

9. Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школа рисунка. М.: Просвещение, 1982. 240 с.

10. Сутырина Т. А. К проблеме определения генезиса гуманистических идей в педагогической публицистике // Региональные историко-педагогические исследования в развитии истории образования и педагогической мысли: сб. науч. тр. Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. акад., 2006. С. 141–147.

УДК 7:374

*Юрлова С. В., Юрлов А. Ю.,
г. Кушва*

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА

В статье представлен опыт работы Кушвинской детской художественной школы, описываются новые программы, которые реализуют педагоги дополнительного образования.

Ключевые слова: дополнительное образование, федеральные государственные требования, области изобразительного искусства «Живопись», дипломные проекты.

*Yurlova S. V., Yurlov A. Y.,
Kushva*

TRADITIONS AND NOVATIONS IN ARTISTIC EDUCATION AND CULTURAL LIFE OF THE REGION

The article presents the experience of the Kushvinsky children's art school, describes the new programs that are implemented by teachers of additional education.

Key words: additional education, federal state requirements, the field of fine art „Painting“, graduation projects.

Нашей Кушвинской ДХШ более 40 лет. За это время школа три раза меняла место расположения, пережила две реорганизации и огромное количество смен наименований. Но, несмотря на все изменения, в школе сохранилась традиционная академическая система начального художественного образования. В школе ведется планомерная профориентационная индивидуальная работа с одаренными детьми по подготовке к поступлению в

профильные творческие ссузы и вузы не только Свердловской области, но и страны.

Жизнь стремительно меняется, и, конечно же, изменения не могли не коснуться нашей школы. С 2013 г. школа реализует Федеральные государственные требования (далее – ФГТ), которые вменены Министерством культуры РФ [1].

Государство регулирует общественные отношения в сфере образования, устанавливает правовые, организационные и экономические основы образовательной деятельности; утверждает Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям образования. ФГТ являются обязательными при реализации любой программы дополнительного образования, в частности, дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (далее программы «Живопись»), осуществляемой Детскими художественными школами и другими образовательными учреждениями дополнительного образования при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Целью данной программы является выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретения необходимых компетенций для выполнения творческих работ, формирование здоровой и гармонично развитой личности, способной к саморазвитию и социальной активности.

С 2013 г. школа реализует два вида программ:

Дополнительные предпрофессиональные программы:

– дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись», с двумя сроками освоения программы (6) и (9) лет;

– дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», с двумя сроками освоения программы (5) и (8) лет.

Дополнительные общеразвивающие программы:

– дополнительная общеразвивающая программа «Школа развития» для обучающихся 5–7 лет, со сроком освоения 3 года;

– дополнительная общеразвивающая программа «Школа творчества» для обучающихся 10–12 лет со сроком освоения 3 года;

– дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» для детей и взрослых со сроком освоения 3 года.

Давней традицией школы была и остается система дипломных и курсовых проектов. Если раньше это была инициатива школы, то теперь дипломное проектирование является частью итоговой аттестации и экзаменом по станковой композиции в рамках предпрофессиональной программы «Живопись».

Проект – это одна из форм исследовательской работы. Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявить себя чаще индивидуально. Проект – это деятельность, направленная на решение творческих и художественных задач, на реализацию той темы, которую выбрал ученик.

Традиционно окончание обучения в художественной школе завершается выполнением выпускником дипломного проекта (Приложение 11, рис. 1–14). Уровень профессионального мастерства, достигнутый за годы обучения в школе, и уровень личностной зрелости автора – вот его составляющие.

Дипломным проектом с учащимися мы занимаемся на предмете «Станковая композиция». Наряду с рисунком и живописью, композиция – один из самых сложных, важных предметов в художественном образовании. Именно эта учебная дисциплина направлена на развитие творческой чатазии и образного мышления, а также на изучение структуры и колористики сюжетной станковой картины, книжной иллюстрации.

Дипломное проектирование – это большой и серьезный труд преподавателя и ученика, который происходит в течение всего учебного года на часах по станковой композиции. К выпускному классу учащиеся накапливают определенную сумму профессиональных навыков, имеют основы планомерной, серьезной, длительной работы, уже могут решать определенные художественные задачи.

Композиция в последних классах художественной школы – это уже не детское творчество, но еще и не вполне взрослое. Это творчество «переходного периода», и в этом его сложность и ценность. Это первые самостоятельные и осознанные поиски своего «Я» и утверждение себя как творческой личности.

Дипломное проектирование в выпускном классе – это и подведение итогов обучения в художественной школе, мера и уровень начального художественного образования, и начало творческого пути.

В течение всего учебного года дипломник разрабатывает серию композиционных работ на выбранную тему, объединенных общим замыслом и художественными приемами. Кроме этого выполняются подготовительные листы с эскизными вариантами, а также пишется аналитическая часть чботы, которая озвучивается на защите дипломного проекта, параллельно с презентацией. Это первая осмысленная, выстраданная в творческих поисках работа, которая соединяет желание создать то, что волнует молодую творческую личность, с возможностями изобразить задуманное. Дипломная композиция может быть выполнена в любой технике и материале, наиболее полно позволяющих раскрыть авторскую идею.

Под руководством педагога дипломник проходит следующие этапы работы над проектом:

- аналитическая часть задания: выбор темы, изучение литературы, сбор подготовительного материала (наброски, этюды), разработка концепции сюжета;

- поисковая часть работы: эскизы в тоне и цвете с выбором колористического решения, определение техники и материала выполнения диплома;

- практическая часть работы: отрисовка конечных вариантов композиций, перенос на выбранный формат, работа над серией листов в материале.

Выбор темы проекта зависит от склонностей и привязанностей учащегося, часто служит серьезной заявкой в дальнейшей творческой деятельности.

Для того чтобы выполнение дипломного проекта не стало стрессом для ученика, мы ввели за два года до выпускного класса создание на композиции курсовой работы. Она выполняется в течение полугодия, меньшим объемом, это как некая репетиция той главной и основной завершающей композиции, которая будет у выпускника.

В процессе работы мы настраиваем своих выпускников, что дипломная работа – это выражение юным художником самого себя, мира своих чувств и интересов. Он максимально сосредоточен на выборе темы, материале и технике исполнения. Главное – правильно вовремя направить и помочь ребенку при выборе выпускной композиции. Очень часто учащиеся берут тему, связанную с выездным пленэром. Учащиеся берут пленэрные зарисовки и этюды за основу своего будущего проекта по станковой композиции.

Итоговая дипломная композиция – это первая серьезная художественная работа выпускника школы. Последним этапом работы над дипломной композицией является создание единой выставочной композиции, которая служит результатом проведенной работы, и ее защита перед педагогами и учащимися школы. Что положительного дает практика дипломных проектов? Это

- почти стопроцентная заинтересованность учащихся в композиции, и слабые и сильные ученики с интересом работают над своей темой, просто каждый на своем уровне;

- максимальное выявление индивидуальных особенностей каждой творческой личности – степени ее подготовленности к самостоятельной работе;

- расширение знаний по выбранной теме, погружение в материал, систематизация этих знаний в текстовой части дипломной работы;

- развитие мышления, интеллекта, работоспособности;

- осознанный выбор будущей профессии: осознание своих творческих возможностей, укрепление веры в собственные силы имеют решающее значение в определении пути после окончания художественной школы.

Процесс обучения в художественной школе достаточно длительный, 8–9 лет, в течение этого времени ребенок погружен в атмосферу изобразительного искусства. Выставки, конкурсы, опыт совместных выездных пленэров в Переславль-Залесский, Поленово, Звенигород, Сочи, Ялту. Ученик получает здесь огромный эстетический, эмоциональный и творческий заряд. Он начинает мыслить и рисовать по-другому, более осознанно, особенно если преподаватель рисует рядом. К выпускному классу большинство учащихся в дальнейшем не мыслит своей будущей профессии без сферы искусства. Как нам кажется, это лучшая профориентационная работа и хорошая традиция.

Примечания

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе (утв. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 156). URL: https://www.mkrf.ru/documents/ob_utverzhdenii_federalnykh_gos352749/?sphrase_id=2383167.