

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки»

**Современное художественное образование:
взаимодействие различных видов
искусства**

Сборник научных трудов

Москва

Академия акварели и изящных искусств

2016

ББК 74.00

УДК 37.025.8

Современное художественное образование: взаимодействие различных видов искусства. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современное художественное образование: педагогические аспекты оптимизации» / Сост. Н. В. Курбатова, Е.П. Быкова – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2016. – 143 с.

Рецензенты:

Подвойский В. П., доктор педагогических наук, профессор,

Якимов И. А., кандидат педагогических наук, доцент

Научный редактор:

Поль Д.В., доктор филологических наук, профессор

Сборник материалов международной научно-практической конференции «Современное художественное образование: взаимодействие различных видов искусства» составлен по материалам одноимённой международной научно-практической конференции, проходившей 17–18 ноября 2016 года в Академии акварели и изящных искусств.

Сборник адресован всем, кто интересуется проблемами развития и совершенствования отечественной системы художественного образования.

Статьи даны в авторской редакции.

ISBN 978-5-906368-38-6

© Коллектив авторов, 2016

© Издательство Академии акварели и изящных искусств, 2016

Т. А. Касимова /Сергиев Посад, МБОУ ДО ДТДМ «Истоки»/

Художественная среда Дворца творчества в патриотическом и эстетическом развитии детей и подростков (региональный опыт)

Artistic environment of the Palace of creativity in the patriotic and aesthetic development of children and adolescents (regional experience)

Художественная среда Дворца творчества в патриотическом и эстетическом развитии детей и подростков (региональный опыт)

Artistic environment of the Palace of creativity in the patriotic and aesthetic development of children and adolescents (regional experience)

Аннотация: Решающее значение, как показывает региональный опыт (в частности, Московской области), для успешной организации патриотического и эстетического развития детей и подростков имеет наличие единого центра. В условиях России такую роль играют дворцы творчества, в которых одновременно могут реализовываться социальные и образовательные проекты, как имеющие огромное значение для дополнительного образования. Особенно остро ощущается эта взаимозависимость образования и социальной сферы в Московской области. Созданная художественная среда в организациях дополнительного образования позволяет органично совмещать патриотическое и эстетическое.

Abstract: Crucial, as the regional experience (in particular of the Moscow region), for the successful organization of the patriotic and aesthetic development of children and adolescents is the presence of a single center. In Russian conditions such role play creativity palaces, in which can be realized at the same time social and educational projects, as having great importance for the further education. Especially acute this interdependence of education and social services in the Moscow region. Established artistic environment in organizations of additional education allows organically combine patriotic and aesthetic.

Ключевые слова: патриотическое и эстетическое воспитание, региональный опыт, организации дополнительного образования, Московская область, эффективность, учебный процесс.

Keywords: patriotic and aesthetic education, regional experience, organization of additional education, Moscow region, the efficiency, the teaching process.

В начале XXI столетия с той же остротой, как и сто лет назад, перед государством и обществом стоят вопросы патриотического воспитания. В начале XXI века в очень сложных внешнеполитических условиях Россия не смогла найти адекватный ответ на внутренние и внешние вызовы. Итог известен – развал государства, кровавая гражданская война, определённым «выходом» из которой и стал тоталитарный режим. Во многом, а может быть и в основном, это стало результатом неудачи патриотического воспитания молодёжи. В настоящее время Россия вновь, как и в 1910-х гг., находится в очень сложных геополитических условиях. Многочисленные внешние вызовы «подкреплены» внутренними. Снова звучат призывы к «низвержению империи», к радикальным преобразованиям общества. В сложившейся ситуации очень важно «не раскачивать лодку», найти наиболее взвешенные решения существующих проблем, а для этого необходимо согласие в обществе. Особенно внимательными надо быть к молодёжи – главной силе протестных движений. И здесь определяющую роль могут сыграть учреждения образования и культуры, активно воздействующие на сознание подрастающего поколения.

Реализация воспитательного потенциала учреждений образования и культуры сталкивается с целым рядом проблем. Во-первых, общество не склонно к долговременному усвоению ценностей и идей, декларируемых официальными органами власти. Это очень хорошо проявилось во время кризисов – 1917 г. и рубежа 80-х – 90-х гг. Поэтому необходимо отказываться от «прямых способов воздействия» на молодёжь. Во-вторых, каждый из российских регионов имеет свою специфику, которую необходимо учитывать при организации воспитательной работы. В-третьих, патриотическое воспитание подрастающего поколения необходимо начинать с как можно более раннего возраста, так как детский и подростковый периоды – это время, когда с

наибольшей эффективностью можно повлиять на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения.

Таким образом, в современных условиях патриотическое воспитание детей, подростков должно быть ненавязчивым, избегающим штампов и идеологических клише, а также учитывающим региональные особенности [1, 5, 6]. Именно поэтому наиболее весомую лепту в этот процесс могут и должны внести организации дополнительного образования, и в первую очередь дома творчества. Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, в российских регионах именно дома творчества чаще всего выполняют сразу несколько функций, являясь и центром притяжения всех творческих, а значит, наиболее активных сил, и местом для неформального общения молодёжи. Во-вторых, патриотическая идея, реализуемая в творческом процессе, прежде всего в эстетической сфере, воспринимается детьми и подростками как своя, а не навязанная со стороны. Однако всё это не реализуется механически. Дома творчества сами должны быть открыты к диалогу и поиску, быть неформальными лидерами, центрами притяжения для молодёжи. А это предполагает особым образом организованную художественную среду. В том, что это одна из наиболее удачных форм организации работы домов творчества, убеждает опыт работы Дворца творчества детей и молодёжи «Истоки» в Сергиевом Посаде (Московская область).

На протяжении длительного времени художественная среда ДТДМ «Истоки» является средством формирования нравственно-патриотических чувств у детей и подростков, развивает их творческие способности, формирует у детей и подростков чувство сопричастности к окружающему, сочувствие и любознательность. Важнейшими принципами художественной среды являются актуальность, доступность, соответствие возрасту и полу.

Патриотическое и эстетическое воспитание ребенка в художественной среде – сложный педагогический процесс, что подтверждается не только опытом учреждений культуры, но и деятельностью общеобразовательных организаций [2, 3, 7, 8]. Это и любовь к родному краю, и гордость за свой

народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром. Поэтому основными задачами педагогического коллектива ДТДМ «Истоки» являются

- Воспитание у ребенка привязанности к семье, дому, родному краю.
- Формирование бережного отношения к природе.
- Воспитание уважения к труду.
- Развитие интереса к русским традициям и промыслам.
- Формирование социально значимых ценностей подростков, основанных на героических событиях отечественной истории, выдающихся достижениях в области политики, науки и культуры.

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, в программах, просктах, познавательных играх и конкурсах.

Очень важно найти такие формы работы, которые, при сохранении ими воспитательной и образовательной направленности, в то же время были бы интересны самим учащимся. Очень удачна форма проекта, реализуемого на протяжении длительного времени. Так, одним из самых удачных, как показывает опыт организации проектно-исследовательской деятельности, оказывается многолетний проект «Дети – детям», который разработан и реализуется в настоящее время Дворцом творчества детей и молодежи «Истоки».

Данный проект благодаря своему комплексному характеру позволяет одновременно успешно решать множество образовательных и воспитательных задач, а также задействовать все возрастные группы учащихся.

Проект «Дети – детям» возник в результате творческих поисков педагогического коллектива Дворца творчества «Истоки», из понимания того, что необходим комплексный подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, которые предполагают учет местных особенностей Радонежской земли.

Начался наш проект с книги об осаде Троице-Сергиева монастыря польско-литовскими интервентами в XVII веке. Задача состояла в том, чтобы книга не просто представляла собой справочный материал к занятиям по

краеведению, а еще и акцентировала нравственные вопросы (память, героизм народа). Форма повествования была выбрана от лица современных детей, это позволило приблизить давно прошедшие события, сделать понятным то историческое время.

Книга имела большой успех, поэтому мы продолжили работу над проектом «Дети – детям». И в 2012 году вышла книга «Троице-Сергиева Лавра», посвященная 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Она стала путеводителем по Троице-Сергиевой Лавре, в котором доступным языком изложена история возникновения и развития Лавры, описаны основные ее достопримечательности, педагоги с детьми изучали историю и архитектуру. Читатели не только могут рассмотреть рисунки-иллюстрации, но и оставить свои рисунки на свободных страницах книги. В 2013 году был издан следующий путеводитель «Сергиев-Посад», листая страницы которого читатель путешествует по историческим местам нашего славного города. К иллюстрированию этой книги были приглашены не только юные художники ДТДМ «Истоки», но и обучающиеся образовательных учреждений всего района. Педагоги и обучающиеся стали исследователями истории родного города, его архитектурных памятников.

В 2014 году, к 70-летию Великой Победы, вышел путеводитель «По улицам военной памяти». Мы посвятили его победе нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Читатели познакомятся с подвигами тех, кто защищал нашу Родину, в честь кого названы улицы города, поставлены памятники, открыты мемориальные доски.

В 2015 году издан уже 5-й путеводитель «Литературное Радонежье», посвященный Году литературы в России. В этот раз мы совершаем путешествие вместе с писателями, жившими или посещавшими наш город Сергиев Посад.

В 2016 году выпущен путеводитель «Путешествие в мир творчества», в котором мы отразили всю нашу 80-летнюю историю учреждения.

Для решения задачи создания систем патриотического, эстетического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в ДТДМ

«Истоки» была разработана программа «Память поколений», взявшая свой старт в 2000 году. Программа состоит из 3-х этапов и включает в себя различные мероприятия районного масштаба: патриотические акции, викторины, конкурсы, «вахты Памяти», «экологические десанты», встречи за «круглым столом», спортивные состязания, эколого-краеведческие конференции. Основная цель программы «Память поколений» – активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Сергиево-Посадского района, изучения истории и традиций родного края.

В ДТДМ «Истоки» проходят встречи активистов школьных музеев с ветеранами и участниками боевых действий, заслуженными людьми города и района: «В жизни всегда есть подвигу», «Расскажи нам о себе, солдат», «О доблестях, о подвиге, о славе», «О войне и о судьбе». Совместные беседы, обмен мнениями, просмотр военной хроники с комментариями, изучение государственной символики РФ, чтение книг, диспуты и викторины – вот далеко не полный перечень методологических приемов, используемых для распространения и укрепления патриотических чувств у подрастающего поколения. Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» направляет и координирует деятельность руководителей школьных музеев всего района, собирая их на совместные семинары, оказывая консультативную помощь. Выпущены сборники материалов районных смотров-конкурсов «65-летию Победы посвящается», «Память поколений», методическое пособие «Патриотическое воспитание школьников».

Наш город Сергиев Посад со своим неповторимым характером и настроением раскинулся на невысоких холмах. Этот чисто местный «колорит» определяется не только прекрасными сооружениями Троице-Сергиевой лавры; город издавна славился на всю Россию своей детской игрушкой, которую мастерили его талантливые жители; неслучайно именно в Сергиевом Посаде находится единственный в стране музей игрушки, основанный известным деятелем культуры Николаем Дмитриевичем Бартрамом в 1918 году.

Используя уникальную возможность жить, трудиться, воспитывать подрастающее поколение в историческом центре русской игрушки, опытные педагоги дополнительного образования Дворца творчества «Истоки» развивают познавательный интерес воспитанников к изучению русской народной игрушки и к художественным промыслам. Совмещая традиционные и инновационные формы обучения, они передают свои знания и умения детям, развивая художественный вкус, любовь к труду и творчеству. Изучая старинную русскую технологию изготовления игрушек, применяют новые техники, используя различные материалы – это очень развивает творческую фантазию, увлекательные и полезные занятия развивают художественный вкус, конструктивное мышление, внимание, аккуратность и трудолюбие.

Помимо формирования практических навыков по изготовлению игрушек, педагогами используются такие формы обучения, как рассказ, беседа. Детям предлагается вспомнить русские народные сказки, пословицы, загадки, скороговорки. Во время таких занятий обучающиеся узнают о народных промыслах по изготовлению игрушек, учатся использовать в работе элементы узоров и символику того или иного игрушечного промысла.

При изготовлении игрушек обучающиеся применяют смекалку и фантазию, часто делают игрушки по своему замыслу и используют их в игре. Работы наших воспитанников выставляются на городских, районных, областных и межрегиональных выставках-конкурсах, где занимают призовые места, отмечаются дипломами и грамотами.

Как в зеркале отражается окружающая жизнь в играх детей [4, 5]. На смену устаревшему пришло новое, пришли к детям новые игры. Но не найдется ни одного ребенка, который не захотел бы сделаться счастливым обладателем деревянной народной игрушки. А это награда за труд умельца, это значит – работа приносит детям радость и счастье. Изучая, познавая традиционную культуру народа, современное поколение является потомками и наследниками народной культуры, переданной нам нашими предками, связывающей нитью прошлого настоящее и будущее.

Педагогический опыт работы ДТДМ «Истоки» (Сергиев Посад) убедительно свидетельствует об эффективности художественной среды, созданной в учреждении на основе народных (региональных) традиций с учётом особенностей творческих интересов педагогов и учащихся, в патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков.

Литература

1. Богуславский М.В. Образовательная политика в России: уроки истории // Интеграция научно-исследовательской деятельности как условие развития среднего и высшего педагогического образования Тверской области: материалы методологического семинара преподавателей педагогического факультета ТвГУ. – Тверь: ТвГУ, 2005. – С. 16–21.

2. Боос Н. В. Специфика деятельности учреждений образования по развитию младших школьников в условиях культурно-воспитывающей среды: аксиологический подход [Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – № 1. – 2015. – URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-4-2008.htm>

3. Ваисова Л.М. Создание интегративной худ.-эстет. среды во внеурочной деятельности в условиях современной школы // Междис. интегрированный подход к обучению и воспитанию (опыт рег. иссл.): сборник научных статей; ред.-сост. Е.П. Олесина; под общ. ред. Л.Г. Савенковой. – М.: ИХО РАО, 2006. – С. 124–128.

4. Мелик-Пашаев А.А. Гуманизация образования: проблемы и возможности [Электронный ресурс] // URL: <http://www.voppsy.ru/issues/1989> (дата обращения: 15.07.2014)

5. Мелик-Пашаев А.А. Первый пласт эстетического развития // Культура, опыт, воображение развивающейся личности в художественном образовании: сборник научных трудов и материалов научно-практической конференции. – 2008. – Вып. II. – С. 27–29.

6. Печко Л.П. Общая и эстетическая культура в образовании и развитии личности // Культура, опыт, воображение развивающейся личности в

художественном образовании: сборник научных трудов и материалов научно-практической конференции. – 2008. – Вып. II. – С. 18–26.

7. Художественно-эстетическое пространство: от детского сада до вуза: Материалы Международного педагогического форума «Образование в период детства: традиции, перспективы, новации». Екатеринбург, 30 октября 2007 г.; отв. ред. А.Ф. Яфальян. – Екатеринбург: УГПУ, 2007. – 192 с.

8. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

Сведения об авторе /about the author/:

Касимова Татьяна Александровна – директор Дворца творчества детей и молодёжи «Истоки», Сергиев Посад, Московская область.

Kasimova Tatyana A. – director of the Palace of creativity of children and youth «Origins», Sergiev-Posad, Moscow region.

e-mail: dtadm_istoki@bk.ru.

Оглавление

От составителей /Compilers' Note/	3
Раздел 1. Теория и практика организации взаимодействия различных видов искусства в современном художественном образовании	7
Капешкова И. Э. Доминирующее значение изобразительного искусства в формировании образа современного человека	8
Курбатова Н. В. Выставка как важнейший атрибут профессионального становления художника	16
Гилевич Г. И. Формирование профессиональных компетенций у студентов творческих вузов средствами текстильной пластики	22
Быкова Е. П. Мотивация детей и подростков к образовательной и творческой деятельности в условиях системы непрерывного дополнительного образования в высшем учебном заведении	27
Красильников И. М. Приобщение школьников к художественной мультимедийной деятельности в классе электронных музыкальных инструментов	33
Воробьева Ю. В. Социокультурный аспект в современном художественном образовании	44
Касимова Т. А. Художественная среда Дворца творчества в патриотическом и эстетическом развитии детей и подростков (региональный опыт)	50
Раздел 2. Практические проблемы преподавания отдельных предметов области «Искусство»	59
Мартынова О. В. Визуальная поэзия как синтез графического и вербального искусства на уроках и во внеурочной деятельности	60
Сенновская Е. Н. Визуализация классики и проблемы современного прочтения художественной литературы	66
Шатохин А. В. Театр полного действия (взаимодействия со зрителем).....	73
Коршунова Л. В. Использование элементов театральной педагогики на уроках музыки с целью развития творческих способностей	85

Кулакова О. В. Формирование мышления художника при овладении художественно-проектными принципами творчества	96
Ижевская В. Ю. Фотография: фиксация действительности или искусство	102
Ермолова А. А. Эстетический опыт фотографии в современном образовательном процессе	109
Остроумова Ю. Г. Дополнительное образование в сфере художественно-творческой деятельности как педагогическая среда для активизации предпрофессионального самоопределения подростков.....	117
Кириллина И. А. Культурно-просветительская деятельность на занятиях фортепиано в условиях дополнительного образования	124
Гун Цинцин Роль кинематографа в выражении авторского сознания	131
Хусейнова Н. И. Конструирование постановочного костюма на основе модульной комбинаторики	137