. 8. № S2. С. 136-142.
13. *Roshchin, S.P.* Problems of the topical field "art" in modern school / S.P. Roshchin, S.M. Nizamutdinova, L.P. Shipovskaya, R.C. Bartsitz // International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 3.15. С. 306-308.

Терешко Д.А.

*магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

Новикова Л.В.

*канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕБРЕНДИНГА И УДАЧНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПАНИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ АЙДЕНТИКИ

Потребителям часто кажется, что популярные бренды никогда не стареют. На самом деле это ошибочное мнение. К каждому из них применяется персональная стратегия по ребрендингу. Каждая компания сталкивается с моментом падения продаж, соответственно принимает маркетинговые меры по повышению интереса к своему продукту. Это и называется – ребрендингом.

Ключевые слова: бренд, ребрендинг, популяризация, айдентика, фирменный стиль, коммуникативный дизайн, анализ.

Ребрендинг представляет собой полное или частичное изменение внешнего облика компании, начиная от логотипа и названия, а также общего визуального отображения. Но главное, что изменения должны коснуться ценностного предложения. Оно должно быть уникальным и понятным для собственной аудитории и для привлечения новых потребителей бренда.

Какие же цели несет в себе ребрендинг и зачем он нужен? Среди основных целей можно выявить: повышение узнаваемости у целевой аудитории, привлечение новых клиентов, желание отличаться от конкурентов. Компании вкладывают много средств на логотип и его визуальное сопровождение. Логотип должен служить эстетически привлекательным, визуальным символом бренда, но он этот знак редко говорит многое сам по себе. Потратив много усилий по ребрендингу на логотип часто пропускают нечто важное. Ребрендинг больше про революцию, нежели эволюцию. Эта процедура представляет собой поворот в позиционировании бизнеса. Безусловно, логотип и айдентика бренда будет частью этого, но большая часть должна быть направлена на новое предложение и результат, который необходимо достичь.

Причины ребрендинга и удачные примеры. Причин для ребрендинга может быть много, одна из них – покупка бренда другой компанией или слияние. В 2016 году компания Instagram была куплена Facebook и претерпела ряд изменений, которые в конечном счете пошли ей на пользу.

Компания поменяла логотип с привычного всем изображения фотоаппарата Polaroid на современный минималистичный логотип с цветным градиентом. Старый логотип был знаковым и отражал суть приложения – передача и обмен фотографиями, теперь же это обновленное приложение, с большим количеством функций, в нем можно общаться с друзьями и размещать фото и видео, которые будут удалены по истечению 24 часов. Сегодня это приложение известно на весь мир, им пользуются взрослые и дети, и оно не перестает развиваться, меняться для комфортного использования пользователей [2].

Еще один не менее удачный пример ребрендинга компании это – Сбербанк. В 2009 году компания решила на изменения в связи с постановкой новых целей и сменой ценностей, была принята новая политика ориентированности на клиента. Банк поставил цель уйти от образа советской «сберкассы» и развивать бренд в современном понимании, чтобы стать одним из лучших финансовых учреждений. Ребрендинг коснулся многого начиная от логотипа, заканчивая отделениями по всей стране и идеологическими изменениями внутри компании [3]. Что касается логотипа, то компания решила немного изменить корпоративный цвет с темной зеленого на так называемый «природный» зеленый цвет. Знак логотипа стал объемным и повернутым в сторону. А шрифт – более прямым и современным. На разработку логотипа было потрачено много финансов, что вызвало диссонанс среди потребителей. Тем не менее компания смогла перешагнуть через старый образ, а новый ребрендинг помог привлечь новых клиентов, в большей части – молодежь.

Ребрендинг авиакомпания «Сибирь» в «S7» произошел в 2006 году. Компания решила на полную смену визуальной концепции, в связи с тем, что бренд не выполняет возложенных на него задач и не развивается. Руководство бренда решило на изменения по ряду причин: они стремились к расширению бренда, его росту, они хотели вывести компанию на общероссийский и международный уровень, а с названием «Сибирь» это было сложно, так как оно ассоциировалось с локальным местом в России. Люди, летающие на самолетах энергичные и амбициозные. Компания должна была стать похожей на своих пассажиров: модной, уникальной, узнаваемой. Название «S7» стало очень популярным и звучит наряду с такими компаниями как «Аэрофлот» и «Трансаэро». Бренд меняет логотип, фирменный стиль, цвета, из синего становится ярко салатными. Под этот цвет оформляют обшивку всех самолетов, кассы в аэропортах и форму экипажу. Появляется много каналов коммуникации с потенциальными потребителями, маркетинговая стратегия продвижения «нового» бренда проходит удачно, чем повышает популярность авиакомпании, сохраняет лояльность постоянных клиентов и привлекает новую аудиторию. Компании доверяют, а это значит, что ребрендинг удался.

Подводя итоги, ребрендинг – важная и нужная часть в жизни каждой компании, которая помогает не устаревать, развиваться, расширять бренд и увеличивать свою целевую аудиторию. Исходя из примеров

видно, что многие крупные компании применяют стратегии по изменению графического оформления и маркетинговые инструменты для коммуникации с потребителем. И это не значит, что бренд имел некачественный дизайн и непостоянные ценности. В наше время умение совершенствоваться, находить общий язык с клиентом – это один из факторов успеха, современного взгляда на мир и постоянно обновляющиеся модные тенденции. Ребрендинг – это и есть толчок для существования на рынке. Конкуренция постоянно меняется, целевая аудитория взрослеет, у нее меняются и трансформируются потребности, подрастает следующее поколение. Если компания хочет остаться на рынке надолго, она должна следить за изменениями потребителей и конкурентов. Все эти факторы должны учитываться при создании рекламных компаний, реди-зайне или репозиционировании бренда [1].

С другой стороны, иногда ребрендинг может сделать только хуже. При неправильной подаче и стратегии бренд перестанет быть узнаваемым или потеряет лояльность своих покупателей. При проведении ребрендинга необходимо применять комплексный подход: анализ ситуации, составление сценария, проведение мероприятий и оценка. Только при правильном соблюдении всех мер ребрендинг станет успешным и пойдет на пользу компании, повышая ценность бренда для клиентов. Таким образом, важно понять действительно ли ребрендинг так необходим для компании, потому что это серьезный и ответственный шаг для каждого руководителя.

Литература

1. *Волкова, О.Н.* Пси хология современного искусства Современные проблемы высшего образования / О.Н. Волкова, Л.В. Новикова // Художественное пространство XXI века: Проблемы и перспективы. Нижегородский государственный университет, 2020. – С. 41-44.
2. *Ivanova, E.Y.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / E.Y. Ivanova, L.V. Belyakova, L.V. Novikova, V.V. Koreshkov // ESPACIOS. Издательство: Sociacion de Profesionales y Tecnicos del CONICIT. 2019. – Том: 40.
3. *Радионов, С.И.* Графический дизайн: современные тенденции развития / С.И. Радионов, О.Р. Радионова, Р.В. Пилюгин, Е.А. Хижняк // Мир образования – образование в мире. Издательство: Московский психолого-социальный университет. М.: 2017. – №4. – С. 140-147.
4. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. T. 17. № 6. С. 731-742.

*Усенкова Е.Ю.,
канд. пед. наук, доцент кафедры декоративного искусства
и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В ТЕКСТИЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ

Публикация адресована студентам-дизайнерам разных направлений деятельности и служит цели привлечения внимания будущих проектировщиков к проблемам экологической безопасности тканей и материалов при создании перспективных проектов. В публикации предложены виды современных материалов, позволяющих дизайнерам находить альтернативные решения для выбора материалов при серийном производстве.

Ключевые слова: экологический дизайн, дизайн костюма, текстильный дизайн, материалы нового поколения, творческая деятельность.

Возникшее в XX в. мегапопулярное направление «Экологический дизайн» – это предостережение потребителей и производителей массовой одежды и предметов быта о вреде синтетических материалов для окружающей среды и физиологии человека. Дешёвые ненатуральные материалы перестали удовлетворять людей, заботящихся о здоровье и чистоте планеты. Изучение и качественный отбор современных материалов с целью их рационального применения в разных направлениях дизайна продиктован их многообразием, новыми физико-химическими и эстетическими свойствами.

В наши дни особенно важен правильный выбор материалов для одежды.

Модное решение демисезонной одежды 2020-2021 гг., способное удачно сочетать в себе элементы гардероба во всех стилях – трикотаж. Петельная структура полотна придаёт трикотажу характерные свойства: растяжимость, пластичность, мягкость, малая сминаемость, хорошие гигиенические показатели [5]. Благодаря его показательным характеристикам, удобству проектирования, комфорту в эксплуатации, много сезонов подряд трикотаж имеет статус самой востребованной одежды. Техническая революция и достижения науки в области производства натуральных и химических волокон XX-XXI вв. способствовали созданию широкого ассортимента трикотажа нового поколения, наполнив рынок трикотажной продукцией разного качества. В наше время на российском рынке можно выделить множество видов трикотажа как наиболее популярного сырья для производства массовой одежды. К ним относится двусторонний футер – современная ткань-гибрид, производимая на хлопчатобумажной основе с добавлением в её состав небольшого процента

лайкры, обладает хорошими гигиеническими и теплозащитными свойствами. Футер используется дизайнерами для изготовления одежды спортивного ассортимента.

Разновидность трикотажного полотна из хлопчатобумажного сырья – интерлок. Он характеризуется не только высокими гигиеническими показателями, хорошей теплоизоляцией и прочностью, но и умеренной растяжимостью и формоустойчивостью, что немаловажно для изделий из трикотажа. Разнообразие отделок поверхности материала позволяет создавать такие виды интерлока, как пенье, ринг, оппененд. Близкими интерлоку по способу изготовления и химическому составу являются виды трикотажного полотна: кулирка (кулирная гладь) и рибана. Эти материалы, созданные разными переплетениями из волокон хлопка, гладкие и тонкие, с небольшим добавлением лайкры, используются дизайнерами для производства всего ассортимента одежды, для всех категорий потребителей, в том числе детей. Трикотажные полотна кулирной глади, интерлока, футера и рибаны можно отнести к материалам бюджетным, доступным для потребителя [4].

На современном российском рынке известны несколько основных брендов, специализирующихся на производстве трикотажных изделий. Mirstores – российский бренд, который сочетает в себе производство ручной и промышленной технологий вязания. Основатели Mir Stores Алексей Киндрась и Екатерина Ухлинова, используют качественные натуральные материалы, такие как шерсть (меринос, кашемир, альпака), шелк, лен, хлопок.

I Am Studio – российский бренд женской одежды был основан Дарьей Самкович. Первой коллекцией бренда были сложно скроенные трикотажные футболки и японские брюки, но стиль бренда формировался с годами и сегодня I Am Studio вяжет качественную стильную одежду для потребителей среднего ценового сегмента. Натуральное сырьё для производства трикотажа закупается в Турции, Португалии, Германии, Франции, Италии.

Totti – российский бренд, который на протяжении десяти лет создает женские, мужские, детские головные уборы и вязаные аксессуары: шарфы, перчатки, варежки. Компания имеет собственное производство: вязальное и швейное и продукция проходит многократный контроль качества. В 2016 г. появилась трикотажная верхняя одежда, состоящая из кардиганов, свитеров, а также детская коллекция по лицензии Disney из натуральных материалов.

Из зарубежных производителей трикотажной продукции в наше время наиболее известна Uniqlo – японская розничная сеть повседневной одежды для всей семьи. Компания разрабатывает и производит современную качественную и удобную одежду из натуральных трикотажных полотен.

Трикотаж класса «премиум» создаёт английский бренд John Smedley. Джон Смедли со своим партнёром Питер Найтингейл ещё в 1784 г. основали фабрику Lea Mills в графстве Дербишир, специализирующуюся на производстве прядильного и муслинового хлопка местных ткачей. В XX в. бренд стал работать с такими дизайнерами как: Ив Сен-Лоран, Пол Смит, Вивьен Вествуд, Prada, Margaret Howell. Трикотаж изготавливается из мериносовой шерсти, хлопка и кашемира. В январе 2013 г. бренд John Smedley получил награду от Королевы «Производителя изысканного трикотажа» [1].

В Италии пользуется большой популярностью бренд Malo, основателями которого являются братья Джакомо и Альфредо Канесса. В 70-х гг. бренд начал выпуск одежды из кашемира и производит трикотаж класса «люкс» и в наши дни. Также пользуется популярностью итальянский бренд Dalmine, выпускающий мужскую трикотажную одежду. Он создан в 1952 г. и на сегодняшний день является самой крупной фабрикой трикотажи в Италии. Марка применяет в своем производстве материалы из кашемира и шелка из Китая, меринос из Австралии, а также использует аппаратную пряжу, которая дает одежде нежность, легкость, воздушность комфорт.

Составляя основную часть пакета одежды современного человека, трикотаж, предлагаемый современной текстильной индустрией, нуждается в тщательном анализе для рационального применения в разных условиях эксплуатации [1]. Выполняя основную функцию защиты от агрессивной внешней среды и создавая комфортный микроклимат, одежда должна быть экологически безопасна, и начинающие проектировщики должны профессионально подходить к выбору материалов, владея знаниями в области ассортимента и свойств материалов [3]. Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что залогом конкурентоспособности брендов и востребованности продукции текстильной индустрии, а также визитной карточкой самого дизайнера, является экологический подход к проектированию одежды, который требует от современного дизайнера переосмысления позиции в отношении качества материалов, обеспечивая потребителю гармонию внешнего облика и самочувствия [2].

Литература

1. *Ганова, Т.В.* Проблема соотношения абстрактного и предметного обучения композиции будущих художников декоративного искусства / Ганова, Т.В., Пучкова, Н.Н., Хижняк, Е.А. // Научное мнение. Научный журнал № 3 (2020). – Издательство: Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университетский консорциум, 2020. – С. 27-32.
2. *Казакова, А.Д.* Особенности фирменного стиля / Казакова, А.Д., Пучкова, Н.Н. // Дизайн и архитектура в современном социокультурном пространстве: материалы Международной научно-практической

- конференции (25-27 мая 2016) / под общ. ред. М.Л. Ахмадуллина. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. – 142 с., С. 64-69.
3. Пучкова, Н.Н. Формирование и развитие профессиональных навыков в ходе занятий средовым проектированием / Пучкова, Н.Н. // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвёртой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского педагогического университета (г. Москва, 11-25 апреля 2019г.). – [Под ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – 724 с., С. 573-580.
  4. Усенкова, Е.Ю. Повышение творческой активности студентов в ходе практических занятий по макетированию костюма / Е.Ю. Усенкова // Научный журнал «Вестник Московского государственного университета культуры и искусств». М: МГУКИ, 2008. – № 5 (26) – 304 с., С. 298-301.
  5. Усенкова, Е.Ю. Современные ткани и материалы в текстильном дизайне / Е.Ю. Усенкова // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна: сборник тезисов третьей международной научно-практической конференции (16 декабря 2017 г.) – Москва: Союз дизайнеров России, АНО ВО «Национальный Институт Дизайна», 2017. – 125 с., С. 89-92.
  6. Усенкова, Е.Ю. Развитие художественного восприятия средствами декоративно-прикладного искусства / Усенкова, Е.Ю., Шестакова, М.В. // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического Университета (г. Москва, 16-19 апреля 2018 г.) Часть 2. [Под ред. С.М. Низамутдиновой]. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – 500 с., С. 333-336.
  7. Maltseva, O.V. Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
  8. Novikova, L.V. Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.
  9. Nizamutdinova, S.M. Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.

**Федотов В.А.,
Шентунова О.И.,**
*магистранты департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

В статье рассматривается возможность использования видео пособий при проведении дистанционных занятий по изобразительному искусству. Задачи, которые призваны решить такие пособия. Их отличия от других видов пособий.

Ключевые слова: современные технологии, наглядные пособия, художественное образование, видеоролики.

Современной проблемы и тенденции развития отечественной педагогики – это прекрасная возможность для разработки и апробации новых способов проведения занятий по ИЗО. Многие занятия 2020-ого и 2021-ого года в школах, вузах, учреждениях дополнительного образования будут проходить онлайн. Не простой задачей при проведении таких занятий становится коммуникация между преподавателем и учениками. На очных занятиях важную роль в коммуникации учащихся и учителя играют наглядные пособия. Для дистанционных онлайн занятий наилучшим образом подходят цифровые пособия в виде презентаций или видео мастер-классов.

Современные технологии и программное обеспечение позволяет изготавливать видео пособия достаточно высокого качества, которые в определённых условиях могут оказаться более эффективными чем презентации. В процессе очных занятий педагог имеет возможность контролировать выполнение работ учениками. В аудитории можно не только оценить текущее состояние работы ученика, но и проследить процесс создания рисунка. Увидеть то, как именно учащийся его выполняет. Всегда остаётся шанс, что ученик ведёт работу неверно, не только с точки зрения создания художественного образа, но и с точки зрения технического исполнения. На очных занятиях преподаватель может скорректировать работу ученика, увидеть технические ошибки непосредственно наблюдая за учащимся. На онлайн занятиях такой возможности, к сожалению, нет. Можно лишь попросить учащегося сфотографировать и прислать

фото работы. Это позволяет увидеть работу в определённой стадии готовности, и делать выводы из общения с учеником и фотографии работы. Но проследить весь процесс ведения работы не получится. Для решения этой проблемы можно обратиться к использованию видео материала в качестве наглядного пособия. Пред записанный ролик можно смонтировать, делая акценты не только на методически верном ведении работы, но и на технике её выполнения. Наблюдая как, учитель выполняет работу на видео, учащиеся имеют возможность лучше понять, как методику выполнения работы, так и технические аспекты. Такой формат подачи материала позволяет компенсировать негативные моменты в работе онлайн. Немаловажным отличием наглядного пособия в форме видео от пособий традиционных является возможность учащегося проследить работу учителя от начала до конца, воочию убедиться в правильности излагаемого преподавателем материала, наблюдать как практически выполняется работа. Используя монтаж и ускоренную съёмку можно заострять внимание на новом материале, пропуская уже усвоенный. Остановливая видеоряд можно сделать акцент на текущем кадре, попросить учащихся внимательнее его изучать. Акцентировать внимание на том или ином нюансе в демонстрируемом изображении. Важным аспектом в таком видео пособии является аудио сопровождение. Даже если сам видеоряд достаточно содержателен, к нему необходимы комментарии преподавателя. Учащиеся обладают удивительной способностью интерпретировать увиденное совершенно неожиданным способом. На очных занятиях, постоянно контролируя процесс выполнения работы учащимися, ошибки получается предотвратить на ранних стадиях указав на них. В онлайн занятиях нет возможности в любой момент времени проверить работу любого учащегося и что бы минимизировать возможность неверного толкования содержания видео ряда, его необходимо снабдить своевременными и чёткими комментариями объясняющими учащимся все аспекты происходящего на видео. Наибольшей наглядности и эффективности позволяет добиться видеоряд, синхронизированный с комментариями педагога. Для достижения этой синхронизации можно на этапе монтажа ролика записывать комментарии в качестве аудиодорожки к видео. Такой подход позволяет сделать видеоряд наиболее информативным и избежать его неверной трактовки учащимися. Важным фактором для качества восприятия видео является его длительность. Для наилучшего удержания внимания аудитории, видео пособие необходимо сделать настолько коротким насколько это позволяет его содержание. Такой подход к подготовке наглядных пособий позволяет добиться хороших результатов при проведении дистанционных занятий.

Проведении онлайн занятий и подготовка наглядных пособий с использование современных технологий, несмотря на все их возможности не могут заменить очные занятия. Непосредственный контакт учителя и ученика остаётся важнейшим элементом в работе преподавателя ИЗО. Дуалистичность искусства невозможно объяснить мастер-классом или

лекцией. Только пример живого письма учителя в аудитории способен раскрыть этот сложнейший аспект деятельности художника.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Формирование художественно-образного мышления учащихся на занятиях изобразительным искусством / Л.А. Буровкина // Художественный образ в живописи. Вопросы теории и практики. – Москва, 2019. – С. 6-14.
2. *Валикжанина, С.В.* Разработка модели проектирования содержания предметной области "Изобразительное искусство" / Валикжанина С.В., Хлебников А.С. // Обновление содержания основного общего образования: Теория и практика. Сер. "ФГОС: обновление содержания образования" – Москва, 2018. – С. 20-27.
3. *Ганова, Т.В.* Экспериментальный дизайнерский подход к художественному образованию в сенежской студии / Ганова Т.В. // Профессиональное образование в области дизайна и искусства: проблемы и перспективы. – 2019. С. 39-44.
4. *Дубровин, В.М.* Современное искусство и художественное образование / В.М. Дубровин // Музыка и живопись как средство коммуникации. – М.: МГПУ, 2012. – С. 56-60.
5. *Роцин, С.П.* Основные аспекты обучения изобразительному искусству в школах России / Роцин С.П., Ху Д. // Искусство и образование. 2020. № 1 (123). – С. 159-166.
6. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ... канд. пед. наук / Сизова И.Н. – Москва, 2011.
7. *Филиппова, Л.С.* Цифровая образовательная среда мэш – уникальный инструмент для учителя изобразительного искусства / Филиппова, Л.С. // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика. Материалы Пятой Межвузовской научно-практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. – 2020. – С. 675-680.
8. *Хлебников, А.С.* От «фотошопа» к линогравюре / Хлебников А.С. Калужских А.А. // Дизайн и архитектура в современном социокультурном пространстве. – 2016. – С. 69-73.
9. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. T. 40. № 17.

Фролова В.А.,
магистрантка департамента изобразительного, декоративного искусства и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ФЕСТИВАЛЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН: ПРОБЛЕМАТИКА, ПРА- ВИЛА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В статье проанализированы некоторые современные тенденции организации и графического оформления фестивалей, проводимых в рамках цифровых экспозиционных сред.

Ключевые слова: коммуникативный дизайн, онлайн-мероприятие, фестиваль, web-дизайн, motion-дизайн, визуальная идентификация, фирменный стиль, графическое оформление.

В современную эпоху доступности интернета и большей нехватки времени, онлайн мероприятия набирают всю большую популярность. Текущая эпидемиологическая ситуация в мире так же подтолкнула организаторов перевести фестивали в онлайн-режим. Формат интернет-мероприятий потенциально охватывает большую аудиторию, так как не привязан к четкому месту. Современная коммуникация, сложный процесс, успешность которого обуславливается как рядом условий организации пространства коммуникации, так и индивидуальными особенностями участников коммуникативного процесса [2].

С повсеместным переходом в цифровую среду изменяется характер оформления мероприятий. Современный WEB-инструментарий дает большую свободу идей и их реализации, ведь количество печатной продукции сокращается до минимума и дизайнера не сковывает прямая зависимость от возможностей типографии и печати. Сокращение использования бумаги и типографских красок так же позитивно влияет на экологическую ситуацию и не наносит дополнительный вред природе.

Однако, интернет формат диктует свои условия. Все современные сайты подчиняются строгим правилам оформления, или юзабилити. Другими словами, это система упрощающая взаимодействие дизайнера и потребителя, максимально понятная и простая, акцентирующая внимание на необходимом и отбрасывающая все лишнее. Удобство дизайнера зависит еще и от того, насколько хорошо он отвечает конкретным запросам пользователя. Все эти правила учитываются при разработке собственной

платформы для проведения мероприятия, так как юзабилити – неотъемлемая часть UI/UX-дизайна.

В связи с этим, внимание дизайнера направлено на все этапы работы по подготовке оформления фестиваля в режиме онлайн. Вначале необходимо определиться с площадкой для проведения мероприятия. Основные критерии – это удобство пользования и необязательность регистрации участников в сети. Такими площадками все чаще становятся такие сервисы как YouTube, стриминговый сервис Twitch, открытая встреча в Zoom или GoToWebinar. Эти ресурсы готовы к работе, требуют минимальных вложений в оформление и позволяют сконцентрироваться на проектировании самого видеоряда трансляции.

После выбора площадки основная работа дизайнера заключается в проектировании элементов оформления. Несмотря на то, что цифровой инструментарий не ограничивает работу дизайнера, существуют определённые стилистические и цветовые ограничения, которые связаны с восприятием продукта такого рода. Медиафайлы мероприятия могут быть как в видеоформате, так и в виде презентаций. По мнению авторов, подготавливая презентацию стоит придерживаться правила 1 мысль = 1 слайд. Структурированные схемы и таблицы помогают участникам быстрее разобраться в сложном материале, а иллюстрации – лучше усвоить контент [1]. Особое внимание также уделяется цветовому решению. По мнению исследователей, цветовую гамму желательно ограничить от трех до пяти цветов [3]. В 2020 году стали актуальны смелые, разноцветные градиенты на всем, от фона до текстовых заливок. Комбинирование нескольких цветов, создающих контраст и иллюзию глубины, становится выигрышной комбинацией для современного оформления внешнего вида веб-сайта.

Помимо цвета, большое внимание при оформлении сайта фестиваля уделяется подбору шрифта и работе с типографикой. Как правило, для вэб-дизайна используются брусковые шрифты без засечек. Такие шрифты наиболее просто воспринимаются глазом на экране. Жирные шрифты с заглавными буквами, однотонно окрашенные или прозрачные с контуром, являются сегодня самой популярной тенденцией. Курсивные шрифты трудно читаемы, и очень легко смешать похожие буквы, поэтому такая типография не имеет ничего общего с новым современным веб-сайтом, который нацелен на хороший UX.

Относительно общей стилистики оформления онлайн фестивалей, следует отметить, что основную популярность имеет стиль минимализм. Хотя формы и особенности минимализма с годами менялись, его основы остаются неизменными. Минимализм в веб-дизайне может быть каким угодно – от минималистичных графических элементов и узких цветовых

палитр до минимума текста, и навигации по сайту. 2020 год стал годом минимализма даже в цветовых схемах сайта.

Большое значение в оформлении сайта имеет графика. Ориентированный на человека подход в дизайне в последнее время пережил нечто вроде возрождения, и наилучший пример этого – нарисованные от руки элементы. Будь то стилизованные иллюстрации, нарисованные значки или рукописные надписи, они приносят эмоции, человечность и индивидуальный подход. Более того, нарисованная от руки графика излучает позитив, душевность и спокойствие, что располагает потенциального зрителя к себе.

Таким образом, хорошее оформление фестиваля, проводимого в цифровой среде должен учитывать следующие компоненты:

1. Эффективность и простоту – позволяющую участникам фестиваля точно и быстро выполнять действия и команды.
2. Вовлеченность – предполагающую, что участникам фестиваля приятно пользоваться ресурсом, как визуально, так и технически.
3. Визуальную стилистику – предполагающую грамотное графическое оформление всех элементов презентации фестиваля.

На наш взгляд, интернет-фестивали в большей мере нуждаются в понятной навигации, узнаваемом визуальном стиле и ясном графическом языке, на котором дизайн взаимодействует с участниками мероприятия. Эта тема требует дальнейшего изучения и научно-практических разработок.

Литература

1. *Лебедева А. П.*, Специальные мероприятия как инструмент коммуникационной политики/ А.П. Лебедева. – // Вестник ГУУ. 2013. №23. [Электронный ресурс] Режим доступа: [https:// cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-meropriyatiya-kak-instrumentkommunikatsionnoy-politiki](https://cyberleninka.ru/article/n/spetsialnye-meropriyatiya-kak-instrumentkommunikatsionnoy-politiki) Дата обращения 10.09.2020
2. *Хабибова А. С.* Современные тенденции в организации коллективной деятельности как способ развития навыков творческого взаимодействия и креативности обучающихся / А.С. Хабибова // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции. – М.: МГПУ. – 2017. – С. 163-167.
3. *Ярлыкова, З.* Мероприятие как средство коммуникации / З. Ярлыкова. – [Электронный ресурс] Режим доступа: // <https://mor-t.livejournal.com/74168.html> . Дата обращения 12.09.2020

4. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. – 2020. T. 17. № 6. – С. 731-742.
5. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // *EurAsian Journal of BioSciences*. – 2020. T. 14. № 1. – P. 2229-2234.
6. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // *Espacios*. – 2019. T. 40. № 17.

*Хабибова А.С.,
канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного, декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ КОММУНИКАТИВНОМУ ДИЗАЙНУ

В статье рассматриваются виды визуализации необходимые для сопровождения сложно организованной деятельности в ходе дистанционного обучения. Уточняются формы использования методов визуализации информации средствами компьютерных технологий.

Ключевые слова: компьютерные технологии, экспозиционная среда, дизайн-проектирование, коммуникативный дизайн. современные приёмы визуализации, педагогические условия, методические рекомендации.

Современные интернет-ресурсы обладают широкими возможностями, характеризующимися различными параметрами: доступность, функциональность, информационность. Многие университеты предоставляют всем желающим свободный доступ к образовательным программам. Все чаще именно дистанционные технологии обучения становятся инструментом, обеспечивающим реализацию образовательного процесса. Параллельно с этим в последнее время стало актуально внедрение в учебный процесс методов и технологий, основанных на многофункциональных системах подачи информации. Изучение различных аспектов онлайн-образования как особенной формы коммуникации сегодня имеет большое значение. На основе практического опыта педагоги выявляют основные проблемы современного образования. Появляются вопросы цифрового этикета, оптимизации обратной связи в ходе обучения [1]. Использование дистанционных технологий рассматривается также в контексте формирования медиакомпетентной личности. В контексте воспитания человека способного решать практические задачи, умеющего пользоваться информацией в различных видах её представления, владеющего способами общения с помощью информационных коммуникационных технологий в медиaprостранстве [4].

Методика организации дистанционного обучения в области коммуникативного дизайна требует продуманной структуры образовательных

элементов. Это связано с тем, что учебные дисциплины основаны на вовлечении обучаемых в совместную творческую деятельность. В связи с этим, в ходе обучения необходимо использование различных коммуникационных технологий. Как показывает практика обучения будущих дизайнеров, наиболее эффективным является использование в учебном процессе одновременно нескольких планов, обогащающих инструментарий дистанционного обучения:

- 1) информационный план, который предполагает точность передачи учебной информации;
- 2) презентационный план, где необходимо создавать и использовать образы с учетом особенностей обучающихся;
- 3) коммуникационный план, подразумевающий сопровождение совместных действий и связей участников виртуальной коммуникации.

Оптимально организованный презентационный план предполагает наличие грамотно подобранных видео и анимационных материалов, акцентирующих внимание на ключевых моментах. При этом большое значение имеет то, где и как они будут демонстрироваться [2]. Включение виртуальных визуальных компонентов во время веб-конференций, позволяют активнее вовлекать в коммуникацию всю группу обучающихся. Чередование видео и практических заданий, выполняемых студентами на компьютерах и вручную, создает большой синергетический эффект. Содержательная сторона процесса обучения в этих условиях оказывается в центре внимания. В ходе такой работы существенно меняется роль обучающихся. Говоря о специфических особенностях информационного и презентационного планов, следует отметить, что в ходе работы важно использовать различные способы интерпретации информации: знаковые, образные, натуральные, символические. Для этого подходит включение в учебный процесс заданий требующих самостоятельной визуальной рефлексии в виде графических конспектов. Использование схемотехники используется для быстрого понимания, закрепления тезисов, выявления собственной позиции, экономии времени [3]. Наиболее сложным в организации дистанционного обучения представляется коммуникационный план. Практика показывает, что в очном общении участникам коммуникации постоянно приходится истолковывать намерения и действия всех участников коммуникации. Исследователь различных аспектов коммуникации С.А. Семин пишет: “работа механизмов сопровождения истолкования и переистолковывания смыслов сопровождает ход коммуника-

ции от начала до конца” [5, С.157]. В условиях дистанционной коммуникации этот аспект редуцируется. В этом случае особое внимание требует соблюдение следующих условий:

- необходимо поддерживать пребывание участников образовательного процесса в одном смысловом и творческом пространстве;
- организовывать регулярное совместное погружение в проблемное поле решаемых задач
- постоянно осуществлять согласованность в выборе средств и методов решения практических задач.

Таким образом, мы видим, что при организации обучения посредством дистанционных технологий роль преподавателя также существенно меняется. У педагога появляются новые роли: разработчик учебного контента, специалист по медийному сопровождению курса, фасилитатор, модератор. Самой сложной задачей педагога в ходе использования интерактивных технологий становится фасилитация. Для осуществления методических задач широкого спектра, на наш взгляд, на помощь может прийти использование различных приёмов и техник графической фасилитации. Под этим методом фасилитации понимают не технику рисования, но процессы визуализации и коммуникации, которые осуществляется параллельно. В ходе такой работы используются различные методы фиксации информации и выявляются ключевые смыслы [6]. В практике могут использоваться следующие практические решения:

1. Выявление и понимание общей траектории движения к поставленным целям занятия средствами скрайбинга и схематизации.
2. Разбиение сложной технической информации на иллюстрированные фреймы.
3. использование инструментов визуализации информации при демонстрации итогов работы.
4. осуществление коллективной рефлексии пройденного материала в виде карты истории и других приемов визуализации учебной информации.

Таким образом, можно прийти к заключению, что при хорошо организованном процессе дистанционного обучения в области коммуникативного дизайна наиболее продуктивно решаются практико-ориентированные задачи, в то время как темы связанные с синкретическим подходом в области развития креативного мышления требуют более тщательной подготовки.

Использование различных технологий визуализации учебной информации помогает студентам грамотно и целостно осуществлять проектный поиск, а также значительно стимулирует их профессиональное продвижение в роли участников коммуникации в современной цифровой среде.

Основные проблемы в организации обучения с использованием дистанционных технологий заключаются в усложнении деятельности по разработке курсов и повышении требований ко всем участникам учебного процесса. На наш взгляд, эта тема очень актуальна и требуют дальнейших исследований.

Литература

1. Актуальные проблемы образования: материалы методологического семинара // Сост. А.Е. Левинтов. Под редакцией И.Д. Михайлова. (Серия “Библиотека Мастерской оргдеятельностных технологий МГПУ”). – Ярославль: Ремдер. – 2020. – 192 с.
2. Маклюэн, М. Понимание медиа. Внешние расширения человека / М. Маклюэн. – М.: Куликово поле, 2018. – 464 с.
3. *Мастерская организационно-деятельностных технологий: опыт формирования в Московском городском педагогическом университете* / Алексеечева Е.Ю., Зверев О.М., Ганова Т.В. и др. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, – 2019. – 574с.
4. Романов, Е.В., Романова Е.В. Реализация дистанционных технологий обучения как условие инновационного развития высшего образования в России/ Е.В. Романов., Е.В. Романова // Образовательные технологии и общество. – 2014. – Т.17. – №3. – С.448-458.
5. Семин, С.А. Время коммуникации / С.А. Семин. – [б.м.]: Издательские решения, 2020. – 320 с.
6. Хабибова, А.С. Практика использования инструментов визуализации информации в процессе обучения коммуникативному дизайну / А.С. Хабибова // Проблемы современного педагогического образования. – сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2019. – Вып. 64. – Ч. 1. – С.355-357.
7. Maltseva, O.V. Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. T. 17. № 6. С. 731-742.
8. Novikova, L.V. Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. T. 40. № 17.

*Хижняк Е.А.,
канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В статье рассматривается проблема использования современных педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов декоративно-прикладного искусства, обеспечивающих более успешное достижение их высоких практических и творческих результатов.

Ключевые слова: педагогические технологии, творческая мастерская, мастер-класс, декоративно-прикладное искусство.

В отечественном образовании остается актуальной задача воспитания гармоничной и эстетически развитой творческой личности. Утвержденные 24 декабря 2014 г. Указом Президента Российской Федерации «Основы государственной культурной политики» обозначили базовые направления развития культуры в нашей стране. Одной из важных ее целей является реализация каждым человеком своего творческого потенциала.

Формирование творческой личности в профессиональной подготовке специалистов декоративно-прикладного искусства особенно актуально. Именно им предстоит реализовывать на практике стоящие перед обществом государственные задачи в области культуры и художественного образования.

Несмотря на то, что современное художественное образование бережно сохраняет и чтит традиции, сложившиеся в отечественной художественной школе, в быстро меняющемся современном мире, мире инновационных и компьютерных технологий в образовании происходит ускоренное внедрение научно-технических достижений, а также инновационных подходов к обучению. В связи с этим актуальны новые принципы, пути и методы обучения в педагогике. Использование современных педагогических технологий способно интенсифицировать обучение, в том числе в области профессиональной подготовки специалистов.

Педагогическая технология как явление в образовании появилась в середине двадцатого века в США и быстро распространилась во всех ведущих странах. Этот процесс связан с быстрым развитием науки и технологий. Слово «технология» в переводе с греческого означает искусство,

мастерство, «...логия» – понятие, связанное с наукой, знанием. Педагогическая технология таким образом имеет непосредственное отношение к мастерству педагога, его научно обоснованным методам обучения, воспитания и руководства этими процессами.

Существует множество подходов к определению и трактовкам понятия «педагогическая технология», затрагивающих разные области деятельности в сфере образования. Если подойти к этому понятию с позиции обучения творческим профессиям, связанным с творческой деятельностью ученика, и, в частности, процессу обучения декоративному и декоративно-прикладному искусству, то более оптимальным по содержанию, на наш взгляд, является понятие, данное Б.В. Пальчевским и Л.С. Фридманом, которое они характеризуют как алгоритм совместной деятельности педагога и ученика на основе проектирования и организации учебного процесса.

Понятие проектирования в образовании – это научный подход, направленный на достижение перспективной цели. Реализация проектной цели осуществляется благодаря последовательному решению промежуточных целей и задач. Каждый этап обучения согласно методологии проектного анализа анализируется, оценивается на ожидаемый результат и при необходимости разбивается на более мелкие подпроекты для наиболее эффективного достижения главной цели. Следовательно, педагогические технологии предполагают иерархию целей, что указывает на их системный характер. Так, ведущие отечественные ученые-педагоги В.П. Беспалько, Г.К. Селевко, Д.В. Чернилевский, М.В. Кларин связывают педагогическую технологию с системным подходом в образовании, охватывающим все его этапы от начала планирования до реализации и оценки результатов по достижению поставленных целей.

В отечественном образовании на разных его уровнях педагоги широко используют в своей практике различные педагогические технологии, выбор которых обусловлен характером и содержанием преподаваемых дисциплин.

Обучение декоративному искусству несомненно имеет свои особенности. Творческая направленность обучающих программ предусматривает изучение теоретических основ декоративного искусства и выполнение практических работ в тех направлениях и видах декоративного творчества, которые предусмотрены государственным образовательным стандартом и учебными планами образовательных организаций и учреждений. Подготовка специалистов в современной ситуации требует не только нового подхода в обучении, но и новых приоритетов.

Рассмотрим основные педагогические технологии в обучении декоративно-прикладному искусству, рациональность применения которых подтверждена личным опытом автора статьи и опытом других педагогов.

Технология мастерских (*творческих мастерских*). Данная технология возникла во Франции в двадцатые годы XX века. Основная цель мастерской – развитие творческих способностей учащихся через познание нового, через взаимодействие учащихся не только с педагогом, но и друг с другом. Особенности организации творческих мастерских является проблемный метод обучения, направленный на решение поставленной цели. Педагогу важно так спланировать и организовать занятия, чтобы учащиеся самостоятельно осознали познавательную проблему, нашли способы ее решения, разработали алгоритм действий, определили последовательность выполнения задач на каждом этапе работы над проектом. «Решение проблемы должны генерировать в первую очередь обучающиеся. Они же могут и должны нести ответственность за принятые решения. Однако в условиях обучения преподаватель, как организующий и отслеживающий образовательный процесс также берет ответственность на себя» [1, с. 565].

Роль педагога заключается в чётком планировании последовательности действий образовательного процесса в мастерской. Он определяет время и продолжительность работы над каждым конкретным заданием, которое может выполняться как в течение одного занятия, так и в несколько этапов, нескольких занятий.

Педагогу необходимо в мастерской на занятиях создать особую созидательную атмосферу, стимулирующую учеников на самостоятельное получение новых знаний и нового опыта, «организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы вызвать у них большой интерес к познанию секретов и тонкостей мастерства» [4, с. 169].

Данная технология позволяет каждому учащемуся реализовать свои потенциальные возможности как в индивидуальной работе, так и в группе. Обучаясь разным видам декоративного искусства студентам часто предлагается работа в паре или в небольшой группе из 3-4 человек. Такое решение становится актуальным при выполнении больших объёмных проектных работ. Так, по дисциплине «Монументально-декоративное искусство» учащимся было предложено парами выполнять работу над проектом витражной композиции из семи окон холла одного из зданий университета, решая проблему художественно-образной организации конкретного интерьера и учитывая при этом его функциональное назначение. На других дисциплинах учащиеся работают в паре над созданием проектов предметов декоративно-прикладного искусства. Работа в группе формирует важные для будущего специалиста личностные качества, такие, как осознание и ответственность за свой вклад в работу над проектом, влияющий на конечный результат; способность отстаивать свою творческую позицию, вырабатывается уважение к мнению и интересам другого человека. В процессе сотрудничества и общения у

учащихся оптимизируется познавательная деятельность, развиваются коммуникативные способности.

Технология мастерских имеет ряд следующих качеств или признаков:

- вовлеченность учащегося в общий процесс и его активное отношение к выполнению поставленных задач;
- коммуникативные взаимодействия между учащимися, а также между учащимися и педагогом;
- свобода выбора в решении проектных (творческих) задач;
- создание творческой атмосферы и свободного общения учащихся между собой и педагогом.

Мастер-класс. Это современная форма обучения, позволяющая мастеру своего дела поделиться или обменяться опытом, своими методами и приемами работы. На занятиях по декоративно-прикладному искусству мастер-класс позволяет ученику отработать практические навыки в том или ином виде художественного творчества, повысить уровень своего мастерства. Мастер делится своими самыми эффективными способами деятельности, знакомит с тонкостями и секретами мастерства. В связи с этим мастер-класс является максимально продуктивной для учеников образовательной технологией. В отличие от педагогической технологии творческих мастерских, где педагог предоставляет ученикам определенную степень свободы в достижении поставленной цели, давая оценку работ на всех этапах ее выполнения, вовремя указывая на ошибки и подсказывая верные пути решения проблемы, во время мастер-класса педагог в первую очередь демонстрирует наглядно свое мастерство, делится своим опытом, «заряжая» и вдохновляя учащихся своим профессионализмом.

Чаще всего мастер-классы ограничиваются одним занятием, на котором решается конкретный узкий круг задач – изучить отдельные приёмы работы, новые техники. Так, при знакомстве с эффектом «кракле» в технике горячего батика, педагог наглядно знакомит студентов с необходимыми материалами и инструментами, показывает разные приёмы и характер нанесения горячего воска (кистью, флейцем, набрызг и пр.), способы сминания ткани для получения нужного рисунка кракле и др.

По форме организации мастер-классы разделяют на ознакомительные и обучающие. При любой форме мастер-класс для будущих художников декоративно-прикладного искусства – это активный метод обучения, способствующий повышению их заинтересованности и побуждающий к целенаправленной самостоятельной творческой деятельности.

Технология интегрированного обучения. Суть данной технологии в обучении разным видам декоративно-прикладного искусства заключается в тесной взаимосвязи различных областей знаний и творческих направлений: изобразительного искусства – рисунка, живописи, композиции, колористики; истории искусства, компьютерных технологий;

навыков стилизации и трансформации формы с учетом используемой техники и технологий. Интеграция междисциплинарных и внутри дисциплинарных связей – это системный подход к подготовке специалиста, это побуждение его к самостоятельному поиску решения поставленных задач, стремление достижения максимально выразительного художественного образа в том или ином материале, формирование навыков к активному познанию нового.

Можно указать в качестве примера на взаимосвязь живописи с техниками гобелена и батика. Постановка и выполнение декоративных задач на занятиях живописи положительно сказывается на художественно-образном решении творческих заданий художников-прикладников, дизайнеров по составлению и цветовому решению композиций для разных техник декоративного и декоративно-прикладного искусства [2].

Важную роль в профессиональном обучении студентов декоративно-прикладному искусству имеет умение будущих художников декоративного искусства работать в специальных графических компьютерных программах. Базовые знания компьютерных технологий позволяют учащимся и специалистам быстро и качественно решать задачи декоративно-прикладного искусства [4].

Педагогические технологии у каждого педагога отличаются индивидуальными особенностями, связанными с его научным и творческим подходом к обучению [3].

Выбор оптимальных педагогических технологий с учетом специфики подготовки обучающихся в области декоративно-прикладного искусства обеспечивает интенсификацию их профессионального обучения, стимулирует и активизирует их потребности в получении новых знаний и опыта, формирования профессиональных навыков и умений.

Литература

1. *Мамонтов, К.В.* Формирование проектного мышления в профессиональной подготовке дизайнеров и художников декоративного искусства / К.В. Мамонтов, Т.В. Ганова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика. Материалы Пятой Межвузовской научно-практической конференции, организованной институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. 2020. С. 562-568.
2. *Хижняк, Е.А.* Живопись в профессиональной подготовке дизайнеров: проблемы и решения / Е.А. Хижняк // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса / Материалы научно-практической конференции институту

культуры и искусств Московского городского педагогического университета (г. Москва, 16-19 апреля 2018 г. (Под. ред. С.М. Низамутдинова). – М.: УЦ Перспектива, 2018. – 500 с. – С. 278-285.

3. *Хижняк, Е.А.* Образовательная технология мастерских в процессе обучения студентов художественному войлоку / Е.А. Хижняк // Перспективы развития культуры и искусств в образовательном пространстве столичного мегаполиса. Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского педагогического университета. 2017. С. 168-172.
4. *Хижняк, Е.А.* Основные методы 3D-моделирования в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Е.А. Хижняк, Р.В. Пилюгин // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса. Материалы Четвертой научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. 2019. С. 641-646.
5. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
6. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

*Хлебникова И.В.,
аспирантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ
Хлебников А.С.,
канд. пед. наук, доцент департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПУТЬ К ЦЕНТРУ. МАНДАЛА-ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

В статье рассматриваются особенности применения техники мандала-терапии в работе с детьми. На важность рисования мандал обратил пристальное внимание К.Г. Юнг. Исследуя процесс их создания, он описал основные механизмы взаимосвязи рисования мандал и проявления внутреннего психического состояния человека. На основе проведённого Юнгом исследования, в дальнейшем был разработан арт-терапевтический метод, который успешно применяется в работе школьного психолога.

Ключевые слова: арт-терапия, цветоведение, орнамент, методика, мандала.

*«Когда я выяснил, что выражает мандала,
я достиг своего конечного знания».*

Карл Густав Юнг

«Воспоминания, сновидения, размышления».

В 1916 году Юнг впервые в истории психологии обратился к рисованию и изучению мандал. Этот процесс настолько заинтересовал и поглотил его, что занял несколько лет. Большая часть выполненных им рисунков, в качестве иллюстраций, были опубликованы в «Красной книге». Предчувствие того, что он приближается к исследованию ране неизученных глубин человеческой психики, привело Юнга к разрыву отношений с Фрейдом, оставлению кафедры в Цюрихском университете и поставило перед нелёгким выбором. Как он сам замечает, ему пришлось: «или продолжать свою вполне успешную академическую карьеру, или, следуя логике своего внутреннего развития, целям высшего порядка, ценой невероятных усилий двигаться вперед, не прекращать удивительный опыт – диалог с бессознательным» [7, С. 231]. Поддержать этот диалог как раз и позволили занятия рисованием мандал. Каждый день в течении 1918-1919 годов Юнг рисовал небольшие кружки-мандалы в своей небольшой записной книжечке. Главной целью этих рисунков являлась фиксация

внутренних психических состояний. В ходе этих занятий Юнг постоянно задавал себе ряд вопросов, – куда ведёт эта работа и какова её цель?

В этих рисунках Юнг получал возможность проследить своё становление и развитие, отразить своё «Я», увидеть себя. В них получило зримое графическое выражение глубинное существо человеческой психики. Как замечает Юнг, представление человека о себе, состояние его внутреннего мира, является «монадой» (частью) бесконечной окружающей действительности. При этом мандала, связывает эти два мира, графически проявляя микрокосм человеческой души.

В результате постоянной глубокой саморефлексии, Юнг пришёл к выводу, что рисование мандал позволяет обрести внутреннюю целостность, достигнуть душевной гармонии, и самое главное, обрести самодостаточность. Юнг замечает, что, пропуская через себя «нескончаемый поток бессознательного», он шёл по пути неизвестности. При этом рисование мандал, определяло направление главного движения и, в конечном итоге, привело к нахождению внутреннего центра. Центра, в котором пересекались все поиски, смыслы и ответы на мучавшие его вопросы. Таким образом, мандала – это криптограмма, в которой находится центр и «средоточие всех путей». В ней проявляется индивидуальность человека и находится объяснение состоянию его души.

Опыты с рисованием мандал проводились Юнгом более ста лет назад, но своей актуальности они не потеряли до сих пор. Широкое применение техника рисования мандал получила в психологической диагностике и арт-терапии. Причём эта техника оказалась востребованной не только в работе со взрослыми, но и с детьми. Как один из элементов психологической диагностики ребёнка, рисунки мандал можно отнести к проективным диагностическим методам. В процессе составления композиции рисунка, подборе цветов, характере линий или заливок происходит структурирование и неосознанное проецирование внутренних тревог, страхов, переживаний ребёнка. В результате детский психолог получает возможность интерпретировать полученную информацию и на её основе составить наиболее общие сведения о внутреннем мире ребёнка, эмоциональном состоянии, особенностях его личности. Однако необходимо отметить, что применять эту технику наиболее целесообразно с детьми от семи лет, поскольку для дошкольников этот вид диагностики (арт-терапии) оказывается сложным и трудно выполнимым. Рисование мандал требует определённых графических навыков, развитой моторики руки, усидчивости. Как правило, характер рисунка требует соблюдения симметрии, проведения тонких линий, аккуратности в штриховке или закрашивании различных элементов, а сам процесс рисования мандалы достаточно длителен. В связи с этими объективными факторами детям до 7

лет сложно справиться с поставленным заданием. Усталость и недостаточное умение рисовать приводят к потере качества рисунка, что в конечном итоге приводит к снижению терапевтического эффекта.

Использование метода рисования с детьми мандал, как арт-терапевтического средства, позволяет психологу достичь ряда психотерапевтических задач. Среди них главными являются: коррекция психоэмоционального состояния и психопрофилактика психосоматического и психического здоровья ребёнка. В процессе рисования у ребёнка снижается агрессия, негативизм, тревожность. На смену психологическим дисфункциям приходят: уверенность в себе, повышается самооценка, развиваются творческие качества, достигается внутренняя гармония.

При этом процесс рисования не должен быть ограничен в выборе композиции и цвета. Вторжение психолога в «творческий» процесс детей должен быть минимальным. Ребёнок рисует сам, так как хочет и считает нужным. Он проявляет в композиции, линии и цвете самого себя, используя терминологию Юнга, выражает свою «самость». При этом ребёнок идёт по своему пути, проявляя свою индивидуальность и стремясь достигнуть своего внутреннего центра.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Реабилитация творчеством – как инструмент в работе с детьми-инвалидами / Л.А. Буровкина, В.А. Андрейчук // Искусство и образование. – М.: Искусство и образование, 2016. № 3 (101). С. 46-54.
2. *Вицко, Ю.* Мандала-терапия / Ю. Вицко // [электронный ресурс]. Режим доступа: <https://samopoznanie.ru/articles/mandala-terapiya/> (дата обращения: 09.11.2020)
3. *Зинченко, В.П.* Развитие творческих способностей в учебном рисунке/ В.П. Зинченко, Н.В. Зинченко, Л.С. Филиппова // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 2018. № 60-3. С. 146-150.
4. *Никонова, Т.В.* Снятие психоэмоционального напряжения у детей средствами арт-терапии / Т.В. Никонова, А.С. Хлебников // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика. – М.: ООО УЦ Перспектива, 2020. С. 578-581.
5. *Роцин, С.П.* Психологические основы занятий изобразительным искусством / С.П. Роцин // Вестник МГОУ. Серия: Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. – М.: МГОУ, 2007. №1. С. 62-65.

6. *Хлебникова, И.В.* Цветочная мандала / С.В. Хлебникова // [электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.instagram.com/p/CB3Q7QbJEuc/?utm_source=ig_web_copy_link (дата обращения: 09.11.2020).
7. *Юнг, К.Г.* Воспоминания, сновидения, размышления / Юнг К.Г. – Минск: Харвест, 2003.
8. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
9. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЕ ПО ДЕРЕВУ

Цель статьи – рассмотреть влияние инновационных методов на развитие творческой активности подростков в процессе обучения художественной резьбе по дереву. Особое внимание уделяется описанию степени влияния новых методик обучения на творческую деятельность, разбирается алгоритм творчества. Мы рассматриваем взаимосвязи ручного труда резчика и машинных технологий в современном учебном процессе. Определено, что творческая деятельность человека, совмещающая ручной и машинный труд, становится необходимым условием современного профессионального существования и развития творческой активности подростков в процессе обучения художественной резьбе по дереву, за счёт использования инновационных методов и технологий.

Ключевые слова: инновационные технологии обучения, интерактивный метод обучения, дифференцированное обучение, модульное обучение, педагогические условия, творческие задачи, творческая активность, ручной труд, машинное производство

Современный быстро меняющийся мир предъявляет к системе образования новые требования. За первые десятилетия XXI века в образовании появились и развиваются новые модели обучения, которые более приспособлены к потребностям рынка. Идет постоянный поиск форм и методов, способствующих формированию новых компетенций подростков, помогающих раскрытию их творческих способностей.

Занятия декоративным искусством, наряду с удовлетворением деятельных потребностей обучающихся, воспитанием и развитием их вкуса позволяют приобщаться к художественному творчеству, что способствует обогащению и раскрытию положительных качеств личности [3, С. 538].

В процессе обучения художественной резьбе у подростков развивается творческая активность – способность личности инициативно и самостоятельно ставить, и решать творческие задачи в процессе создания

материальных и духовных ценностей, обладающих новизной. В настоящее время обучение резьбе по дереву проходит в специализированных учебных заведениях, основанных при центрах народных художественных промыслов (Абрамцево, Богородск) и оснащенных необходимым инструментарием и материалом.

Процесс творчества предопределяет будущее человечества [1, С. 4]. Его можно разделить на несколько этапов: накопление знаний и навыков; поиски дополнительной информации; инсайт (озарение); проверка и доработка воплощения замысла [4, С. 8]. Для развития творческой активности применяют в учебном процессе не только традиционные формы проведения занятий, но и инновационные технологии обучения к которым относят: интерактивные технологии, проблемное обучение, **модульное обучение**, дифференцированное обучение и др.

В современном учебном процессе, ставящего своей целью не только обучение профессионала – резчика, но и формирование компетенций, помогающих найти «свое место» на рынке труда, используется метод, который способствует успешной социализации будущего профессионала, и помогает формулировать, разрабатывать и решать, стоящие перед мастером цели и задачи. Во время проведения интерактивных занятий коллектив обучающихся делят на малые группы, перед которыми ставят конкретные задачи. В результате подростки самостоятельно изучают новую тему под руководством педагога, проявляя свои способности для решения творческих задач.

Другой групповой методикой является дифференцированное обучение, которое создает оптимальные условия для выявления творческих задатков, развития интересов и способностей обучающихся. Для достижения лучшего результата, коллектив делят на группы по определенным показателям (по уровню интеллектуального развития; по типу мышления; по темпераменту; по интересам и склонностям) и один и тот же учебный материал для разных групп учеников преподносят по-разному. Выбираются методы и технологии работы наиболее эффективные для деятельности учащихся с определённым уровнем учебных и творческих способностей. Основная цель использования дифференцированного обучения в образовательной системе это повышение качества учебного процесса, нацеленное на профессиональное развитие учеников.

Одним из современных способов обучения является принцип модуля, отличающееся «близкой» результативностью и конкретикой, успешно формирующий профессиональный уровень знаний, умений и навыков. Учебный материал разбивают на информационные блоки-модули, включающие в себя теоретический материал, тренировочные задания, методические рекомендации для обучающихся.

Современный учебный процесс от преподавателя требует для своей успешной реализации необходимые педагогические условия:

- изучение и анализ литературы по психолого-педагогическим проблемам творчества и творческой активности;
- исследование творческой деятельности учащихся в процессе художественной резьбы по дереву;
- определение роли, места и влияния художественной резьбы по дереву на творческую активность обучающихся;
- выявление особенностей развития подростков в процессе художественной резьбы по дереву;
- разработка и обоснование методических материалов к проведению занятий по декоративно-прикладному искусству на примере художественной резьбы по дереву, которая направлена на развитие творческой активности [5, С. 4].

Теоретический и научно-методический анализ философских и психолого-педагогических исследований позволяет сделать следующие выводы. Творческая активность является формой самовыражения и познания окружающей действительности [2, С. 17]. Приобретая на практических и теоретических занятиях творческий опыт резьбы по дереву, у ученика появляется основа для дальнейшего саморазвития в художественной резьбе. Необходимыми условиями успешной творческой активности в резьбе по дереву является тесное общение ученика и учителя, в качестве мастера и подмастерья. Однако в век компьютерных технологий в учебном процессе невозможно обойтись без изучения и машинных методов и приемов работы с деревом [6]. Именно машинное производство обеспечивает нужный количественный объем продукции, сокращает время на изготовление не сложных изделий. Современная система методов и средств взаимодействия между преподавателем и обучающимися осуществляется с помощью информационных технологий и интерактивного оборудования, целью которой является помощь в преобразовании информации в личные знания и профессиональные умения.

Таким образом, творческая деятельность обучающегося, совмещающего ручной и машинный труд, становится необходимым условием современного профессионального становления и развития творческой активности подростков в процессе обучения художественной резьбе по дереву, за счёт использования инновационных методов и технологий.

Литература

1. *Богоявленская, Д.Б.* Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 318 с.
2. *Григорьева, В.К.* Развитие творческой активности старших подростков: теоретический и научно-методологический / В.К. Григорьева // Среднее профессиональное образование. – М.: АНО Редакция журнала «Среднее профессиональное образование», 2010. – №1. – С. 17-21.
3. *Корешков, В.В.* Роль и место декоративно-прикладного искусства в современных условиях мирового глобализационного процесса / В.В. Корешков, Л.В. Новикова // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: мат-лы пятой межвуз. науч.-практ. конференции / Под общей редакцией С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ «Перспектива», 2020. – С. 535-539.
4. *Николаева, Е.И.* / Психология детского творчества / Е.И. Николаева. – СПб.: Речь, 2006. – 219 с.
5. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных педвузов): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / И.Н. Сизова. – Москва, 2011. – 19 с.
6. *Хижняк, Е.А.* Основные методы 3D-моделирования в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Хижняк Е.А., Пилюгин Р.В. // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: мат-лы четвертой науч.-практ. конф. института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. – М.: УЦ «Перспектива», 2019. – С. 641-646.
7. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
8. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. Т. 14. № 1. – P. 2229-2234.
9. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

Чиркунов Е.А.
*магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

АНТОН АЖБЕ И ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В статье рассмотрены основные положения педагогической системы обучения рисунку в студии А. Ажбе. Показано значение данной школы рисунка для европейского искусства начала двадцатого века, особенности методики трактовки художественной формы в рисунке А.Ажбе. Большое внимание в статье уделено значению этой художественной школы для подготовки Российских художников и влияние данной методики преподавания рисунка на развитие художественного образования в России.

Ключевые слова: Рисунок, искусство, художественное образование, методика, история, моделировка, форма, художник.

Отечественная история художественного образования гордится многими славными именами художников педагогов, внесших вклад в методику преподавания изобразительного искусства. Но нельзя отрицать влияния некоторых европейских, новаторских тенденций второй половины XIX века, которые оказали влияние на дальнейшее развитие русской, а затем и советской художественной школы.

Одним из ярких представителей европейского художественного образования бесспорно можно считать Антона Ажбе (1862-1905). Удивительно, наиболее полное исследование о жизни и педагогической деятельности Ажбе проведено ещё в первой половине 50-х годов XX века в СССР. Н.Молевой и Э.Белютиным была написана книга «Школа Антона Ажбе. К вопросу о путях развития художественной педагогики на рубеже XIX-XX веков». С появлением данного труда ценители изобразительного искусства и профессионалы приобщились к творческому наследию Антона Ажбе.

Антон Ажбе родился в Словении 30 мая 1862 года в бедной крестьянской семье. Начальное художественное образование Ажбе получил в городе Люблин у ведущего словенского художника Янеша Вольфа.

Нужно отметить, что Янеш Вольф оказал сильное воздействие на формирование творческого характера ученика. Он настойчиво советовал

А.Ажбе поступить в Сенскую Академию изобразительных искусств. Более того, когда пришло время, Янеш Вольф оплатил все расходы на обучение.

Уже учась в академии, Антон Ажбе быстро разочаровался в методах обучения творческих дисциплин. Вскоре молодой художник просто перестает посещать занятия и решает переехать в город Мюнхен, где посещает уроки античного искусства в Мюнхенской академии художеств. Переезд в Мюнхен стал решающим фактором в жизни Ажбе. Именно здесь он доводит навыки мастерства в рисовании до профессионализма.

Особенную страсть А.Ажбе имел к изображению людей. Окружающие быстро заметили преуспевающего в профессиональных навыках художника и очень скоро стали обращаться за помощью к нему. По свидетельству очевидцев, за корректировкой рисунков обращались и педагоги.

Желающих получить совет и поддержку возрастало, и в 1891 году, сняв помещение неподалёку от Мюнхенской академии, А.Ажбе открыл частную художественную школу.

Пройдет совсем немного времени и школа А.Ажбе получит широкую известность. Талантливые молодые люди со всех концов света будут стремиться попасть в неё.

Самая многочисленная группа начинающих художников приезжала из России. Можно назвать следующие имена – И.Билибин, Д.Бурлюк, И.Грабарь, М.Добужинский, В.Кандинский, Д.Кардовский, К.Петров-Водкин, А.Мурашко, С.Щербаков, М.Веревкина, М.Шемякин и многие другие.

Знаменитый художник и реставратор И.Грабарь вспоминал об Ажбе: «У Ажбе также была своя «система» как у Чистякова и как у всякого крупного педагога. Антон Ажбе был крупнейшим педагогом... Он был блестящим рисовальщиком и имел замечательно внимательный глаз. Он обращал внимание учеников только на основное, главное, заставляя отрисовывать мелочи. Важна была только «большая линия» и «большая форма». С изумительной твердостью и безошибочностью он проводил по контуру ученика своим штрихом, оживляя фигуру».

Педагогическая система Антона Ажбе основывалась на четырёх принципах:

1. Принцип шара;
2. Принцип большой формы;
3. Принцип моделировки;
4. Принцип анатомической оправданности изображения (заключительный этап).

Принцип шара – осознанное упрощение сложного предмета, т.е. необходимо рассматривать любой объект изображения как совокупность нескольких простейших форм. Например: шар, цилиндр, куб и т.д.

Принцип большой формы – изобразить сложный объект сразу невозможно, поэтому его следует условно упростить. Голову человека, к примеру, можно разбить на две основные части, одна из которых является шаром, а другая цилиндром. Применяя светотень и опираясь на натуру следует вести работу от крупных частей объекта (общего), плавно переходя к уточнению и детализации (частности).

Принцип моделировки формы – тон является главным средством для выявления объемной формы. Знание и понимание физических качеств света и тени, и их влияния на натуру – одна из важнейших задач в построении объема на плоскости.

Именно этот принцип особенно выделял Ажбе. Он считал, что одной из главных задач педагога, является научить воспитанников видеть эти отношения в реальности, понимать их.

Принцип анатомической оправданности изображения – заключительный этап, который продолжает развивать предыдущий принцип, принцип моделировки формы. В работе над лепкой объемной формы возникает потребность в знании пластической анатомии для более живого изображения.

Яркое свидетельство о работе А.Ажбе с учениками оставил М.Ф. Шемякин: «... Ажбе, подойдя ко мне, ... вынув изо рта сигарету, начал объяснять, как надо рисовать по его мнению. Он объяснял принцип лепки формы светотенью, принцип освещенного шара (*principe der Kugel*), освещенного куба и прочее. Он говорил о построении формы, о лепке, о моделировке (*Modele liering*) формы тональными переходами светотени. Объясняя построение головы, Ажбе постоянно держал в руках череп». [7, С. 86]. Павел Петрович Чистяков, наш выдающийся художник-педагог, также положительно оценивал систему А. Ажбе.

Ученики и современники характеризовали Антона Ажбе как очень великодушного человека. Он зачастую даже не брал деньги за проведенные уроки. Будучи выходцем из бедной крестьянской семьи, который поехал учиться за счет своего первого учителя, Ажбе был свободен от алчности и жажды наживы.

Век великого словенского художника-педагога оказался не долгим. Тяжелая болезнь позвоночника отразилась на состоянии его ног, которые были очень слабыми. Кроме всего прочего, Ажбе с молодых лет очень много курил, а с возрастом начал злоупотреблять вином. «Без вина он не мог жить и к вечеру был неизменно навеселе. Вино и свело его в могилу сорока шести лет от роду.» – писал о своем учителе И.Э.Грбарь. Страсть к табаку пагубно повлияла на горло, да так, что Ажбе говорил только шепотом. Была сделана операция, которая не принесла положительного результата и только ускорила его уход из жизни. 6 августа 1905 года Антон Ажбе умер.

В нашей стране уделялось достаточное внимание изучению творческого и педагогического наследия выдающегося словенского художника и педагога. В 2001 году, накануне 140-летия Антона Ажбе, было проведено объемное исследование, плодами которого стала книга «Антон Ажбе и художники России» (авторы В.И. Барановский и И.Б. Хлебникова).

В данной книге наиболее полно раскрыто взаимодействие отечественной художественной школы, прежде всего в лице П.П. Чистякова, и западно-европейской школы, ярким представителем которой является Антон Ажбе.

Литература

1. *Архипов, А. А.* Рисунок головы человека. Монография / Архипов А.А., Пензин И. С., Рошин С. П. М.: МГПУ, 2016. 100 с.
2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь под общей редакцией А. М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736с.
3. *Барановский, В.И.* Антон Ажбе и художники России / Архипов, А. А., Пензин И. С., Рошин С. П. – М.: изд. Московского университета, 2001. – 153с.
4. *Грабарь, И.Э.* Моя жизнь. Автобиография. Этюды о художниках / И.Э. Грабарь – М.: изд. «Республика», 2001.
5. *Дубровин, В.М.* Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: монография / В.М. Дубровин – Ч.2: Практический и методологические аспекты. – М.: МГПУ, 2017, – 152 с.: ил.
6. *Кардовский, Д. Н.* Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. –М.: изд. АХ СССР, 1960 г.
7. *Молева, Н.* Школа Антона Ажбе. К вопросу о путях развития художественной педагогики за рубежом XIX – XX веков / Н. Молева – М.: изд. Искусство, 1958 г.
8. Рисунок: монография / С. П. Рошин [и др.] ; под ред. С. П. Рошина. – М: "Перо", 2019. – 136 с.
9. *Roshchin S.P.* Artistic literacy in the paradigms of teaching fine arts / *Roshchin S.P., Filippova L.S.* // Humanities and Social Sciences Reviews. 2020. Т. 8. № S2. С. 136-142.
10. *Roshchin S.P., Nizamutdinova S.M., Shipovskaya L.P., Bartsitz R.C.* Problems of the topical field "art" in modern school. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. Т. 7. № 3.15. С. 306-308.

*Шаринова А.А.,
магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РАЗВИТИЕ ЖИВОПИСНЫХ НАВЫКОВ У ПОДРОСТКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

В статье рассматриваются особенности формирования творческих способностей у подростков на примере росписи по дереву. Отдельное внимание уделено подготовительному процессу, выбору материала, символическому значению орнаментов. Обращается внимание на единство взаимосвязи изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: художественное образование, формирование творческих способностей, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, роспись по дереву, живописные навыки, учебный процесс, подростки, дополнительное образование.

Роспись по дереву возникла тогда, когда возникла живопись – более 30 тысяч лет назад. Геометрический узор и растительный орнамент переплетались с изображением бытовых или праздничных сцен, внося в повседневную жизнь красоту. В росписи художник старался запечатлеть происходящие события в жизни его семьи или целого поселения, а также притянуть удачу, здоровье и достаток. «Человек не рождается с потребностью в искусстве. Эта потребность формируется в процессе становления человека» [1, С. 25]. Дерево одно из самых доступных материалов для художественного оформления и относительно простое в обработке. Оно менее долговечно, чем камень, поэтому значительная часть образцов художественной росписи по дереву не сохранилась до наших дней.

На Руси сюжеты росписей были посвящены в основе своей природе, древним богам и в затейливых символах несли своему владельцу здоровье, удачу и процветание. Росписью украшали фасады домов, посуду, прялки, мебель.

На сегодняшний день предметы быта с росписью редкое явление, ведь не каждый готов погрузиться в изучение необъятного количество техник росписи по дереву, подготовки поверхности, подбору красок и принципа нанесения финишного лака, ведь у каждого народа имеются свои каноны и секреты процесса. «Народные художественные промыслы

и ремесла тем и ценны, что выверены эстетическим опытом, формирующими столетиями» [7, С. 109].

Как и любой вид творчества, роспись по дереву полезный род деятельности для подростков: она способствует развитию изобразительных способностей, собранности и внимательности по отношению к используемым материалам, инструментам и организации рабочего пространства, а получившееся изделие занимает почетное место в доме, поднимая самооценку и стимулируя к дальнейшему проявлению творчества. «Принципы организации творческой деятельности, ее содержание способствуют повышению уровня познавательных возможностей личности» [2, С. 11]. Роспись по дереву способствует формированию опыта работы с материалом, требующим внимательности, аккуратности и уверенности, ведь доска отличается от листа бумаги, с которым школьники работают ежедневно.

Прежде чем начать работу, потребуется продумать рисунок будущей работы, вооружившись бумагой, карандашами и красками. На начальном этапе мало кто из обучающихся способен сразу перенести задуманное на «чистовик». В качестве тренировочной поверхности может быть использована плотная бумага. Когда в руке чувствуется уверенность, можно выбрать основу, обрезать подготовленный на эскизе рисунок под формат будущего изделия.

Наиболее подходящие под роспись заготовки из сосны, липы, фанеры разной толщины, цельные древесные спилы толщиной не более 20 мм. Реже под роспись идут заготовки из дуба и бука. Основу следует подготовить к росписи: отшлифовать, очистить от древесной пыли, загрунтовать. Кроме того, необходимо учитывать и то, что дерево имеет природную фактуру и рисунок, которые могут быть использованы в задуманной композиции. В настоящее время большинство росписей выполняется на однотонном фоне, не выдающем фактуру основы. Изучая сохранившиеся примеры росписи по дереву народных промыслов (такие как Городецкая, Петриковская, Пучужская и др.) можем заметить ярко выраженную структуру дерева на изделиях. Грунтом могут послужить темперные, гуашевые или акриловые краски. Лучшее сцепление с поверхностью обеспечивает замес краски с клеем ПВА. Он придаст дополнительную прочность изделию. А если разбавить смесь большим количеством клеящего состава, то через такой грунт будет виден затейливый узор натурального дерева, который сам по себе играет роль интересного фона [11].

Орнамент наносится кисточками составленных из таких материалов, как белка, пони, колонок, синтетика. В Петриковской росписи, помимо перечисленных, используется кисточка «Кошачка», сделанная из подручных материалов: любой стержень и кошачья шерсть.

Кроме работы с фоном изменился и подход к технике: если в середине 19 века уверенное и быстрое исполнение композиции преобладало над качеством рисунка, то сегодняшние мастера вдохновляют на детальную

проработку и математическую точность нанесения орнамента. Таким образом, подросток получает комплекс знаний и умений, которые в будущем могут быть полезны в других видах деятельности.

Во втором десятилетии 21 века особую популярность получили социальные сети. «Всемирная паутина» становится местом для поиска единомышленников, демонстрации собственных работ и обмена знаниями. Подросткам стало доступно огромное количество визуального и теоретического материала для самостоятельного изучения и развития в области росписи по дереву. Расширяется кругозор, развивается воображение, формируется эстетический вкус, практические навыки и развиваются творческие способности [9]. Что не может не вызывать желания совершенствовать мастерство и украшать пространство вокруг себя. Накапливая опыт, подростки с удовольствием делятся между собой и с педагогами новыми знаниями, применяют их в учебных работах. Постепенно возникает художественное любопытство его применения на различных поверхностях: табуреты, стулья, стол, прабабушкин буфет или стена в собственной комнате в загородном деревянном доме. Далеко не каждый способен похвастаться подобным списком изобразительных достижений.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Декоративно-прикладное искусство в системе средств эстетического воспитания учащихся в художественной школе: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2008. – 124 с.
2. *Буровкина, Л.А.* К вопросу о приобщении обучающихся к народной художественной культуре в учреждениях дополнительного образования / Л.А. Буровкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2016. – № 3. – С. 8-15.
3. *Валикжанина, С.В.* Изобразительное искусство как источник духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения / С.В. Валикжанина // Региональный компонент в решении проблем современного художественного образования: сб. науч. трудов / отв. ред. и сост.: М.А. Семёнова. – М.: МГПУ, 2018. – С. 44-65.
4. *Дубровин, В.М.* Особенности работы над тематической композицией в школе / В.М. Дубровин, Л.А. Буровкина // Воспитание школьников. 2018. № 7. С. Р. 06.
5. *Ермолинская, Е.А.* Зачем детям в школе изобразительное искусство? [Электронный ресурс] // Режим доступа: shkolaveka.ru/articles/zachem-detyam-v-shkole-izo.
6. *Корешков, В.В.* Художественное образование для всех / В.В. Корешков // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сборник статей. – Новосибирск, НГПУ, 2015. – С. 267-273.
7. *Ловцова, И.В.* Сохранение нематериального культурного наследия через реализацию дополнительных общеобразовательных в области

- народных промыслов и ремесел / И.В. Ловцова, Л.А. Буровкина // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2020. Т. 25. – № 184. – С. 107-113.
8. *Новикова, Л.В.* Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами занятий декоративно-прикладным искусством / Л.В. Новикова, И.Н. Сизова // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой научно-практической конф. института культуры и искусств МГПУ. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 285-290.
  9. *Прищепа, А.А.* Детское творчество как основа формирования художественной самобытности России / А.А. Прищепа, Л.А. Буровкина, О.Н. Майдибор // Перспективы науки и образования. 2019. – № 2 (38). – С. 342-360.
  10. *Рощин, С.П.* Мотивация подростков на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования / С.П. Рощин, Л.С. Филиппова, А.С. Кондратьева // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой научно-практической конф. института культуры и искусств МГПУ. – М.: УЦ Перспектива, 2019. – С. 580-588.
  11. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дисс. ...канд. пед. наук / И.Н. Сизова. – Москва, 2011. – 170 с.
  12. *Sergeeva M.G.* Formation of pedagogical competence of teachers of professional educational organizations / M.G. Sergeeva, L.A. Burovkina, A.A. Khvastunov, Z.A. Latipov, N.A. Stadulskaya, G.F. Ponkratenko // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 9, 2020. P. 528-532.
  13. *Усенкова, Е.Ю.* Развитие художественного восприятия средствами декоративно-прикладного искусства / Е. Ю. Усенкова, М. В. Шестакова // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса : материалы науч. – практ. конф. / под общ. ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 333-336.
  14. *Хлебников А.С.* Пластические особенности изобразительного языка Дитмара Зайфферта / А.С. Хлебников // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Матер. науч.-практ. конф. / под общ. ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 281-285.

**Шептунова О.И.,
Федотов В.А.,**
*магистранты департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу психолого-педагогической науки – мотивации к изучению учебного предмета «Изобразительное искусство». Вопрос о мотивации занимает центральное место в развитии системы начального общего образования. Раскрываются критерии оценки уровня мотивации к изучению изобразительной грамоты младших школьников, для которых систематическое обучение выступает источником становления личности растущего человека.

Ключевые слова: мотивация, критерии оценки мотивации, изобразительное искусство, обучение, дети младшего школьного возраста.

Повышение эффективности школьного обучения является важной задачей для современной системы образования, что связано это с увеличением объема информации для освоения, которая поступает к учащимся начальной школы. Следовательно, возникает проблема поиска средств и способов обучения, способствующих тщательному и осмысленному приобретению и освоению необходимых знаний, умений и навыков. Мотивация является продуктивным средством освоения знаний и, во многом определяет эффективность школьного обучения. Ведь именно в младшем школьном возрасте у детей необходимо развивать высокую мотивацию к учебному процессу, так как хороший уровень образования, а главное – мотивация к саморазвитию и желание продолжать обучение особенно актуальны в современном быстро меняющемся мире. И прививать эти качества ребенку очень важно с младшего школьного возраста [7, С. 122]. Изучением развития мотивов занимались такие отечественные ученые, как Л.И. Божович, А.К. Маркова, Д.И. Фельдшейн. Изучением формирования учебно-познавательных мотивов, занимались такие ученые, как П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов. Рисование является ведущим видом деятельности у детей старшего дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Из этого следует вывод, что младшие школьники вполне мотивированы к рисованию, занятиям изобразительным искусством и художественному творчеству в целом. Противоречие же состоит в том, что при всей склонности детей к изобразительной деятельности, мотивация непосредственно к обучению изобразительной грамоте, или тому, как рисовать «правильно» является невысокой. Дети с удовольствием воплощают в рисунке свои фантазии, обладают живым, развитым воображением. Но далеко не всегда готовы при этом выполнять упражнения, овладевать грамотой рисунка и живописи, по-настоящему «изучать» этот учебный предмет. Способствует такой ситуации и укоренившееся прочно во многих школах и семьях отношение к предмету «изобразительное искусство» как к развлечению, отдыху от «важных» учебных дисциплин.

Исследование учебно-методических и научных трудов известных отечественных ученых, педагогов изобразительного искусства В.С. Кузина, С.П. Ломова, Б.М. Неменского, Л.Г. Савенковой и других крупных ученых в области художественной педагогики, позволил утверждать, что в обучении изобразительной грамоте детей младшего школьного возраста кроется развитие потенциала, благодаря которому формируется их учебная мотивация. Важно отметить, что изучение изобразительной грамоты помогает актуализировать и развить скрытые возможности младшего школьника, его субъективность и креативность. На это смогут повлиять, например, творческие задания, решения которых требуют развития творческого мышления, внимания, памяти, воображения, самостоятельности и креативности [7, С.34].

Предоставление творческой самостоятельности детям младшего школьного возраста является одним из главных требований в процессе обучения их изобразительному искусству. Очевидно, что содержание стандартных задач не вызовет интереса к изучению, а применение творческих, индивидуальных или групповых, и частично-поисковых задач поможет решить проблему или понять новую, раскрывающую для ребенка его индивидуальные способности и возможности в творческой деятельности.

Критериями к развитию учебной и познавательной мотивации в овладении основами изобразительной грамоты детей младшего школьного возраста выступают методы работы учителя, помогающие сформировать положительное отношение к обучению, заинтересованность, развить уверенность в своих силах и стремление соответствовать оценке учителя. Применение новейших методов и традиционных техник обучения детей изобразительной грамоте, обусловлено стремлением к тому, чтобы школьники постепенно овладевали всеми необходимыми материалами и средствами, которые рекомендует школьная программа [8, С. 700].

Важно помнить, что чередование методов и форм работы в обучении изобразительной грамоте детей младшего школьного возраста позволяет избежать потери интереса и мотивации к обучению, способствуют развитию самостоятельности и повышению самооценки. Это дает возможность систематически работать над изучением одной большой темы в различных направлениях и ее аспектах, также способствует овладению ребенком художественными материалами и техниками.

Критериями оценки уровня мотивации к обучению изобразительной грамоте младших школьников выступают:

1. Блок художественно-выразительных качеств детского рисунка, который отражает внутреннюю мотивацию, а также включает в себя оценочные критерии по композиции, рисунку, живописи, владению графическими и живописными материалами [12, С.136];

2. Блок, который отражает «внешнюю» мотивацию: подготовленность к уроку, поведение на уроке, настроение.

Анализ различных научных исследований показал, что с помощью ряда методик можно определить оценку и уровень сформированности учебной и познавательной мотивации в процессе обучения изобразительной грамоте. Благодаря использованию эффективных методов и разнообразных методик работы по обучению изобразительной грамоте детей в начальной школе, проблем с мотивацией школьники не имеют. Это говорит о том, что преимущественно на уроках мы можем наблюдать самостоятельность детей, желание слушать учителя, доведение работ до конца, тщательное выполнение заданий, вовлеченность и заинтересованность [9, С.104].

Таким образом, учитывая объективную сложность мотива как внутреннего психологического образования личности, формирование высокого уровня познавательной мотивации к изучению изобразительной грамоте является одной из главнейших задач для педагога, а правильное использование критериев формирования и развития мотивации поможет педагогу добиться желаемых результатов.

Литература

1. *Божович, Л.И.* Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под редакцией Божович Л.И. и Л.В. Благонадежной. – М., 2010. – 256 с.
2. *Дубровин, В.М.* Особенности работы над тематической композицией в школе / В.М. Дубровин, Л.А. Буровкина // Воспитание школьников. – 2018. №7. С. р – 06.

3. *Ермолаева-Томина, Л.Б.* Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. / Л.Б. Ермолаева-Томина – М.: Академический проект, 2003. – 34 с.
4. *Зинченко, В.П.* Развитие творческих способностей в учебном рисунке / В.П. Зинченко, Н.В. Зинченко, Л.С. Филиппова // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2018. – Вып. 60. – Ч. 3. – С. 146-150.
5. *Игнатъев, С. Е.* Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пособие для вузов / С.Е. Игнатъев – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с.
6. *Игнатъев, С. Е.* Изобразительное искусство. 1-4 кл: рабочая программа для общеобразовательных учреждений. / С.Е. Игнатъев, С.П. Ломов. 5-е изд., – М.: Дрофа, 2012. – 46 с.
7. *Илюшин, Л.С.* Образовательная мотивация: теория и методология исследования. Монография / Л.С. Илюшин – СПб.: Издательство БАН, 2002. – 122 с.
8. *Кольберг, Н.А.* Оценка уровня школьной мотивации младших школьников при разных вариантах обучения / Н. А. Кольберг, С. В. Царева. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 2 (136). – С. 698-700. – URL: <https://moluch.ru/archive/136/38250/> (дата обращения: 14.05.2020).
9. *Кулагина, И.Ю.* Развитие мотивации в младшем школьном возрасте / Кулагина И.Ю., Гани С.В. // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 2. – С.102–109.
10. *Рощин, С.П.* Мотивация художественного образования как важнейшая задача методики преподавания изобразительного искусства / С.П. Рощин // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2009. – № 4. – С. 139-143.
11. *Рощин, С.П.* Рисунок: монография / С.П. Рощин – М.: Издательство «Перо», 2019. – 136 с.
12. *Филиппова, Л.С.* Развитие изобразительной грамотности подростков на пленэрной практике в условиях дополнительного образования: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Л.С. Филиппова – М., 2017. – 34 с.
13. *Хлебников, А.С.* История художественного образования в Древнем мире (от Древнего Египта до Античности). Хрестоматия: учебное пособие / А.С. Хлебников – М.: Народное образование, 2017. – 196 с.

Шкандрий А.И.,
магистрант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

В статье осуществлен обзор ключевых этапов разработки фирменного стиля фестиваля духовых оркестров с примерами. Проведен анализ составляющих фирменных элементов разработки стиля. Разработаны рекомендации для успешной разработки фирменного стиля фестиваля духовых оркестров.

Ключевые слова: фирменный стиль, музыкальный фестиваль, фестиваль духовых оркестров, айдентика, нэйминг, сеймонемика.

Один из самых популярных видов рекламно-развлекательного контента сегодня является культурно-массовые мероприятия (концерты, шоу-программы, взрослые и детские фестивали). В современной культурно-художественной парадигме организация и проведение фестивалей приобретают определенную актуальность. Следовательно, и популярность создания качественного дизайн-проекта такого мероприятия растет.

Значительная популярность и рост конкуренции в области графического дизайна и создания фирменного стиля, является основным стимулом для формирования бренда и лица фестиваля. Разработанный дизайн-проект играет важную роль в решении ряда вопросов, а именно: привлекательность фестиваля в глазах не только участников и зрителей, но и спонсоров – станет ли фестиваль актуальным для публики, и оправдает ли потраченные средства на его проведение [2].

Музыкальные фестивальные мероприятия имеют разные тематики и направления, но единственное, что их объединяет – элементы фирменного стиля, используемые для формирования бренда мероприятия. Важной задачей организаторов является информирование аудитории, на которую ориентировано мероприятие. В первую очередь важен пиар и размах самого мероприятия. Пиар объединяет в себе рекламную продукцию и фирменный стиль в целом [4].

При этом задача фирменного стиля заключается не просто в создании узнаваемого образа, но также в формировании определенного идеала, ко-

торый будет влиять на деятельность компании. Поэтому создать эффективный фирменный стиль спонтанно не удастся. Фирменный стиль, который не учитывает ключевые характеристики мероприятия или организации, может повлиять на дальнейшее продвижение негативно [3].

В большинстве случаев основой фирменного стиля является логотип. Логотипом может быть эмблема, надпись, монограмма, персонаж, комбинация из графического элемента и шрифта. Никогда нельзя сказать наверняка, какой логотип будет лучше в том или ином случае. Все зависит от целей и ценностей компании, для которой этот логотип разрабатывается и от ее целевой аудитории [5].

Когда логотип уже создан и утвержден заказчиком, начинается разработка фирменного стиля. Подбираются фирменные цвета, шрифты, возможно, другие элементы. Это может быть какой-либо характерный орнамент, рисунок [1]. Рассмотрим тенденции в разработке логотипов для фестивалей духовых оркестров. Исторически сложилось, что духовые оркестры темно связаны с военной сферой, и в основном логотипы фестивалей напоминают военные шевроны с вариациями лиры и государственных символов. Логотип самого известно фестиваля духовых, в основном военных, оркестров «Спасская башня», содержит в себе зубец кремлёвской стены с нотами, к нему подобран фирменный шрифт, а в остальном оформлении используется только фирменный цвет, орнамент или специфический рисунок отсутствуют. Такой логотип достаточно передает специфику местности и военно-патриотическую направленность фестиваля. Но, пожалуй, самым интересным примером во всей духовой сфере является логотип Российского национального молодежного симфонического оркестра – полностью абстрактный графический образ. Хоть это и не фестивальный логотип, он является самым современным и интересным, и несомненно передает специфику и позиционирование своего оркестра.

Также особое внимание стоит уделить названию. Первое впечатление от названия создает эмоциональный образ бренда, влияющий на успех или провал мероприятия. Разработка названий и имён компаний, продуктов, которые они производят, называют сеймонемикой (от греч. *semon* – знак и *nomein* – назначать) или нэймингом (англ. *naming* – именование) [6]. Эта область включает в себя знания по различным дисциплинам: маркетинга, психологии, филологии, лингвистики и теории художественной композиции. Знание законов человеческого восприятия в сочетании с пониманием специфики деятельности фирмы позволяет построить яркий и гармоничный образ торговой марки, а в нашем случае фестиваля музыки. Рассмотрим пример: фестиваль духовых оркестров, много лет проводящийся в г. Истра «Кубок Московии». Название не отражает специфику мероприятия, что это фестиваль, что это фестиваль духовых

оркестров, не даёт никаких ассоциаций на тему музыки. Такое название скорее отсылает к советскому спортивному конкурсу. Что уж говорить об уникальности и узнаваемости — точно такое же название имеет 11-й турнир по футболу среди команд администраций Московской области в г. Красногорск. Название «Кубок Московии» вряд ли окажет позитивное действие на дальнейшее продвижение фестиваля духовых оркестров.

При разработке фирменного стиля музыкального фестиваля стоит провести детальный анализ концептуально подобных фестивальных мероприятий не только в пределах нашей страны, но и за ее рубежом. Уместно провести сравнительный анализ различных дизайн-концепций и выделить основные идейные элементы. Оркестрово-фестивальное движение не ново, но при этом оно развивается не так стремительно как другие сферы фестивальной деятельности, к тому же имеет военное историческое прошлое. Из-за этого действительно интересных современных решений фирменного стиля фестивалей духовых оркестров очень мало.

Поэтому для того, чтобы продвигать данные мероприятия и привлекать новую аудиторию, необходимо учитывать множество факторов.

При создании фирменного стиля фестиваля духовых оркестров стоит учитывать специфическую музыкальную среду и графические образы связанные с ней. Можно привязать логотип или его элементы к месту, в котором проводится фестиваль. Стоит не обделить вниманием нэйминг мероприятия, так как мы уже убедились, что неправильно подобранное название может негативно сказаться на узнаваемости бренда и его продвижении. Для того, чтобы привлечь новую, молодую аудиторию стоит отойти от исторически сложившихся устаревших образов и учитывать современные тенденции создания фирменного стиля.

Литература

1. *Казакова, А.Д.* Особенности фирменного стиля / Н.Н. Пучкова, А.Д. Казакова // *Дизайн и архитектура в современном социокультурном пространстве, материалы III Международной научно-практической конференции*, – Уфа, 2016. – С. 64-69.
2. *Кумова, М.* Айдентика. Из серии книги «Как надо» / М. Кумова. – М.: Парето-Принт, 2014. – 512 с.
3. *Рэнд, П.* Мысли о дизайне / П. Рэнд – М.: Питер, 2016. – 96 с.
4. *Широкова, Е.А.* Феномен музыкального фестиваля о контексте культурной коммуникации / Е.А. Широкова, // *МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ*. [Электронный ресурс], Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-muzykalnogo-festivalya-o-kontekste-kulturnoykommunikatsii>. Дата обращения: 21.10.2020.

5. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. 2-е издание. / Д. Эйри. – М.: Питер Пресс, 2016. – 224 с
6. Чармессон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы / Г. Чармессон. – М.: Питер, 2004. – 220 с.
7. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
8. *Nizamutdinova, S.M.* Specific features of organizational and methodological support for the development of mediation services in educational institutions (domestic experience) / Shukshina L.V., Nizamutdinova S.M., Mamedov A.A., Kidinov A.V., Litvinov A.V., Lvova E.N. // *Systematic Reviews in Pharmacy*. – 2020. Т. 11. № 12. – P. 1787-1792.
9. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // *Espacios*. 2019. Т. 40. № 17.

Шмарова С. В.,
*магистрантка департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*
Сизова И.Н.
*канд. пед. наук, департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна ИКИ ГАОУ ВО МГПУ*

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСЬЮ

В статье рассмотрены проблемные моменты влияния технического процесса на мелкую моторику учащихся. А также о важности патриотического воспитания подрастающего поколения, о ценности декоративно-прикладного искусства во все времена.

Ключевые слова: прогресс, декоративно-прикладное искусство, роспись, народное искусство, мелкая моторика, патриотизм, технологии, эстетика.

В век большого прорыва в технологической сфере люди погрязли в гаджетах, в постоянном мониторинге социальных сетей и просматривании видеороликов; в вымышленном мире, который никогда не был явью. Читают и получают информацию через стеклянные экраны, тем самым позабыли каково это перелистывать страницы книг в живую. Какова красота окружающего их мира, в каких деталях кроется эстетика.

У любого прогресса есть свой регресс и технологии не исключение. Технологии – это большое облегчение в жизни, в быту, упрощение большого количества задач, но это ведёт чередой расслабления человеческих умений, навыков, знаний. С каждым поколением люди начинают забывать о любых народных промыслах, ремеслах, мастерах, которые в своё время тоже делали большие прорывы в своей отрасли, тех, которые открывали мир искусства и красоты. Каждое изделие, которое сотворил мастер своими собственными руками, являлось неповторимым произведением искусства, так как каждый результат отличался друг от друга своим совершенством, например, при изготовлении расписного сервизного набора в едином стиле каждый предмет отличался какими-то нюансами в нанесённом рисунке. Ведь живой человек – это не машина. Каждый цветочек, лепесточек, отличаются друг от друга по своей структуре, хоть и были выполнены в одной технике и одним человеком. Изделия народных промыслов несли в себе свою особенную атмосферу, которая наполняла жилище уютом и любовью, которую вкладывал в неё искусник.

Каждый атрибут нёс в себе простоту, гармонию людей с природой и их чувства.

Из-за расслабления и упрощения физической деятельности с помощью технологий страдает мелкая моторика, она почти не развивается. Чтобы она была хорошо развита для этого следует заниматься ручным трудом: лепить, клеить, шить, расписывать всевозможные предметы интерьера, декора, и многое другое. Декоративная деятельность дает шанс учащимся получить навыки исполнения произведений прикладного искусства, которая в свою очередь наполняет человека во время занятия насыщением удовлетворения от процесса создания, творческим порывом и широтой применения. А ведь это всё создавалось и вкладывалось на протяжении многовековой истории в декоративно-прикладном искусстве. Она является одной из главных областей народного творчества, таковым результатом творчества большого количества поколений мастеров. Оно вобрало в себя большое количество разнообразия национальных особенностей, которое можно увидеть во всём [6].

Декоративная деятельность является богатым источником для формирования и повышения качества эстетических потребностей, эмоций, которые напрямую связаны с ощущением удовлетворения прекрасного, восполнения душевного равновесия.

Занимаясь декоративной росписью предмета, педагог учит учеников составлять узоры, где он объясняет, как правильно компоновать узоры в квадрате, круге, розетке. Как правильно расположить и составить красивый и выразительный рисунок на силуэтах предметов обихода. Такие как: посуда, рушники, прялки, вещи и одежда. Благодаря овладению приемам украшения различных предметов быта дети знакомятся с многообразием вариантов узоров, а также узнают какой замысел вкладывался мастером в данное украшение. Составлению узора отводится должное внимание. Для начала педагог знакомит их с историей возникновения различных видов росписи, рассказывает об их истоках, характере и о широте и разнообразии их применения, которые характерны для народных орнаментов. Педагог старается познакомить детей с разнообразием применения росписи на различных материалах (дерево, ткани, камне, керамике, фарфор, металле, стекле, глине и других). Это поспособствует развитию у них вкуса и выявлению предпочтения работы с определенным материалом. Тем самым дети не будут работать по одному заданному шаблону, что важно для применения в индивидуальном подходе к каждому ученику [7].

Педагог на занятиях старается использовать как можно больше дидактического материала для знакомства учащихся с применением росписи. Он может показывать различные поэтапные таблицы по созданию

узора, образцы, предметы быта, музейные экспонаты, рисунки с изображением работ прикладного искусства, документальные фильмы. Для развития у учащихся анализа, сравнения на занятиях педагог показывает новый материал и сопоставляет его с предшествующим.

На занятиях по декоративному искусству ученики не только черпают знания об истории возникновения росписи, практикуют её, а также и увлекают из этого пользу. У учащихся развивается мелкая моторика, речь идёт об аккуратных и точных движениях кистей и пальцев рук. Развитая моторика у учащихся хорошо влияет на мыслительные процессы, внимательность, память, на улучшение состояния нервных клеток. На уроках формируется у них контроль между глазами и руками, а также развивается скорость реакции. Во время создания он тренируется создавать пропорции, фактуру, учится определять цвет. На регулярных занятиях по декоративно-прикладному искусству у учащихся развивается структурирование, вырабатывается терпение и формируется дисциплинированность. Во время творческого процесса ученик способен подмечать нюансы, воображать, искать различные варианты решения и развития событий в своей работе. Благодаря этому у учащегося развивается наблюдательность, внимательность, креативность к подходу решения заданных задач, нестандартное, ассоциативное и пространственное мышление. И даже учит ориентироваться в пространстве и развивать глазомер, что пригодится в дальнейшем в жизни и при изучении наук. На занятиях ученик узнает культуру своего народа, родины, тем самым приобщается к искусству, развивает вкус, чувство к прекрасному и любовь к искусству. Учащийся начинает разбираться в различии между деталями композиции такие как, мелкие детали, элементы росписи, выделять частное и общее, сравнивать и обобщать в целом. А также они учатся заканчивать начатую работу, находить и работать над ошибками, анализировать [1].

С точки зрения психологии творчество способствует проработке стресса, переживаний и помогает отвлечься. На занятиях по росписи у учащихся нормализуется психологическое состояние и преобладает эмоциональная устойчивость.

На занятиях по росписи многие находят отдушину в данном виде художественно-творческой деятельности, с помощью них учащийся может найти новое предназначение себя на новом жизненном пути.

В настоящее время существует преобладание материальных ценностей над духовными. С помощью декоративно-прикладного искусства возможно воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма, дать им почувствовать на себе ответственность за великую историю народного искусства нашей страны. Им нужно дать понять, что следует сохранять память о наших предках и продолжать развивать традиции народного искусства. Иметь возможность создавать на основе созданных традиций или придумывать что-то новое, тем самым обнаружить в себе творца народного творчества и продолжать совершенствоваться.

Литература

1. *Буровкина, Л.А.* Декоративно-прикладное искусство в системе средств эстетического воспитания учащихся в художественной школе. Монография / Л.А. Буровкина – М.: МГПУ, 2008, – 128 с.
2. *Величко, Н.К.* Русская роспись: Техника, Приемы, Изделия: Энциклопедия / Н.К. Величко – М.: АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2009. – 224 с.: ил.
3. *Выготский, Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский – М.: АСТ, 2015. – 98 с.
4. *Граб, М.В.* Современные проблемы науки и образования / М.В. Граб // Современные тенденции развития отечественного художественного образования. Педагогические науки. – 2018. – №4. С. 96-99.
5. *Корешков, В.В.* Художественно-эстетическая среда школы – фактор формирования личности / *Корешков В.В., Новикова Л.В.* // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей – Вып 13 – Новосибирск НГПУ, 2015. – С. 273-277.
6. *Новикова, Л.В.* Традиции и проблемы народного промыслового искусства / Л.В. Новикова // Перспективы художественно-образного и социокультурного развития столичного Мегалополиса. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. М.: МГПУ, 2016. С. 178-182.
7. *Сизова, И.Н.* Роспись по дереву как средство развития художественно-творческих способностей студентов (профильных факультетов педвузов): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Сизова Ирина Николаевна. – М., 2011. – 170 с.
8. *Maltseva, O.V.* Folk dance as a means of formation and creative education of primary school children personality / Oparina N.A., Nedelnitsyna U.V., Levina I.D., Maltseva O.V., Kaitandjyan M.G. // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 2020. Т. 17. № 6. С. 731-742.
9. *Nizamutdinova, S.M.* Student hood spiritual needs in self-isolation period: features and ways to meet them / Galchenko N.A., Shatskaya I.I., Makarova E.V., Kulesh E.V., Nizamutdinova S.M., Yudina A.M., Skutelnik O.A. // EurAsian Journal of BioSciences. – 2020. Т. 14. № 1. – P. 2229-2234.
10. *Novikova, L.V.* Multidisciplinary approach to the training designers as a way of systematic thinking formation / Ivanova E.Y., Belyakova T.E., Novikova L.V., Koreshkov V.V. // Espacios. 2019. Т. 40. № 17.

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Alikina E.V.

WAYS TO DEVELOP INTEREST IN TEACHING AND PERFORMING ACTIVITIES IN WORKING WITH AN AMATEUR CHOIR

The article deals with aspects that influence the development of interest in musical and performing activities among members of an Amateur choral group.

Keywords: Amateur choir, choral singing, rehearsal process, discursive thinking, Interest

Bodina E.A.

MUSIC EDUCATION IN DISTANCE FORMAT

The article is devoted to the problems of music education in remote format, which significantly changes the content and forms of pedagogical interaction. The author emphasizes the temporary nature of distance education, which is not able to compensate for the important features of the traditional educational environment, pedagogical interaction, and productive communication of students.

Keywords: music education, distance format, virtual educational space, sound environment, pedagogical interaction, ontological foundations of education.

Bugrova A.

SOME ASPECTS OF PERFORMING PSALMODY IN THE ROMAN-CATHOLIC LITURGY

The article focuses on the history of development, structure and types of the Roman-Catholic psalmody (the latter comprising responsorial, antiphonal and 'in directum' types of singing). The composition elements and place of psalm in the Catholic Mass is discussed. Special attention is given to the sources and forms of contemporary psalmody as a consequence of the Second Vatican Council's reform.

Keywords: psalm, psalmody, responsorial psalmody, antiphonal psalmody, in directum psalmody, Mass, Graduale Simplex, Gregorian chant, the Second Vatican Council.

Vakasheva M.A.

MEDITATION AS AN ELEMENT OF ARVO PYÄRT'S CREATIVITY

The article examines the field of contemporary music, focused on the sphere of contemplation, reflection, self-absorption, a certain philosophical concentration. These characteristics are associated with such a phenomenon in musical culture as meditateness. Using the music of the composer of the post-Soviet space Arvo Pärt as an example, the author traces the features inherent in this direction, and also examines the influence of the composer's work on the general development of contemporary musical culture.

Keywords: meditation, Arvo Pärt, musical culture, history of music, piano music.

Galkina S. A.

THE INFLUENCE OF THE CREATIVE ACTIVITY OF DMITRY CHERNYAKOV ON YOUNG SINGERS IN THE MODERN OPERA TROUPE

The article examines various aspects of the director's influence on actors in the process of opera productions, namely, the degree of training of singers from different national schools.

Keywords: training level, artistic skill, vocal apparatus, mindedness, musical material, theatre.

Galkina S. A.

THE THEME OF "MADNESS" IN ART

The article examines the concept of "insanity" in creativity, which I would like to draw attention to, especially when working on a psychophysical portrait of the hero of a work of art.

Keywords: psychology, madness, creativity, pathology.

Danilova D.V.

CONDUCTING SOLFEGGIO IN DMSH AND DSHI IN REMOTE FORMAT

The article is devoted to the peculiarities of online solfeggio lessons and work in a distance format. The article talks about the necessary technical equipment, about convenient programs for conducting classes and some of the ways to use them, about attracting various Internet resources to diversify and increase the effectiveness of lessons.

Keywords: distance learning music, solfeggio, digital means of teaching music, online lesson, ear for music, sense of rhythm.

Danilova D.V.

SPECIFICITY OF MODERN CHILDREN'S MUSIC AND EDUCATIONAL PROJECTS

The article discusses children's musical and educational projects, an analysis of concert programs for 2020-2021 is carried out. The Moscow International House of Music, the Russian National Museum of Music and the Moscow Philharmonic, on the basis of which the main directions in the theme of children's musical and educational projects, the predominant forms, the connection with various types of arts and multimedia technologies were identified.

Keywords: musical and educational project, lecture-concert, concert-conversation, musical performance, musical fairy tale, musical and literary evening, sand art, multimedia technologies.

Dokolina S.A.

MUSEUM AS AN ENVIRONMENT OF ACTIVE LEARNING IN ARTICLES BY UNIVERSITY TEACHERS

The article is devoted to the relevant problem – the study of educational processes in the museum space. The goal is to analyze the scientific and practical materials of American and British researchers. Describing the practice of conducting a program for students of the Faculty of Education of the University of Cambridge, the author concludes that the main advantages of museum education are active learning and personal agency.

Keywords: museum, museum space, active learning, personal agency, working with students, arts and culture, creative, dialogic approach.

Esina M. V.

DEVELOPMENT CREATIVE THINKING PUPILS IN CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

In article considered ways of development creative thinking pupils children's music school in the process of mastering musical pieces. Mastering the stylistic features of the composer, construction and implementation musical images as a result creative activity, which main role is played by imagination.

Keywords: creative thinking, children's music school, piano, imagination, creation.

Zhaldybina N. M.

PROBLEM OF FINGERING IN LEARNING OF PIANO PLAYING

The article discusses the features of correct fingering and main reasons for erroneous actions of students when parsing a piece of music. Special importance is attached to methods and principles based on recommendations and examples that can be used for implement of necessary skills to better memorize complex technical forms. The main goal is to identify typical, most common approaches of students to the selection of various fingering models. Application of various fingering options in a new piece of music is analyzed.

Keywords: fingering, finger alternation, memorization, artistic expressiveness, principles of fingering, finger selection, first finger.

Zhuykova A. A.

MUSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN AS AN ELEMENT OF SOCIALIZATION AND PREPARATION FOR SCHOOL

The article deals with the problems of musical education of preschool children as an element of socialization of preschool children and their preparation for the educational process at school. The influence of the main types of musical activity on the child is revealed. Attention is drawn to the need for music classes for preschool children in groups as an element that allows achieving the greatest result in socialization and preparing the child for school.

Keywords: the group's musical development, music and gaming activities, communication dances, concert activity, musical and rhythmic movements, listening to music, playing children's musical instruments, preparation for school, socialization.

Zubova T.N.

WORK ON SETTING HANDS IN PIANO CLASS

The article deals with the most complex process of the initial stage of training – the process of setting hands. During this period the teacher faces a very important task: to "create" the child's hands. This article describes the methods of work by which the child's playing apparatus is formed, which gives him the opportunity to become a professional musician.

Keywords: hand positioning, muscle tension, manual method, hand tension, piano skills, sound production, game apparatus.

Ivanova M.V.

POLY-ARTISTIC ORIENTATION OF ADDITIONAL EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN

The article is devoted to the main ideas and application of the polyartistic approach developed by B.P. Yusov, in the process of introducing children to art in additional education. The possibilities of development on this basis of additional education that meets modern requirements are considered.

Keywords: poly-artistic approach, integration, art, creativity, interaction, additional education.

Ivanova O.V.

THE MILITARY-PATRIOTIC SONG AS AN ELEMENT OF EDUCATION AND ADAPTATION TO DOMESTIC TRADITIONS

The article examines the phenomenon of military-patriotic song, its significance for a person and society in terms of education and familiarization with national traditions.

Keywords: song, traditions, military-patriotic songs.

Ivanova O.V.

ACTING SKILL OF VARIETY VOCALIST

The article examines the pop vocalist and his work on acting. The concept of artistry, imagination, facial expressions is also revealed.

Keywords: vocalist, pop vocalist, acting, artistry, imagination, facial expressions.

Iftodi I.N.

ON THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE CONCEPT AND CONTENT OF VOCAL CULTURE OF STUDENTS

The article examines the main components, concept and content of vocal culture. The main aspects included in the sphere of vocal culture are given, the concept of vocal and singing culture in domestic and foreign studies is considered. Described are some of the main criteria of vocal culture, as a practical application in pedagogical activities for student vocalists.

Keywords: vocal culture, singing, the content of vocal culture, practice, hearing, development of the singer's intellect, singing culture.

Iftodi I.N.

FEATURES OF VOCAL LESSONS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

The article discusses the issues and principles of distance learning, identified during the observation of vocal lessons conducted in a distance mode. The main disadvantages and advantages of distance learning, the translation of theoretical knowledge, the expansion of the educational context, the dialogic nature of communication between teachers and students are revealed.

Keywords: Distance learning, modular-block learning principle, expansion of the educational context, dialogical communication, increased attention to the assimilation of information.

*Knyazeva G.L.,
Pecherskaia A.B.*

PRACTICAL ASPECTS OF WORKING ON A PIANO POLYPHONIC WORK

The article reveals the features of working on a polyphonic work in the piano class, which have become particularly important in the conditions of full or partial transition to distance learning. The necessary performing skills are shown, the role of auditory self-control in their development, and the need for face-to-face individual classes is emphasized.

Keywords: pandemic, musical training, polyphony, techniques, independence, auditory self-control.

Kondrat E.S.

THE ROLE OF MUSIC ARTS IN TEACHING CHILDREN WITH AUTO SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN AND ARTS

The article talks about the characteristics of children with autism spectrum disorder, as well as the possibility of studying in children's music schools and children's schools. The influence of any kind of art on a person's personality, in particular musical art on the general development of children with autism, is considered. Attention is paid to the child with ASD playing an instrument, as well as teaching methods.

Keywords: autism spectrum disorder, autistic children, art therapy, creativity, musical art, development of musical abilities.

Kondrat E.S.

SPECIFIC WORK WITH CHILDREN WITH AUTO SPECTRUM DISORDER IN THE PIANO CLASS OF YOUNG SCHOOL AGE

The article discusses the features of teaching piano for children with autism spectrum disorder. Specifically, the pedagogical conditions and the environment necessary for children with disabilities in the educational process are analyzed, as well as some approaches at the first stage of learning in the piano class.

Keywords: autism spectrum disorder, inclusive education, psychological and pedagogical conditions, material and technical support, structure of classes.

Korepina S.V.

INTERPRETATION OF AN ARTISTIC IMAGE IN AN ACADEMIC VOCAL CLASS

The Article is devoted to the problem of interpretation of an artistic image in the process of vocal training. The role of the performer-interpreter is defined, the necessary psychological and professional qualities of the musician that contribute to the correct understanding of the author's idea are determined. The General plan of work on a vocal work is given for more accurate transmission of the artistic idea.

Keywords: interpretation, artistic image, academic vocal, musical composition, author's idea.

Nemtyrev A.V.

FEATURES OF MOTIVATING GENERAL PIANO STUDENTS IN COLLEGE UNDER DISTANCE LEARNING

The article discusses the specifics of organizing distance learning classes, the special difficulties that arise and the currently known ways to overcome them. Motivating students becomes a key success factor in these activities.

Keywords: distance learning, general piano, student motivation, electronic resources, organization of classes

Novikov S.B.

PROBLEMS OF FORMATION OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN VOCAL PERFORMANCE AMONG STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF MUSICAL ART OF THE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS OF THE MOSCOW STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Vocal performance as a creative discipline occupies a large place in the curriculum of students of the Department of musical arts. Creative interpretation and implementation of the artistic image of a vocal composition is possible on the basis of combining technical singing skills and a developed creative imagination, both musical and General cultural and aesthetic. The format of classes in vocal disciplines may vary.

Keywords: vocal performance, vocal sound technique, the principle of determinism, vocal hearing, interpretation, formats of vocal classes.

Nurullina R. F.

SOME METHODS OF WORKING ON RHYTHM IN JAZZ PIANO LESSONS

The article discusses some of the methods of working on rhythm in jazz piano lessons, the main jazz styles and their rhythmic complexities, and also reveals the features of approaches to learning jazz rhythms.

Keywords: jazz, rhythm, style, teaching, improvisation.

Nurullina R. F.

USING A JAZZ REPERTOIRE IN THE PROCESS OF DEVELOPING PIANO SKILLS WITH MIDDLE SCHOOL-AGE CHILDREN

The article discusses the formation of piano skills using a jazz repertoire, shows the contribution to the development of independent thinking, imagination, logic of pianist students in children's music school, and also identifies the peculiarities of approaches to learning jazz works intended for children of secondary school age.

Keywords: jazz, rhythm, style, teaching, secondary school age.

Pavlyushina U.A.

THE DEVELOPMENT OF PUBLIC SPEAKING SKILLS AT POP VOCAL LESSONS

The Article is devoted to an urgent problem of modern art pedagogy – the problem of developing public speaking skills in students in the process of learning pop vocals. The author defines pedagogical conditions that contribute to the most effective development of these skills, which include both General psychological and special professional factors. The author identifies the most common problems and errors in the work of a pop vocalist on stage.

Keywords: pop vocal, public performance, stage excitement, pedagogical conditions, psychophysiological features, work on the repertoire, methods of developing vocal skills.

Petrova I. G.

FORMATION OF PEDAL USE SKILL IN PIANO CLASS OF CHILDREN MUSIC SCHOOL

The article discusses the main pedagogical tools and techniques used in the formation of pedal use skill. The author defines the tasks and stages that arise during the learning process, identifies difficulties and features.

Keywords: pedal, damper, coordination, skill, formation, sound, timbre.

Sitnikova N. Yu.

TO THE QUESTION ABOUT THE FORMATION OF MUSICAL CULTURE AMONG STUDENTS OF MUSIC UNIVERSITIES

The article examines the role of the educational environment of the university in the formation of the musical culture of students, and also substantiates the need for the cultural and aesthetic development of the personality of a student involved in the work of a musical university.

Keywords: music, aesthetics, culture, musical culture, education.

Sifatova R.Sh.

INTERACTION OF MUSIC AND POETRY IN THE VOCAL AND CHORAL REPERTOIRE

This article reveals the answer to the question-what makes the Union of words and music so strong and inseparable, and why do music and words so easily merge and form a special layer in musical culture-a song?

Keywords: music, literature, poetry, melody, words, song, vocal music, interaction, repertoire.

Sifatova R.Sh.

WORKING WITH AN ARTISTIC WORD IN VOCAL AND CHORAL MUSIC

The Artistic word forms are the basis of vocal and choral music. Reading a vocal work from the perspective of artistic performance plays an important role in creating a full-fledged musical image. It is also worth noting that the artistic performance of a vocal work and the intonationally pure performance of a melody are completely different things, just like the expressive reading of a poem and the banal reading aloud. Therefore, in order to achieve an artistic performance that will fully reveal the image and emotional content of the work, it is necessary to organize competent and thoughtful work on the artistic word. This article reveals the method of working on the artistic word in works of vocal and choral music.

Keywords: vocal and choral music, artistic word, technique, artistic performance.

Terekhin P.I.

"SAXOPHONE ART" – A NEW TERM IN THE PEDAGOGY OF PERFORMING MUSICAL INSTRUMENTS

The article is devoted to the introduction of a new term into scientific circulation – the art of saxophone. Its necessity and expediency are determined by the established terminological tradition, as well as the formed artistic and aesthetic experience of performing on this instrument and the pedagogical understanding of this process.

Key words: saxophone art, teaching to play the saxophone, terminological tradition, performance, pedagogy, theoretical and methodological comprehension.

*Forotovskaya D.O.,
Averkina E.S.*

THE ROLE OF VISUALIZATION IN VOCAL LESSONS: EXAMPLES OF METHODOLOGY AND EXERCISES

The article discusses the visualization technique and its role in the development of musical intonation, sound dynamics and voice production. The effectiveness of this method in vocal lessons is substantiated. The basic principles of visualization are shown. Examples of methodological techniques and exercises are given.

Keywords: vocal lessons, pedagogy, technique, system of exercises, visualization method, methodological techniques.

Khadartsev T.G.

MUSIC AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY MUSIC

The Article is devoted to an actual problem of modern art – the problem of using computer technologies in the process of creating new forms of musical creativity. The article considers the formation and development of computer technologies, the possibilities of their implementation in the musical art. The article focuses on changing creative priorities in the artistic environment of the modern world, the specifics of interaction and the impact of new technologies on musical material and creativity in General.

Keywords: musical art, music and computer technologies, electroacoustic music, spectral music, electronic music, digital technologies.

Sharipov D.M.

FEATURES OF EDUCATION OF MUSICAL AND CREATIVE THINKING OF PARTICIPANTS OF A CHILDREN'S BRASS BAND

The article examines the historical appearance of the children's brass band, analyzes the features of the education of musical and creative thinking. On the basis of classical methods of educating musical and creative thinking, the author's complex of work with a children's brass band is formed.

Keywords: children's brass band, musical and creative thinking, education, Moscow schools of military music pupils.

Shergin A.

SPECIFICITIES OF GUITAR TEACHING FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN AT THE BEGINNER LEVEL

The article describes the features teaching the guitar to visually impaired children at the beginner level. There are listed some psychological and pedagogical aspects of this category of students and proposed specific ways of teaching, based on the primary goal of a beginning period – the formation of basic skills. An approximate repertoire for each skill at this stage and specific recommendations in learning them are given in the article.

Keywords: guitar, visual impairment, teaching visually impaired children, guitar repertoire.

Shcheglova E.S.

MODERN PROFESSIONAL COMPETENCIES MUSIC TEACHER

The Article is devoted to an urgent problem of art pedagogy – the problem of developing professional competencies of a modern music teacher in accordance with the requirements of educational standards. Attention is paid to the main pedagogical competencies that directly affect the competence of students and their educational activities.

Keywords: professional competencies, music teacher, educational standard, musical art, educational process.

Xu Mingyu

PECULIARITIES OF THE PERFORMANCE INTERPRETATION OF SONATA OP. 27 No. 2 L. BEETHOVEN

The article examines the features of the performance of works of the classical style on the example of L. Beethoven's sonata.

Keywords: interpretation, style, performer, musical art.

Yang Jieyu

PRELUDE G-MOLL S.V. RACHMANINOV. PROBLEMS OF INTERPRETATION

The article attempts to analyze the performing tasks of the prelude in G minor by S. V. Rachmaninov.

Keywords: interpretation, style, performer, musical art, Rachmaninov, prelude.

Alekseenkova P.A.

PLASTIC AND STAGE MOTION IN THE FORMATION OF A HARMONIOUSLY DEVELOPED TEENAGEER

The article examines the problem of forming the correct self-esteem of a person in adolescence. For this, methods of plastic expressiveness and stage movement are proposed. An analysis is given of what plastics and various stage movements are and how they influence the formation of a harmoniously developed teenager.

Keywords: plastic, stage movement, personality, teenager.

Batalov D.R.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF BULLYING PREVENTION

Bullying is often now called aggressive psychological and physical bullying of one child by another child or a group of children, which is a manifestation of child cruelty.

Keywords: Bullying, the aggressor, objectives, plan, prevention.

Vetrova D.A.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN EDUCATING INDIVIDUALS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM

The article deals with the problem of Patriotic education of the individual in foreign countries. The world history of Patriotic education from ancient times to the present is studied. The article analyzes the experience of educating a person's civic activity in the United States, China, Japan, Great Britain, and other countries. The role of the state in Patriotic education of the younger generation is reflected.

Keywords: patriotism, foreign experience, Patriotic education, personality, civic activity.

Volkova A.O.

TECHNOLOGICAL FEATURES OF TEACHING PLASTIC AND CHOREOGRAPHIC PROGRAMS IN DISTANCE LEARNING

The article deals with the technological features of teaching plastic-choreographic programs in the conditions of distance learning. Explains such terms as "educational plastic-dance program" and "distance learning". Types of distance learning are described. The advantages and disadvantages of distance learning in practical disciplines are considered. It also provides a comparative analysis of types of distance learning in practical disciplines.

Keywords: choreography, dance, educational plastic-choreographic program, distance learning, case lessons, online conferences.

Voronina M.Yu.

SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF THE CHILDREN'S THEATER STUDIO DURING THE PANDEMIC

In this article, the author considers the specifics of the work of a theater studio in a pandemic. The author describes how to work with students with different levels of training. The article reveals the features of remote work with schoolchildren in a children's theater studio.

Keywords: children's theater studio, teaching methods, distance form of training, adaptation of exercises for distance training.

Gromova A.V.

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF ADOLESCENTS BY MEANS OF VOCAL AND CHOIR ACTIVITIES IN A CREATIVE ASSOCIATION

The article examines the role of socio-cultural activity in the formation of spiritual and moral education of adolescents by means of vocal and choral work in a creative association; the features of potential development in the spiritual and moral education of the younger generation are revealed; describes a variety of forms, methods and principles of cultural and leisure activities. The principles, techniques, technologies and functions of social and cultural activities for organizing the leisure of adolescents are described.

Keywords: value system, leisure activities, extracurricular activities, technologies of socio-cultural activities, adolescents, conditions, vocal and choral studio, creative association.

*Dolgireva E. V.
Kanukhin V.S.*

OVERCOMING THE SOCIAL EXCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES BY MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION

This article examines the phenomenon of social exclusion. The main forms of exclusion from society of people with disabilities are highlighted. The definition of the term "artistic word" is given, its goals and objectives are defined. The article considers the implementation of the developing program of artistic word classes on the example of the center for creative projects "Inclusion".

Keywords: social exclusion, inclusion, disabled person, person with disabilities, rehabilitation, artistic culture, artistic word.

*Ershova O.V.
Norkina M.A.*

ROLE OF THEATRICALIZATION METHOD IN EVENT PROJECTS

The article reveals the relevance and role of the theatricalization method in event projects. The concept and content of the event project is revealed. The method of theatricalization in its artistic and social – pedagogical bifunctionality is described. A brief historical information about the appearance of theatricalization is given. Recommendations on the implementation of theatricalization in event projects are provided.

Keywords: event project, theatricalization method, bifunctionality of theatricalization, organization of theatricalization implementation in event projects

Ershova O.V.

WORKOUT IS A FUNDAMENTAL COMPONENT OF THE DISCIPLINE «BASICS OF STAGE MOVEMENT AND PLASTICS»: METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF THEATRICAL ART AND SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

This article reveals the concepts of «stage movement», «stage plasticity», the relevance and necessity of competent warm-up, which is a «warm-up» of the articular and muscular apparatus of the actor (performer) for creative and physical activities in the theater, in the production and implementation of cultural and leisure programs. Formats of warm-UPS, as an introductory part of the movement activity. The following concepts are described: «rhythm», «tempo», «tempo-rhythm». Recommendations on the organization of the warm-up for the age categories involved. Warm-up technology designed for 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Conclusions about the importance of warm-up in the process of professional training of students in the discipline «Fundamentals of stage movement and plastics».

Keywords: stage movement and plastic, warm-up, theatrical art, socio-cultural activities, age categories, warm-up format.

Kipko M.M.

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BY MEANS OF MUSICAL AND THEATRICAL PROJECTS

The article discusses the contribution questions below moral and spiritual education bring suddenly young people, always are considered basic time rate approaches a milestone decision, the burden of the problems below milestone formation spiritually-moral qualities like youth, following the announcement means to take musical theater canola projects.

Key words: spiritual and moral education, youth, professional musical and theatrical projects.

*Leonova M.G.,
Permeskaya V.S.,
Chumakova M.S.*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN SOCIOCULTURAL EVENTS

The article discusses digital technologies, their essence, opportunities ad examples of use in sociocultural events. There is considered the role, main tasks and the place of sociocultural events in the life of modern society. Detailed attention is paid to the possibilities of using digital technologies in the work of art and cultural products. A number of examples of projects in the field of cultural and leisure activities that actively use modern digital technologies are given.

Keywords: digital technologies, sociocultural events, culture, project activities.

Makusinskaya M.Ya.

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF TEENAGERS AS A SCIENTIFIC PROBLEM

The article raises the issues of spiritual and moral education of adolescents, examines and justifies a number of approaches to spiritual and moral education.

Keywords: Spiritual and moral education, teenagers, spirituality, morality.

Malinina V.A.

SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN MOSCOW SCHOOLS

The article discloses the essence and peculiarities of additional education of children, determines its role in the formation of the child's personality, identifies the goals and objectives of the process of organizing extra-time activities of schoolchildren.

Keywords: additional education, children, pedagogical conditions, self-development, leisure programs.

Nazarkina Yu.O.

TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF FAMILY VALUES IN THE MODERN WORLD

This article discusses the factors of influence on public understanding of the concept of "family values." The formation of family values among young people is considered in the context of comparing different views on family and marriage in society. For further work on the formation of values among young people, the need to concretize the concept is proved.

Keywords: family values, youth, society.

Nazarkina Yu.O.

THE IMPACT OF LIFE IN A METROPOLIS ON THE ATTITUDE TOWARDS STARTING A FAMILY AMONG YOUNG PEOPLE

This article discusses the impact of life in a megalopolis on attitudes towards family creation among young people. The formation of family values of youth is considered in the context of comparing living conditions in large cities and small settlements. Based on the analysis of public opinion, the correlation between the place of residence and the views of young people about family creation is proved.

Keywords: family values, megalopolis, youth.

Nedelnitsyna U. V.

ADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN TO THE SPECIFICS OF LEISURE ACTIVITIES IN A FOLK DANCE GROUP

The article deals with the issues of introducing children of primary school age to the specific features of educational activities in the first classes in a folk dance group. The most effective measures for adaptation of pupils, taking into account their interests and age characteristics, are considered.

Keywords: children of primary school age, leisure activities, adaptation, introduction, folk dance, choreography, team, additional education, socialization.

*Oparina N.A.,
Kaitajyan M.G.*

THEATER STUDIO ACTIVITIES AS A MEANS OF ARTISTIC AND

In the article, the authors consider the influence of the activity of an amateur theater studio on the process of artistic and creative education of school-children. The features of the leadership of a children's theatrical collective, the stages of organizational and creative work with children, artistic-figurative means and methods of education in theatrical art are revealed.

Keywords: education, creativity, activity, studio, collective, theatrical art.

Prosvirina V.

FROM THE HISTORY OF THE KVN MOVEMENT

This article describes the history of the KVN movement from the prerequisites of its formation and the situation to the present day. As one of the few programs created in our country, KVN is a game that is recognizable both in our country and abroad and has been raising thousands of talented people for 59 years. The prototype of KVN – the program "Evening of Fun Questions" served the formation of November 8, 1961 «The Club of the Funny and Inventive People» due to the diversity of leagues throughout the country and abroad, the KVN movement includes more and more talents every year.

Keywords: patriotism, foreign experience, Patriotic education, personality, civic activity.

Rebchenko N.V.

SOME ASPECTS OF FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF TEENAGERS WITH DISABLED HEALTH OPPORTUNITIES IN THE CONDITIONS OF THE INTEGRATIVE CAMP

The article examines the role of technologies of socio-cultural activity in the formation of creative activity of adolescents with disabilities; the effective conditions of the integrative camp for the implementation of this process are identified: the principles, techniques, forms of leisure, the functions of social and cultural activities for organizing the leisure of adolescents with disabilities are described.

Keywords: leisure, leisure activities, technologies of social and cultural activity, personality development, adolescents with disabilities, disability, conditions, integrative camp.

Severina O.V.

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE SCHOOL THEATER STUDIO IN THE PANDEMIC PERIOD

Locking of school drama clubs because of Coronavirus pandemic last spring became a real shock for the pupils who were on their way to put their plays on the stage. But thanks to the computer technologies they managed to play their performances from home and show them in the Internet.

Keywords: drama club, lockdown, zoom, creative abilities, performance, online technologies, rehearse, script, stage-version, narrator.

Severina O.V.

It's widely known that schoolchildren benefit a lot from different forms of extra-curricular activities. But lately the school schedule has begun so tough that children can hardly ever visit any events planned after lessons. As well as teachers have run out of enthusiasm to carry out the events within the framework of their daily routine. One of the ways out is to take the pupils out to a thematic weekend, where both pupils and teachers can practice extra-curricular activities in a new exciting atmosphere.

Keywords: extra-curricular activities, thematic weekends, creative abilities, events, summer camp, club, team-building, trust games, counsellors.

Sokolovskaya E.G.

FORMATION OF A CULTURAL ENVIRONMENT FOR YOUTH POPULATION OF NEW MOSCOW

The article reveals the problems of forming the cultural conditions of the population of New Moscow for young people. The socio-cultural space of the city is divided into agglomerations. The settlement of new territories is taking place at a rapid pace. The purpose of this article is to show that the small development of residential areas reflects the level of quality of life of the population and the development of the younger generation in the cultural and educational environment.

Keywords: city culture, self-awareness, younger generation, residential areas, TyNAO, New Moscow.

Turlaeva A.A.

LEISURE ACTIVITIES LIBRARY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC

The article discusses innovative forms of library operation in the context of a pandemic. Conditions for implementing cultural and leisure programs on the social network platform are described. The content of the Central library system of Moscow at the time of the pandemic is analyzed.

Keywords: library, culture, project, library system, online events.

Shurupova N.N.

FEATURES OF THEATRICAL ACTIVITY OF SENIOR PRESCHOOLERS BASED ON THE TRADITIONS OF THE NATIONAL PUPPET THEATER PETRUSHKA

The article discusses the peculiarities of work with children of senior preschool age in children's theatre Studio as part of their ethno-cultural education and development, and describes some of the research traditions of folk puppet theater of punch.

Keywords: ethno-cultural education and development, folk theatre of Petrushka, puppet, theatrical activity, folk culture, pedagogy of folk art.

*M. V. Kudinova,
A. V. Konovod*

CULTURAL AND EDUCATIONAL PROJECT "SCHOOL OF ANIMATORS" FOR STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article presents the development of a cultural and educational project for students of higher educational institutions, aimed at teaching basic skills and competencies necessary when working as an animator in the framework of additional education. The purpose of the cultural and educational project "school of animators" is to create an educational platform for the development of animation skills among students of higher educational institutions. The project includes a block of face-to-face and distance learning, which contributes to more successful development of the material and acquisition of professional skills. The project aims to expand the understanding of the animator's functions and tasks, and increase the level of his competence.

Keywords: animator, student youth, cultural and educational project, educational platform, animation technologies, animator's competence.

Andreeva E.V.

INQUIRY BASED LEARNING AS ART TEACHER'S TOOL

In this article using the technics of inquiry based learning in context of art teaching is discussed. We will observe such tools as close looking, open-ended questioning, and creative tasks that include painting, writing and physical activities. Principles of inquiry based learning are useful for teachers who want to develop engaging lessons and tasks for their students with ease.

Keywords: inquiry based learning, art teaching, cognitive interest, art discussion.

Abashina A.M.

ART SPACES AND THEIR ROLE IN FURTHER EDUCATION

This article is devoted to the analysis of such a phenomenon of the modern world as art spaces and the prospects for the development of these spaces in the system of additional education. Art spaces not only play a role in shaping the cultural image of the city, but can also be used in the system of additional education, where every resident of the city can realize themselves.

Keywords: additional education, art spaces, art quarter, pedagogy, modern art, education, fine arts.

*Aleinikova A.S.,
Roshchin S.P.*

ON THE ISSUE OF INTEGRATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF GRAPHIC DESIGN

The article actualizes the problems of distance learning in the modern period and the introduction of digital technologies in the educational environment. Examples of integration of electronic technologies and Internet resources in the educational process of training a designer are shown, the features of the educational program of graphic design students and ways to use digital technologies in the study of specialization disciplines are considered.

Keyword: Design, education, digital technologies, Internet, graphics, art.

Bagomedova A.G.

DEVELOPMENT OF STUDENTS 'CREATIVE ACTIVITY IN THE PROCESS OF ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITY

This article examines the artistic activity of students in the classroom of fine arts. Mastering the art of watercolors and gouache in the development of students' creative abilities. The author examines the practical experience of mastering the watercolor technique, which contributes to the formation of an artistic vision, creative activity. Often, schematic planar and two-dimensional images in the works of primary school students, a bright, contrasting color scheme that decorates the character can be attributed to the artistic features of decorative painting, which, in turn, is of valuable importance for the successful development of visual literacy and the development of their creative activity.

Keywords: watercolor painting, artistic creation, fine arts, creative activity, artist-teacher, education.

Balashova V.A.

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF LESSONS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

The aim of the publication is to attract the attention of practitioners of applied and decorative art, working in system of additional education and joint discussions of problems of modern education and upbringing of children of different ages. Special attention is paid to the search for the most effective methods of teaching students creative activities that influence the formation of a child's personality.

Keywords: children's creativity, development of creative activity, education of the child's personality, decorative and applied arts, pedagogy of creativity.

Belousova E.D.

ON THE PROBLEMS OF TEACHING THE BASICS OF FINE ARTS TO PRESCHOOL CHILDREN

The purpose of the publication is to identify the features of child psychology that affect the determination of the most appropriate methods of teaching preschool children the basics of fine arts. The article contains conclusions based on the results of studying psychological and pedagogical literature, including the works of scientists in the field of methodology for teaching the basics of fine arts, and practical recommendations for working with preschool children.

Keywords: children's creativity, additional education, development of the child's personality, basics of fine arts.

Gridina N.D.

THE ROLE OF CERAMICS IN THE DEVELOPMENT OF THE CHILD OF YOUNGER SCHOOL AGE IN CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

This article is aimed at studying ceramics as an important part in the development of the personality of a child of primary school age. Ceramics is one of the oldest and most interesting types of crafts of all times and peoples, including the decorative and applied arts of Russia. It has existed since time immemorial, since man discovered clay for himself, saw its significance and usefulness. The role of ceramics classes in the formation and development of a person's personality as an artist and master of decorative and applied arts is also important.

Keywords: decorative and applied arts, ceramics, types of thinking, channels of perception, small and large hand motor skills, self-learning, development.

*Ermoshkina T.S.,
Dubrovin V.M.*

FEATURES OF TEACHING THEMATIC COMPOSITION USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

The article deals with the actual problems of the current state of General education, the use of innovative teaching tools in the system of art education. Recommendations are given for conducting classes on thematic composition with children of primary school age using information technologies.

Keywords: art education, fine arts, composition, information technology, innovation, creative collaboration.

*Efimovich S.V.
Roshchin S.P.*

LESSONS OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE CLASSROOM OF FINE ARTS

The article raises questions about the relevance of Patriotic education of schoolchildren by means of fine arts at the present stage of cultural development and the dominant influence of Western media. Methods of organizing classes with the use of methods of integration of fine arts, music and literature for performing thematic compositions on the themes of the great Patriotic War are considered. The effectiveness of these methods based on the results of experimental work is noted.

Keywords: Patriotic education, morality, art, culture, education, fine arts.

*Ignatieva A.V.,
Ignatiev S.E.*

TO THE QUESTION OF MODERN PROBLEMS OF ART EDUCATION

The article reveals some problems in art education at the present stage. The article considers the requirements for modern education and the teacher's personality in the context of modern problems. Special attention is paid to the quality of education, in particular to the quality of specialist training in the field of artistic and creative education. The article examines the possibilities and features of professional training of competitive specialists in the field of art education.

Keywords: professional education, modern society, competitive environment, artistic and creative activity, pedagogical activity, modern school.

Israelyan L.K.

DIGITAL ART IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MODERN ARTISTS

The article discusses the topic of digital art. The main goal of the article is the spread of information about digital art. The article tells about modern ways of creating art. It contains the comparison of programs and tools for digital art. As a result, the importance of learning digital painting techniques for modern artists was confirmed.

Keywords: Digital art, graphics tablet, graphics editor, paintings, computer.

Isupova V.M.

COMPUTER TECHNOLOGIES IN BOOK GRAPHICS

The article is devoted to the study of the possibilities of computer technologies used in the design of book graphics. The history of the development of book business from the Middle Ages to the present day focuses on the peculiarities of book design. The considered methodology of teaching the subject "Graphic Design" is proposed to be used for working with children of senior school age.

Keywords: graphic design, book graphics, computer technologies, typography, composition, font

*Kilundina A.M.,
Novikova L.V.*

CURRENT TRENDS IN DESIGN ENGINEERING NAVIGATION FOR CITY PARKS

The problem of orientation is one of the main problems of space perception. This study examines current trends in the creation of navigation systems in urban parks. For the analysis, we selected design projects created in the period from 2017-2019, which allows us to emphasize the relevance of the conclusions made in the article. Based on the identified features and commonalities of the selected cases, modern approaches in the design of visual communication for public spaces were systematized and described.

Keywords: design, visual communication design, design functions, socio-cultural landscape of the city, navigation, city parks.

Klyueva M.N.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ARTS EDUCATION

The article deals with actual problems of the current state of General education, the use of innovative teaching tools in the system of art education. Recommendations are given for conducting painting classes with children using information technologies in a remote format.

Keywords: art education, information technology, fine arts, distance work, Internet, innovation.

Kovalevskaya I.K.

ARTISTIC PAINTING OF FABRIC AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER STUDENTS

The article deals with the issues of artistic painting of fabric as a means of developing creative abilities in children of primary school age, historical aspects, analyzes the types of artistic painting of fabric, analyzes in detail the technical and technological methods and features of fabric painting (batik).

Keywords: creativity, batik, art painting of fabric, decorative and applied arts, techniques, methods, "cold batik", "hot batik", "naboika", primary school students, additional education.

Kovalevskaya I.K.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE IN DECORATIVE AND APPLIED ARTS CLASSES IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

The article deals with the development of creative abilities, problems of formation of creative abilities in children of primary school age in the system of additional education, analyzes decorative and applied arts as one of the most important means of developing the creative abilities of schoolchildren.

Keywords: creativity, creative abilities, development, decorative and applied arts, additional education, primary school students.

Kozhina E.V.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PEDAGOGICAL APPROACHES IN DECORATIVE AND APPLIED ART

The publication presents a component of pedagogical methods of effective work with students in arts and crafts. The content of pedagogical approaches is proposed in order to form their readiness for the implementation of artistic and aesthetic education in the implementation of professional activities.

Keywords: arts and crafts, teacher, professional training, labor training, teacher of labor training.

*Koreshkov V.V.,
Novikova L.V.*

POSTER IN THE SYNTHESIS OF THE ARTS OF MODERN SOCIETY

The article considers the role and significance of poster graphics not only as a means of transmitting information, but as a type of artistic and creative activity in the process of organizing the environment. Its significance in the sociocultural meaning of society, as one of the forms of personality formation in conjunction with other types of arts. The use of poster graphics in historical retrospect shows its importance in the socio-political life of society, which has not lost its relevance in the modern digital world.

Keywords: graphic design, poster graphics, Billboard, advertising, splint, artistic and aesthetic environment, propaganda and mass art, socio-cultural space, synthesis of arts.

*Koreshkov V.V.,
Sizova I.N.*

FORMATION OF AESTHETIC TASTE IN THE PROCESS OF STUDYING AND DEVELOPING THE ART OF WOODEN MOSAIC

The article examines the richest possibilities of arts and crafts for the formation and development of artistic and aesthetic taste, introducing and involving them in the preservation and use of its various types, one of which is the art of wooden mosaic.

Keywords: aesthetic taste, arts and crafts, globalization processes, wood, mosaic, wood mosaic, texture, texture, marquetry, inlay, artist.

Kochetkova E.M.

STUDY OF COMPOSITION AS A SEPARATE SUBJECT IN ART CLASSE

The article describes the role of composition in the study of fine arts. The basic rules and laws of the compositional structure of a work of art are described. The characteristic of the artistic image is given. Its connections with the compositional solution of the picture. The article reveals the main methodological research in the study of composition by children in art classes at school in the system of basic and additional education.

Keywords: composition, artistic image, imaginative thinking, contrast, painting, graphics.

Kochetkova E.M.

THE ROLE OF ART EDUCATION IN MODERN SOCIETY

The article reveals the importance of art education for the formation of a versatile personality. The main purpose and methods of the educational process are described. Attention is paid to fine arts programs. They talk about how to better reveal the creative potential of the child's personality. As well as how art education affects the overall development of a person.

Keywords: visual art, creativity, creative abilities, imaginative thinking, imagination.

Lokteva N.V.

ORGANIZATION OF ACQUISITION OF PERSONAL RESOURCES BY PEOPLE OF RETIREMENT AGE IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT «MOSCOW LONGEVITY»

Changing the age structure of modern society actualizes the problem of social activity of people of the «third age». The article discusses the pedagogical and methodological grounds for including elderly people in creative activities in order to replenish their personal resources. The article summarizes the experience of revealing the creative and social potential of this age group in the framework of the project «Moscow longevity».

Keywords: «Moscow longevity», andragogy, old age, motivation, personal resource.

Mashkina E.D.

NONVERBAL COMMUNICATIONS AS ONE OF THE WAYS IN TOURISM COMMERCIAL ADVERTISING

The article examines the main possibilities of nonverbal communication influence on the consumer their types and possibilities of using it from the point of view of advertising effectiveness.

Keywords: Communication, tourist advertising, visual image, nonverbal influence, visual presentation.

Mashkina E.D

COMMUNICATIVE DESIGN IN THE FIELD OF ORGANIZATION OF VISUAL COMMUNICATIONS OF URBAN SPACE

The article discusses the elements of modern visual communication. The article reveals the features of visual urban space design.

Keywords: design, communicative design, visual communications, visual image, urban environment.

Morozkina E.A.

GRADUATE QUALIFICATION WORK AS A STARTUP

The article deals with the need to find effective methods of teaching art students that meet modern socio-economic conditions. The article describes a project that is ready for implementation into the practice of teaching students of the art and graphic faculty of the Kuban State University during their preparation of the final qualification work in the conditions of the "Open workshops of the KhGF".

Key words: art education, art-graphic faculty, methodology, pedagogical method, project, workshops, training, project method, final qualification work.

Morozova V.A.

ANIMATION CLASSES ARE A UNIQUE MEANS OF CREATIVE DEVELOPMENT FOR PRESCHOOLERS

The article deals with the development of creative abilities, imaginative and spatial thinking, skills of independent creative activity, communication skills through animation classes with preschool children in the framework of additional education. Animation classes are a unique tool that allows you to have a positive impact on the child's personality from different sides due to the variety of types of creative activities and forms of interaction between the participants of the creative preschool team.

Keywords: animation, preschool children's age, creativity, fine arts, additional education.

Nikishina A.S.

TECHNOLOGIES FOR CREATING LACQUER MINIATURES AND THE HISTORY OF FOLK ART FEDOSKINO

The article deals with issues related to the history of the folk craft of lacquer miniatures – Fedoskino. This fishery has a rich history. Having appeared at the end of the XVIII century in the Moscow region, this craft has preserved the traditions and technologies of manufacturing lacquer boxes to this day. Products painted by fedoskin masters are unique. They are distinguished by an amazingly virtuosic performance technique that has been recognized all over the world.

Keywords: lacquer miniature, folk craft, Fedoskino.

Ninua T.V.

DEVELOPMENT OF COLOR PERCEPTION OF STUDENTS WHEN CREATING A SKETCH OF A TEXTILE PANEL

The publication was created in order to attract the attention of teachers to the problems of teaching the basics of decorative and applied arts, as well as to develop the color perception of schoolchildren by teaching them to create various textiles in the patchwork technique.

Keywords: additional education, decorative and applied arts, basics of composition, patchwork.

AZERBAIJAN CARPETS

Azerbaijan carpets are the message of culture all over the world. They represent the traditions, beauty and wealth of their country. Each carpet is distinguished by the originality of the ornament, the saturation of color and richness of the culture of the region where it was woven.

Keywords: Azerbaijan carpets. Carpet Museum. The technology of carpet weaving. Features of the ornament.

Orlova D.S.

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF OIL PAINTING TEACHING METHODS IN CHINA

During the Qin Dynasty, Chinese artists became acquainted with oil paints, which by that time were already widespread in Europe. The development of oil painting and pedagogical thought in China was influenced by three schools: Japanese, European and Soviet. This article focuses on the process of developing a unified teaching method in the Celestial Empire. Special attention is paid to the contribution of Japanese artist and teacher Seiki Kuroda, Soviet painters Maximov K.M. and Mylnikov A.A. The need to form a teaching method of oil painting was dictated by the growing interest in non-traditional art in China, the opening of new art schools and oil painting studios.

Keywords: painting, Chinese oil painting, history of oil painting teaching methods, cultural traditions.

Pilyugin R.V.

ADDITIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ART DESIGN

Modern methods, tools and forms of training in decorative and applied design. Use of additive technologies in the educational process. General principles of 3D modeling with subsequent output to 3D printing. Description of FDM printing technology and its application in teaching students of creative universities.

Keywords: CAD / CAM technologies, 3D machines and 3D printers, 3D modeling, FDM printing method, "Beast 3.0 Pro" printer, CAD design programs AutoCAD, 3D Studio Max, SolidWorks, Rhinoceros, ZBrush, ABS plastic printing.

Ponomareva E.A.

ART THERAPY METHODS FOR WORKING WITH CHILDREN OF DIFFERENT AGES IN HEALTH CAMPS

The purpose of the publication is to attract the attention of teachers to the problem of the "traumatized" younger generation. The article discusses methods of working with children of different ages through art therapy. We analyze the most appropriate methods of art therapy for self-expression and disclosure of new creative opportunities for children in camps. Art therapy is a treatment through "emotional drawing", as well as an effective way to get rid of a negative state when identifying a child's psychological problems. The main purpose of these methods is to teach children to Express their emotions through different types of creativity.

Keywords: art therapy, creativity, multi-age group, children's health camps, children.

Popova N.V.

STUDYING THE ARCHITECTURAL FEATURES OF KHAMOVNICHESKAYA SLOBODA IN THE FRAMEWORK OF FINE ARTS CLASSES

This article is devoted to the history of architectural monuments of one of the oldest Moscow districts – Khamovniki. Khamovniki is relatively small in area, but they are concentrated pearls not only of Moscow, but also of world architecture. In this area, there are amazing buildings of historical and artistic significance. Great Russian artists, writers and poets also lived here. The walk will allow you to explore the features of different architectural styles, instill a respectful attitude and respect for the historical past, love for Moscow.

Keywords: Empire, architecture, Moscow studies, pedagogy, additional education, walking, learning.

Prokopova A.S.

DEVELOPMENT OF IMAGINATIVE MEMORY OF FUTURE TEACHERS-ARTISTS AS A COMPONENT OF VISUAL CULTURE

The article contains theoretical and experimental consideration of the development of imaginative memory of future teachers-artists, as a component of their visual culture in the process of professional training at the University of art and graphics faculty. A generalized characteristic of visual culture as an integral professional quality of the teacher-artist's personality is given, as well as a generalized analysis of image memory as one of its components. The data of the conducted experimental study are presented. The levels of development of imaginative memory of students of the art and graphic faculty are identified and compared, and the corresponding conclusions are made.

Keywords: visual culture, imaginative memory, professional training, teacher-artist, fine arts, teacher education.

Puchkova N.N.

DEVELOPING A STUDENT'S CREATIVE POTENTIAL IN THE PROCESS OF LEARNING DESIGN

The article deals with the problems of developing a student's creative potential, creativity in solving project tasks. Development and formation of various ways of project thinking, ultimately leading to the creation of optimal conditions for communication. The formation of a certain system of thinking, theoretical basis and methodology of project management, mastering them as a project arsenal can purposefully develop the creative abilities and professionalism of the student.

Keywords: design, creative potential, project, concept, corporate identity.

Sadrieva A.D.

DESIGN OF VISUAL COMMUNICATIONS WHEN DESIGNING CHILDREN'S AREAS FOR ADDITIONAL EDUCATION

The article discusses the use of visual communications and their importance and influence when designing children's areas for additional education.

Keywords: visual communications, designing, visual image, design of children's rooms, visualization.

Sadrieva A.D.

MODERN TRENDS OF LOGOTYPES DEVELOPMENT FOR

The demand for additional education in the modern world and its availability creating a market for competing educational projects due to developing online platforms. When choosing an educational project the reliability and quality of the services provided are most important for the consumer as in the case with any other product. Identity, which contributes to brand awareness, plays a key role in building consumer confidence.

The article discusses modern trends in the development of logotypes for educational projects created in the the period from 2015 to 2019.

Keywords: design, identity, branding, logotype, form style, education.

Sasik K.S.

Sizova I.N.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF WOOD PAINTING IN LIFE AND DEVELOPMENT OF THE MODERN HUMAN

The article examines the problems of the development of decorative art in modern society on the example of painting on wood. Decorative and applied art is an important and integral part of the life of a modern person. Much attention is also paid to the authority and role of wood painting in the development of modern schoolchildren.

Key words: Painting on wood, arts and crafts, wood, creativity, interior, exterior.

Sindeeva K.D.

DRAWING METHODS FOR DIAGNOSING THE LEVEL OF COLOR PERCEPTION IN CHILDREN

The article discusses the possibilities of using drawing methods of diagnosis, with which the teacher will be able to assess the student's color perception. Methods for determining individual characteristics of color perception and reproduction by students are given. The positions of children's color perception levels are defined, examples and recommendations are given.

Keywords: test, diagnostics, color perception, teacher, student, analysis, color.

*Supryaga K.A.,
Novikova L.V.*

TEXTILE PANELS AS A TYPE OF DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM

This article deals with the history of the appearance of textile panels as a type of decorative and applied art, its role in interaction with living space. Study of textile panels in modern educational institutions.

Keywords: textiles, panels, interior, educational institution, decorative and applied arts.

*Syromyatnikova E.V.
Chirkunov E.A.*

HEIR TO GREAT TRADITIONS DMITRY NIKOLAEVICH KARDOVSKY

The article describes the creative and pedagogical activity of the artist Dmitry Nikolaevich Kardovsky. One of the main principles developed by him in working on a realistic drawing is analyzed. Attention is paid to the influence of Kardovsky's pedagogical activity on the development of art education and national culture.

Keywords: drawing, fine art, art education, methodology, history, modeling, form, light, artist.

*Tereshko D.A.,
Novikova L.V.*

THE NEED FOR REBRANDING AND SUCCESSFUL MODERN CAMPAIGNS TO CHANGE THE IDENTITY

Consumers often think that popular brands never age. In fact, this is an erroneous opinion. A personal rebranding strategy is applied to each of them. Each company faces a moment of falling sales, and accordingly takes marketing measures to increase interest in its product. This is called rebranding.

Keywords: brand, rebranding, promotion, branding, corporate identity, communication design and analysis.

Usenkova E. Yu.

ENVIRONMENTAL ISSUES IN TEXTILE DESIGN

The publication is addressed to design students of various fields of activity and serves the purpose of attracting the attention of future designers to the problems of environmental safety of fabrics and materials when creating promising projects. The publication offers types of modern materials that allow designers to find alternative solutions for the choice of materials in the mass production of clothing collections and interior items.

Keywords: environmental design, costume design, textile design, new generation materials, creative activity.

*Fedotov V.A.,
Sheptunova O.I.*

USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN CONDUCTING REMOTE FINE ARTS CLASSES

The article discusses the possibility of using video tutorials as visual aids in conducting distance classes of the fine arts. The tasks that visual aids may solve. Their differences from other types of visual aids.

Keyword: modern technologies, visual aids, art education, video clips.

Frolova V.A.

DESIGNING AND PREPARING ONLINE FESTIVALS: PROBLEMS, RULES AND MODERN TRENDS

The article analyzes some current trends in the organization and graphic design of festivals held in digital exhibition environments.

Keywords: communicative design, online event, festival, web design, motion design, visual identification, corporate identity, graphic design.

Khabibova A.S.

ISSUES OF USE THE DISTANCE TECHNOLOGIES IN TEACHING COMMUNICATIVE DESIGN

The article discusses the types of visualization necessary to support complex activities. The forms of using methods of information visualization by means of computer technologies are specified.

Keywords: Computer technologies, exposition environment, design engineering, communicative design. modern visualization techniques, pedagogical conditions, guidelines.

Hizhnyak E.A.

USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ARTS AND CRAFTS

The article deals with the problem of using modern pedagogical technologies in professional training of students of arts and crafts, ensuring a more successful achievement of their high practical and creative results.

Keywords: pedagogical technologies, creative workshop, master class, decorative-applied art.

Khlebnikova I.V.

Khlebnikov A.S.

WAY TO THE CENTER. MANDALA THERAPY IN WORK WITH CHILDREN

The article discusses the features of using the technique of mandala therapy in working with children. K. G. Jung paid close attention to the importance of drawing mandalas. Exploring the process of their creation, he described the main mechanisms of the relationship between drawing mandalas and the manifestation of the inner mental state of a person. Based on the research conducted by Jung, an art-therapeutic method was later developed, which is successfully used in the work of a school psychologist.

Keywords: art therapy, color studies, ornament, technique, mandala.

Chizhov I.A.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF TEENAGERS IN THE PROCESS OF LEARNING ARTISTIC WOOD CARVING

The purpose of the study is to examine the impact of innovative methods on the development of creative activity of adolescents in the process of learning artistic wood carving. Special attention is paid to the description of the degree of influence of new teaching methods on creative activity, the algorithm of creativity is analyzed. The novelty lies in the consideration of the relationship between the manual labor of the Carver and machine technologies in the modern educational process. The study determined that human creativity, combining hand and machine labor becomes a necessary condition of modern professional life and development of creative activity of adolescents in the learning process, artistic wood carving, through the use of innovative methods and technologies.

Keywords: innovative learning technologies, interactive learning method, differentiated learning, modular learning, pedagogical conditions, creative tasks, creative activity, manual labor, machine production.

Chirkunov E.A.

ANTON AZHBE AND HIS PEDAGOGICAL SYSTEM

The article considers the main provisions of the pedagogical system of teaching drawing in the Studio of A. Azhbe. The significance of this school of drawing for European art of the early twentieth century is shown, as well as the peculiarities of the method of interpreting the art form in A. Azhbe's drawing. Much attention is paid to the importance of this art school for the training of Russian artists and the impact of this method of teaching drawing on the development of art education in Russia.

Keywords: drawing, art, art education, methodology, history, modeling, form, artist.

Sharipova A.A.

ADOLESCENTS' PAINTING SKILLS DEVELOPMENT AS A MEANS OF CREATIVITY FORMATION IN THE PROCESS OF WOOD PAINTING

The article examines the adolescents' features of the creativity formation on the example of wood painting. Special attention is paid to the preparatory process, the material choice, the symbolic meaning of the ornaments. Attention is drawn to the unity of fine arts and arts and crafts.

Key words: art education, creativity formation, fine arts, arts and crafts, wood painting, painting skills, educational process, adolescents, additional education.

Sheptunova O.I.

Fedotov V.A.

THE PROBLEM OF MOTIVATION FOR MASTERING THE BASICS OF VISUAL LITERACY IN PRIMARY SCHOOL

The Article is devoted to the current issue of psychological and pedagogical science-motivation to study the subject "Fine arts". The issue of motivation is Central to the development of primary education. The article reveals the criteria for assessing the level of motivation to study visual literacy of younger schoolchildren, for whom systematic training is a source of formation of the growing person's personality.

Keywords: motivation, criteria for evaluating motivation, fine arts, education, primary school children.

Shkandriy A.I.

FEATURES OF CORPORATE IDENTITY DEVELOPMENT FOR THE BRASS BAND FESTIVAL

The article provides an overview of the key stages of developing the corporate identity of the festival of brass bands with examples. The analysis of components of corporate elements of style development is carried out. Recommendations have been developed for the successful development of the corporate identity of the brass band festival.

Keywords: corporate identity, music festival, brass band festival, identity, naming.

*Shmarova S.V.,
Sizova I.N.*

DEVELOPMENT OF FINE MOTORICS OF STUDENTS IN DECORATIVE PAIRING CLASSES

The article deals with the problematic aspects of the influence of the technical process on the fine motor skills of students. It also talks about the importance of patriotic education of the younger generation, about the value of arts and crafts at all times.

Keywords. Progress, decorative arts and crafts, painting, development, fine motor skills, patriotism, technology, aesthetics.