

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЗРОСЛЫХ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ**

Министерство культуры Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

**МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ**

Материалы республиканского круглого стола

Под общей редакцией
И. Б. Лаптенюк

Минск
БГУКИ
2020

УДК 37.014:373/378[008+7]

ББК 74.04(4Бел)

M545

Составители:

И. В. Балущ, Д. Ю. Марченко, О. Т. Масалова

Под общей редакцией

кандидата филологических наук, доцента И. Б. Лаптенюк

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, доцент О. А. Галкин;
доктор педагогических наук, доцент И. А. Малахова

Рекомендовано к изданию

Советом Института повышения квалификации
и переподготовки кадров учреждения образования

«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол № 11 от 14.11.2020 г.).

M545 **Методы** реализации творческого потенциала личности в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна в учреждениях образования в сфере культуры : материалы республиканского круглого стола, г. Минск, 24 сентября 2020 г. / сост.: И. В. Балущ, Д. Ю. Марченко, О. Т. Масалова, под общ. ред. И. Б. Лаптенюк ; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, Ин-т повыш. квалиф. и переподг. кадров. – Минск : БГУКИ, 2020. – 68 с.

ISBN 978-985-522-264-5.

Представленные материалы подготовлены по итогам проведения республиканского круглого стола «Методы реализации творческого потенциала личности в учреждениях образования в сфере культуры» (2020), организованного Институтом повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», с участием педагогов, достигших высоких результатов в работе с талантливой молодежью.

Издание адресовано руководящим работникам и специалистам отрасли культуры, педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также преподавателям и слушателям учреждений дополнительного образования взрослых.

УДК 37.014:373/378[008+7]

ББК 74.04(4Бел)

© Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», 2020

ISBN 978-985-522-264-5

Развитие форм творческой активности личности в процессе реализации национально значимых проектов в сфере культуры

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года приоритетным направлением развития в сфере культуры является поддержка талантливой молодежи в реализации новых идей и творческих проектов.

В связи с этим особую актуальность приобретает организация и проведение культурно-образовательных мероприятий, направленных на популяризацию достижений обучающихся в учреждениях образования в сфере культуры, лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

В период деятельности Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», при его непосредственном и активном участии, сформирована и успешно функционирует уникальная система выявления, обучения и содействия развитию талантливой молодежи. Институт организует заседания экспертно-художественной комиссии специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, на основании рекомендаций которой Совет специального фонда готовит предложения по поддержке представителей талантливой молодежи и коллективов. Банк данных талантливой молодежи является результатом отражения показателей проведенной педагогами работы, достижений лауреатов, стипендиатов и дипломантов специального фонда.

Реализация Институтком национально значимых проектов республиканского и международного уровней является стимулом для формирования творческой составляющей личности обучающегося, а также для развития педагогического потенциала учреждений образования в сфере культуры.

Одним из наиболее значимых белорусско-российских проектов в сфере культуры являются мастер-классы «Союзное государство — молодым талантам XXI века». На протяжении девяти лет этот проект входил в перечень обязательных мероприятий в рамках культурной программы Постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси. Институт проводит работу по организации мастер-классов с 2009 года. За это время в них приняли участие более 900 молодых музыкантов и художников из различных регионов России и Беларуси.

Не менее результативным является опыт организации работы белорусской делегации для участия в Дельфийских играх — международных конкурсах в области культуры, в номинациях конкурса и фестивальной программе. На протяжении 18 лет институт отбирает участников, представляющих Беларусь на Дельфийских играх. Данное мероприятие повышает интерес молодежи к национальной культуре, способствует профессиональному росту исполнителей, реализации их творческих способностей.

Ярким культурным событием является Республиканская художественная выставка работ лауреатов, стипендиатов и дипломантов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Для большинства молодых талантов это событие — первый значимый шаг в творческой биографии, стимул к развитию и новым творческим победам. Выставка дает прекрасную возможность не только выявить новые молодые таланты, но и проследить за развитием тех, кто был отмечен специальным фондом Президента Республики Беларусь.

Безусловную перспективность и важность инновационного опыта в области инклюзии в сфере культуры отразили мероприятия проекта «ОбРаз — образование и развитие инклюзивного искусства», реализуемого Институтом с 2019 года совместно со Шведским национальным центром творческого развития и инклюзии «ShareMusic & Performing Arts». Целью проекта обозначено повышение квалификации специалистов, работающих с людьми с особыми потребностями: проведение обучающих курсов, разработка модулей образовательных программ, развитие официальной сети контактов для улучшения знаний в области инклюзивного искусства в Швеции, Беларуси и России. Участники организуемых тренингов, мастер-классов (руководители и специалисты детских школ искусств, музеев, клубов, творческих коллективов, любительских объединений) знакомятся с проектами, успешно реализуемыми в Респуб-

лике Беларусь и других европейских странах, на основе которых демонстрируется, что процесс инклюзии в современном мире разнообразен, затрагивает как общезначимые социально-педагогические аспекты, так и актуальные аспекты развития профессионально-творческой среды.

Организация общенациональных культурно-образовательных проектов способствует развитию профессиональных компетенций руководителей и специалистов, созданию системы внутренней мотивации педагогических кадров учреждений образования в области культуры, способствует освоению и внедрению современных образовательных технологий, интерактивных форм и методов обучения, разработке эффективных индивидуальных траекторий обучения.

Анализ существующего опыта свидетельствует о том, что особую актуальность приобретают вопросы, связанные с развитием творческой активности обучающегося: современные формы и методы преподавания учебных дисциплин и их влияние на формирование творческой составляющей личности обучающегося; внедрение авторских педагогических моделей обучения, технологии сотворчества как основы для развития способностей; активация творческого потенциала посредством научно-творческой и выставочной деятельности, их комплексное воздействие на эффективность процесса обучения, уровень профессиональной подготовки и др.

Представленное издание подготовлено по итогам широкого обсуждения данных вопросов на заседании республиканского круглого стола, организованного Институтом в сентябре 2020 года, по теме «Методы реализации творческого потенциала личности в учреждениях образования в сфере культуры» для педагогических работников учреждений высшего, среднего специального, дополнительного образования детей и молодежи.

И. Б. Лаптенюк,
кандидат филологических наук, доцент

РАЗДЕЛ 1

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Грани сотворчества в работе учителя с одаренными детьми в детской школе искусств

*Добрянская Людмила Леонидовна,
ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска “Маладик”»*

Реализация творческого потенциала детей и молодежи в учреждениях дополнительного образования является одной из главных задач в работе учителя изобразительного искусства. Такая деятельность направлена на создание возможностей для самореализации и развития личности.

Попытаемся определить грани сотворчества педагога и одаренного ученика путем анализа его способностей.

Увидеть творчески одаренного ребенка сложно. При определении одаренности рассмотрим два подхода:

первый: одаренный ребенок – каждый ребенок; нужно лишь определить, каким даром он наделен;

второй: одаренность – исключительное качество личности; присутствует у ограниченного количества людей.

Так кто же они – одаренные дети?

С моей точки зрения, одаренные дети наделены высокими интеллектуальными способностями, достигающие успехов в определенном виде деятельности (талантливые) и дети с высокой креативностью (творческие).

Одаренность принято диагностировать по темпу умственного развития – степени опережения ребенком при прочих равных условиях своих ровесников. Ранее всего обнаруживается музыкальная одаренность детей. Затем – особые способности к рисованию. В точных науках первой проявляется одаренность к математике [3].

Джозеф Рензулли указывает на то, что одаренность является сочетанием 3-х характеристик:

- 1) интеллектуальные способности, превышающие средний уровень;
- 2) творческий подход;
- 3) настойчивость.

Одаренность ребенка выражается в его стремлении к познанию неизвестного, поиске новой информации, исследовательских интересах и творческой активности.

Встречается несколько видов одаренности: явная и скрытая, ранняя и поздняя.

Существуют определенные критерии для распознавания одаренных детей: дивергентное мышление, оригинальность, гибкость, беглость мышления, широта интересов и способность к прогнозированию.

По статистике, число детей, развивающихся быстрее своих сверстников до 3-х лет, составляет приблизительно 10 %. Среди детей от 4 до 7 лет – 2–3 %. У старших школьников 10 % являются одаренными. 15% процентов одаренных детей школа считает «трудными».

Уменьшение количества одаренных детей с возрастом указывает на «затухание одаренности». Причины этого находятся в несоответствии потребностей в дальнейшем развитии способностей с желанием и условиями обучения и воспитания, в отсутствии должной помощи в формировании умения учиться. Отсутствие поддержки одаренного ребенка приводит к недопониманию с окружающими людьми, уменьшению его общения, незаинтересованности в контактах, уходу в мир грез, содействует низкой учебной активности, в худших случаях – способствует асоциальному и агрессивному поведению.

Учителя, работая в учреждениях образования, должны исходить из того, что каждый обучающийся в стенах учреждения – одаренная личность. Забота об одаренных учащихся предполагает сотрудничество с педагогом для развития способностей и совершенствования личности в сочетании с общеобразовательной подготовкой.

Как распознать одаренного учащегося в образовательном процессе? Его главное отличие – способность в выявлении проблемы, умение творчески ее переосмыслить.

Говоря о способностях, нужно учитывать их проявление в различных сферах.

В познавательной сфере – дивергентное мышление, оригинальность в характере и тематике работ, гибкость и беглость мышления (способность генерировать большое количество идей), прогнозирование, повышенная концентрация внимания – от высокой степени погруженности в задачу до нахождения информации, запоминание фактов и событий, абстрактных символов и знаков, оценка, построенная на критическом мышлении.

В психосоциальном развитии – стремление к самоактуализации через анализ своих способностей, социальную автономию, эгоцентризм, склонность

командовать другими учащимися (из-за интеллектуального превосходства), склонность к соревновательности.

В эмоциональной сфере одаренные учащиеся показывают повышенную возбудимость и повышенную чувствительность.

Педагогу, работающему с одаренным учащимся, следует учитывать проблемы, с которыми он может столкнуться: интеллектуальная зрелость на фоне социальной инфантильности, неравномерность развития, увеличение объема знаний в интересующей области в ущерб остальному, конфликты с окружающими (синдром бывшего вундеркинда), амбициозность, повышенная чувствительность.

Наиболее благоприятной средой для развития всех видов способностей у одаренной личности является учебная деятельность, которая помогает формировать общие и специальные способности через развитие умственно-волевых качеств и трудолюбия. Если деятельность учащегося носит стихийный характер, формируется способный самоучка. Если деятельность организована на основе научного подхода, то при наименьших затратах усилий повышается результативность. В процессе обучения учитель закладывает навыки правильного выбора задач и их решения.

Основная задача педагога – создание обучающей среды для развития одаренных учащихся. При этом должно быть не пассивное наблюдение за ростом учащегося, а стремление к созданию условий для формирования системы его ценностей и знаний. Если с детства ребенка учат видеть проблемы и подходить к ним творчески, то, повзрослев, он будет стремиться к новаторству. Следовательно, развитие способностей зависит не только от задатков, но и от способности учить с применением творческого подхода.

При этом личность учителя, работающего с одаренным учащимся, является одним из элементов, способствующих реализации творческого его потенциала.

Педагогические умения в данном случае складываются из таких компонентов как:

- умение разбираться в психологических особенностях одаренных учащихся;
- эмоциональная стабильность;
- наличие чувства юмора;
- высокий уровень интеллектуального развития;
- стремление к самосовершенствованию;
- живой и активный характер.

Данные качества добавляются к следующим профессиональным навыкам учителя:

умение строить обучение в соответствии со способностями учащегося;
умение модифицировать учебный процесс;
умение создавать теплую эмоциональную атмосферу;
умение стимулировать развитие умственных процессов, творчества и воображения учащегося;
умение строить свою деятельность на основах сотрудничества с учащимся.

А. В. Комарова замечает: «Способ сотрудничества – это процесс. Он состоит из ряда последовательных взаимодействий, многие из которых не могут быть пропущены. При использовании этого способа учитель и ученик, голова к голове, ищут возможные решения, которые могут сработать, а затем приходят к соглашению о том, какие из них в наибольшей степени позволяют удовлетворить потребности обеих сторон» [4, с. 133].

С точки зрения А. А. Мелика-Пашаева, важно дать ребенку средства, угадав, чего ему не хватает для того, что он хочет выразить, но не может, так как это способствует благоприятному результату.

Опыт и профессионализм педагога создают основу для успешного сотрудничества с одаренным учащимся, раскрывая общечеловеческую одаренность. При этом одаренность проявляется и в том, что и ребенок и педагог готовы посвящать данному виду творчества все больше времени и эмоций [2].

Педагог, работая с одаренным учащимся, каждый раз должен анализировать свои представления о собственной готовности к работе с такими учащимися. В этом ему может помочь самодиагностика «Анализ представлений учителей о готовности к работе с одаренными учащимися», основные аспекты проведения которой размещены в сборнике Е. И. Бараевой «Психодиагностика одаренных учащихся и творческого учителя» [1].

Среди основных вопросов диагностики можно выделить следующие:

- В ситуации профессионального выбора вы предпочли бы работать с одаренными или с обычными учащимися?
- Как вы считаете, что сложнее: обучать или воспитывать одаренных учащихся?
- Какие трудности вы предвидите в обучении и воспитании одаренного учащегося?
- Необходима ли вам по предмету в обучении одаренных учащихся дополнительная самостоятельная работа по повышению вашей квалификации?
- Каких профессионально важных качеств вам явно не хватает, чтобы успешно обучать и воспитывать одаренных учащихся?

– При работе с одаренным учащимся какие стороны его личности вас интересуют больше всего:

интеллектуальная,
эмоциональная,
волевая,
творческие возможности.

Обработка материалов тест-анкеты осуществляется методом контент-анализа [1].

Необходимо учитывать и то, что учитель не только обучает, но и воспитывает учащегося. При этом особенно важно транслировать собственное поведение, как пример для подражания, показывая отсутствие «двойных стандартов». Опираясь на собственный опыт, педагогу важно не погасить искру таланта в учащемся.

Рассматривая влияние опыта учителя на одаренного учащегося, нужно понимать, что стиль общения на основе увлеченности совместным творческим поиском играет значительную роль и приносит плоды в виде нестандартных творческих работ.

Желание как можно больше демонстрировать и задавать вопросы способствует раскрытию творческого потенциала учащегося. В то же время умение выслушивать ответы, не оценивая сразу, показывая преимущества или ошибки, развивает креативность и смелость в принятии решений.

«Эффективное обучение музыке, искусству, танцу или ритмике по самой сути гораздо ближе к сущностному образованию, чем преподавание так называемых основных предметов. Образование – это научение росту, научение тому, как стремиться вперед и вверх, отличать хорошее от плохого, достойное выбора от недостойного. Искусство, и особенно те его разновидности, на которых я настойчиво концентрировал ваше внимание, настолько тесно сплетены с психологической и биологической сущностью человека, что пора перестать воспринимать эти учебные курсы как неуместную роскошь, как кружева и оборки на школьном платье, и признать их основными предметами нового образования. Такого рода образование позволит выработать взгляд на вещи, проникающий в бесконечность, провидящий высокие ценности. Такое образование может и должно иметь своим основанием обучение искусству, музыке и танцу», – говорил известный американский психолог Абрахам Маслоу [2].

Талант учащегося и опыт педагога – отличный тандем в реализации творческого потенциала личности, приводящий к успеху одаренного учащегося. Поддер-

живая способности учащегося, корректируя недостатки, учитель помогает ему формировать адекватное отношение к своему творчеству и достижениям.

Список использованных источников

1. Бараева, Е. И. Психодиагностика одаренных учащихся и творческого учителя : учеб.-метод. пособие для учителей учебных заведений нового типа, преподавателей, слушателей системы повышения квалификации, специалистов образования, студентов / Е. И. Бараева. – Минск : МГОИПК, 2005.

2. Мелик-Пашаев, А. А. Развитие художественных способностей школьников [Электронный ресурс] / А. А. Мелик-Пашаев. – Режим доступа: <https://mognovse.ru/off-razvitie-hudojestvennih-sposobnostej-shkolenikov-a-a-melik.html>. – Дата доступа: 20.09.2020.

3. Рапацевич, Е. С. Педагогика. Современная энциклопедия / Е. С. Рапацевич ; под общей редакцией А. П. Астахова. – Минск : Современная школа, 2010. – 720 с.

4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников / авт.-сост. А. В. Комарова. – Минск : Красико-Принт, 2006. – 176 с.

Развитие ассоциативного мышления на занятиях по цветоведению

*Пискун Татьяна Анатольевна,
ГУО «Полоцкая детская художественная школа»*

Современные технологии дают нам огромные возможности для саморазвития. Однако, как показывает опыт, компьютерные технологии имеют и негативное влияние. Используя информационные ресурсы, подрастающее поколение разучилось самостоятельно мыслить, выражать свои чувства средствами изобразительного искусства. Современные гаджеты, облегчая умственную деятельность детей, порой лишают их возможности творческого развития. В результате они оказываются не способными к решению неординарных творческих задач.

Данная проблема не обошла стороной обучение в детской художественной школе искусств. На занятиях учащийся облегчает себе задачу, подсматривая готовые композиционные решения в интернете: при этом он не создает образ, а заимствует. Такой подход не способствует творческому развитию личности, развивает преимущественно технические навыки. Как следствие, наблюдается снижение творческой активности детей: в работах проявляется шаблонность восприятия цвета, теряется индивидуальность.

Использование ассоциативной композиции на занятиях по цветоведению способствует развитию у учащихся образного мышления и цветового восприятия.

Ассоциация – это связь между отдельными фактами, событиями, предметами или явлениями, отраженными в сознании человека и закрепленными в его памяти. Ассоциативное восприятие и мышление человека приводит к тому, что проявление одного элемента в определенных условиях вызывает образ другого, связанного с ним, то есть возникает ассоциативная цепочка.

Для нахождения ассоциаций можно выделить несколько способов построения ассоциативных связей между любыми объектами:

смежность во времени или пространстве: стол – стул, зима – снег;

сходство (подобие): земля – шар, лампа – груша;

контраст (противоположность): добро – зло, черное – белое;

причинно-следственные связи: гром – молния, лампа – свет;

часть и целое: секунды – минута, автомобиль – двигатель;

дополнение: зубная паста – зубная щетка [7].

Ассоциативные процессы зависят от степени участия в них разных органов чувств – визуальных, аудиальных, вкусовых и обонятельных ассоциаций [7].

Развитие ассоциативного мышления связано с воображением, а также с тренировкой образной памяти. Полезным упражнением для развития ассоциативной памяти является составление ментальных карт (англ. mind maps – «карты ума») – это способ изображения структуры информации при помощи блок-схемы.

В творческих заданиях по цветоведению следует использовать косвенные и прямые ассоциации. Комбинируя на занятиях ассоциации, учащиеся развивают образное мышление.

Воображение позволяет им придумывать и визуализировать различные сюжеты, мотивы, фантазии.

Развитие ассоциативного мышления, несомненно, необходимо, поскольку оно является основой творческого процесса.

Впервые ассоциативная композиция встречается в работах художников-импрессионистов. Своим направлением (фр. impressionnisme – impression «впечатление») они привнесли новые формы изображения окружающего мира, стремясь передать свое впечатление от увиденного.

Клодом Моне написана серия работ «Стога сена» и «Руанский собор» в разное время суток. Винсент Ван Гог в своем творчестве обращался к ассоциативности цвета. Он наполнил жизнью и движением не только природу и населяющих ее людей («Красные виноградники в Арле»), но и неодушевленные предметы

(«Спальня Ван Гога в Арле»). Эдвард Мунк – норвежский живописец и график, один из первых представителей экспрессионизма. Квинтэссенцией его передачи эмоций цветом стала картина «Крик».

Проблеме творческого поиска путем подбора ассоциаций в изобразительном искусстве большое внимание уделял Василий Кандинский. Художник, уходя от изобразительности, выявил ассоциативные свойства цвета. В своих работах он использовал формальные средства композиции – линии, пятна и цвет. В. Кандинский учитывал, что каждый цвет обладает присущей ему духовно-выразительной ценностью и позволяет передавать яркие эмоциональные переживания, не прибегая при этом к изображению реальных предметов.

Знаковой фигурой в развитии ассоциативной живописи был Хоан Миро, в произведениях которого воплощены танцующий сад, опера, расцветенная цветами, рождающимися в лучах света. Он умел преобразовать неприметные на первый взгляд предметы, погружаясь в мир фантазии [2, с. 88].

Микалоюс Константинас Чюрленис, литовский художник, композитор и философ также оказал значительное влияние на развитие ассоциативной живописи в изобразительном искусстве, излагая свои оригинальные взгляды на мир с помощью звуков, контуров, линий, красок и поэтических образов [10].

Рассматривая работы перечисленных мастеров, можно сделать вывод, что картина – не только передача предметного мира, но и отражение эмоций, настроения, внутреннего состояния автора с помощью линий, цветов, пятен. Данное воплощение мысли в картине называют абстрактным, а средство ее передачи – ассоциативным.

Увлечение цветом начинается еще в самом раннем детстве. Нет такого ребенка, который не спрашивал бы: почему небо голубое, а трава зеленая? Чтобы ответить на этот и множество других вопросов, ученые создали теорию цвета. Цветоведение – это совокупность правил, теорий и принципов применительно к цвету [14, с. 31].

Цвет всегда интересовал ученых и философов. Однако до 2-й половины XVII в. не было полной ясности в изучении природы цвета, пока Исаак Ньютон не провел опыт по пропусканию света сквозь призму. Пучок света, проходя через призму, преломлялся в ней, и на экране появлялась разноцветная полоса, которую Ньютон назвал спектром (от лат. «spectrum» – «видение»). Белый цвет превратился во все цвета радуги. Изогнув спектр в виде кольца, был получен первый в истории цветовой круг [8, с. 118].

Большой вклад в науку о цвете внес немецкий писатель и ученый Иоганн Вольфганг Гете, который предложил классификацию цветов по физиологическому принципу. Его цветовой круг состоит из 3-х пар контрастных цветов. Основой круга служит треугольник главных цветов – красный, синий, желтый. Фактически в 6-ти степенном круге есть все спектральные цвета [7, с. 19].

Нас окружает множество цветов и их оттенков. Чтобы было легче ориентироваться в разнообразии цветовых сочетаний, исследователи составили классификацию цвета.

Цвет играет в нашей жизни большую роль, воздействуя на настроение и поступки, влияет на человека, вызывая различные чувства и мысли. Яркие цвета обозначают энергию, а неяркие (пастельные) тона – спокойствие, мягкость и легкость. Цвет является выразительным языком в передаче информации. Зная особенности каждого цвета можно изобразить определенный образ, который будет вызывать определенные эмоции и ассоциации.

На 3-ем году обучения в детской художественной школе искусств на занятиях по учебному предмету «Цветоведение» учащиеся учатся передавать свои ощущения при помощи цвета, а также творчески мыслить.

Первые работы учащихся – простые по форме, цвету и содержанию, в последующих работах они стремятся к полноте передачи оттенков и тонов, к более сложной детальной композиции, построенной по правилам организации формальной композиции.

На первом этапе происходит знакомство с основными характеристиками цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота.

Далее – знакомство с цветовыми гармониями, где практически выполняется ряд упражнений по определенным схемам гармоничных сочетаний цвета.

В последующем учащиеся изучают язык цвета, с помощью которого передают разные виды ассоциаций:

физические: тепловые (горячее, теплое, ледяное, холодное), весовые (легкие, воздушные, тяжелые, давящие), фактурные (мягкие, шершавые, жесткие, колючие), акустические (звуковые – тихие, звонкие, глухие; музыкальные), пространственные (выступающие, отступающие, поверхностные);

эмоциональные: положительные (любовь, счастье, удача, нежность), отрицательные (гнев, злоба, зависть), нейтральные (печаль, грусть, спокойствие) [2, с. 183].

Рассмотрим поэтапность выполнения ассоциативной композиции на примере композиции «Стихии». Для успешного усвоения материала дается теоретическое

обоснование будущей композиции с разъяснением важных структурных элементов ассоциаций на примерах. Стихии соответствуют 4 сезонам, 4 временам суток, 4 периодам жизни: воздух – весна, утро, детство; огонь – лето, день, юность; земля – осень, вечер, зрелость; вода – зима, ночь, старость. Огонь – теплый и сухой, воздух – теплый и влажный, земля – холодная и сухая, вода – холодная и влажная. Духи стихий: вода – ундины, огонь – саламандра, воздух – сильфы, земля – гномы.

В начале обучения можно использовать метод составления карт-ассоциаций.

После этого учащиеся мысленно представляют стихии. Они вспоминают (визуализируют) свои ощущения, вызванные этими явлениями.

Учащиеся подбирают словесные ассоциации, а затем рисуют их. Идет выбор средств, приемов композиции, цветового решения, которые должны соответствовать цвето-эмоциональному образу задания. Выполняются эскизы с колористическим решением композиции, отбирается наиболее удачный вариант, и учащиеся приступают к выполнению композиции.

При работе над ассоциативной композицией учащиеся испытывают затруднения, поэтому мы проговариваем весь процесс поиска идей. Постепенно они постигают основы формальной композиции, начинают понимать, как пользоваться алгоритмом поиска идей при помощи ассоциаций, и самостоятельно справляются с поставленными задачами.

При выполнении заданий используется привлечение опыта учащихся, примеров из окружающей действительности по каждой теме. Наблюдение и переживание реальности, а также способность осознания собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важнейшими условиями обучения искусству [9, с. 6].

Каждое задание или упражнение рассчитано на одно занятие и решает определенные задачи.

В дальнейшем происходит расширение и углубление полученных знаний через решение задач по колориту, цветовой гармонии и выразительности. Краткосрочные упражнения сменяются длительной итоговой работой, выполняя которую учащиеся закрепляют знания и навыки, полученные ранее.

Выполнение практических упражнений необходимо, поскольку развитие навыков возможно только при многократном повторении упражнений, направленных на развитие определенных знаний, умений, навыков.

Примеры некоторых упражнений и заданий по ассоциативной композиции:

Негатив – позитив. Изобразить положительные и отрицательные эмоции, используя при выполнении задания различные типы колорита: негатив приглушенный или зачерненный колорит, позитив – насыщенный или разбеленный колорит.

Эмоции. Выполнить ассоциативные композиции на эмоции: восторг, нежность, печаль, гнев. Подобрать каждой эмоции соответствующую цветовую ассоциацию, определенный вид линий и ритм пятен.

Фактура. Создать беспредметные композиции на передачу разных свойств поверхности: мягкое, твердое, граненое, шершавое. Формальные средства выполнения композиции: цвет, пятно, линия.

Структура. Выполнить беспредметные композиции с передачей свойств: тягучее, вязкое, текучее, с помощью цвета, пятна, линии.

Поры года. Выполнить ассоциативные композиции, подобрав каждой поре соответствующую цветовую ассоциацию: весна – радостные, легкие, светящиеся; лето – приглушенные, пастельные, как бы выгоревшие на солнце; осень – теплые, насыщенные, землистые; зима – светлые, яркие, лучистые цвета.

Временные ассоциации. Выполнить беспредметные композиции на передачу возраста: детство, молодость, зрелость, старость. Формальные средства композиции: цвет, пятно, линия.

Звуковые ассоциации. Выполнить ассоциативные композиции на передачу шума города, пения птиц, мелодии дождя, используя цвет, линию, пятно.

Музыкальные ассоциации. Прослушать произведения разных жанров: классика, джаз, диско, рок. Выполнить ассоциативную композицию учитывая аналогию в применении средств: мелодическая линия – паузы, интервалы, ритм; сила звука – контраст цвета; длительность звука – масса пятна.

После абстрактных композиций учащиеся выполняют предметную композицию «Музыка» с элементами стилизации.

Пространственные. Выполнить ассоциативные композиции на темы: космос, невесомость, используя выступающие и отступающие свойства цвета.

Пейзаж. Выполнить ассоциативный портрет города: город молодежный, исторический, мегаполис.

Натюрморт. Выполнить ассоциативную композицию «Тематический натюрморт» (хрупкий, вечерний, плетеный), используя ассоциативные свойства цвета и линии.

Животные. Выполнить ассоциативную композицию «Животные», передав его характер (грустное, игривое животное).

Праздники. Выполнить ассоциативные композиции на традиционные, светские, любимые, придуманные праздники.

Орнаменты. Выполнить орнаментальную композицию, используя цветовые сочетания, соответствующие орнаментам разных регионов Беларуси.

В работе над развитием ассоциативного мышления посредством цвета можно выделить следующие действенные приемы:

визуализация (создание зрительного образа);
словесное объяснение через поиск ассоциаций (проговаривание процесса поиска идей);

привлечение личного эмоционального опыта учащихся;
раскрытие образа с помощью другого вида искусств (музыки, литературы);
включение игровых моментов в изобразительную деятельность учащихся.

Работа с учащимися в указанном направлении позволяет достичь поставленных задач. Учащиеся перестают испытывать трудности при выполнении творческих заданий, учатся пользоваться языком цвета. Они грамотно подбирают композиционные средства выразительности при создании оригинальных образов. Творческие работы учащихся экспонируются на выставках, участвуют в конкурсах и художественных проектах.

Развивая творческое мышление с помощью ассоциаций и цвета, увидев потребность и активный интерес у учащихся, можно сделать вывод о том, что изучаемая тема имеет неисчерпаемый ресурс. Проведенная и внедренная в практику методика исследования предполагает дальнейший поиск и апробацию новых способов и методов работы.

Список использованных источников

1. Буянов, Е., Гераськин, Д. Урок 2. Ассоциативное мышление. [Электронный ресурс] / Е. Буянов, Д. Гераськин. – Режим доступа: <http://www.4brain.ru/memori/associacii>. Phр. – Дата доступа: 06.09.2020.

2. Диль, Г. Мир / Г. Диль. – М. : Слово, 1995. – 95 с.

3. Корепанова, О. А. Композиция от А до Я: ассоциативная композиция / О. А. Корепанова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 458 с.

4. Кулененок, В. В. Цветоведение / В. В. Кулененок. – Минск : Беларусь, 2012. – 221 с.

5. Листопад, А. Музыка на мольберте. Микалоюс Константинас Чюрленис [Электронный ресурс] / А. Листопад. – Режим доступа: <http://www.livemaster>.

ru/topic/1731463 muzyka na molberte mikaloyus konstantinas chyurlenis litovskij hudozhnik i kompozitor. – Дата доступа: 10.09.2020.

6. Методы ассоциативного поиска идей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediasvod.ru/metody_associativnogo_poiska/. – Дата доступа: 10.09.2020.

7. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. – Минск : Беларусь, 2005. – 150 с.

8. Миронова, Л. Н. Цветоведение / Л. Н. Миронова. – Минск : Вышэйшая школа, 1984. – 286 с.

9. Полякова, И. Особенности обучения школьников по программе Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» / И. Полякова // Искусство. – 2007. – № 21. – С. 6–7.

10. Эдвардс, Б. Цвет / Б. Эдвардс. – Минск : Попурри, 2011. – 220 с.

Написание этюдов акварелью как форма и метод работы на занятиях по живописи

Чмиль Виктор Владимирович,

ГУО «Пинская детская художественная школа имени Наполеона Орды»

В Пинской детской художественной школе имени Наполеона Орды традиционно принято начинать обучение с написания этюдов акварелью в третьем классе. Обусловлено это тем, что на начальном этапе изучения натуры гуашевые краски и технология работы с ними имеют ряд преимуществ. Гуашь позволяет многократно перекрывать ошибки и неточности, обобщать, с легкостью дополнять рисунок деталями, добиваться желаемых оттенков цвета. Краска быстро сохнет, сохраняет яркость цвета и позволяет показать разные приемы работы кистью.

Также практикуется индивидуальный подход при переходе к освоению техники акварельной живописи. Перед этим предлагается попробовать свои силы в акварели учащимся, которые уже достигли определенных успехов в рисовании этюдов натюрморта гуашью, хорошо понимают и передают тоновые отношения, неплохо справляются с моделировкой объема предметов и складок драпировок, чувствуют цвет и создают богатую палитру дополнительных оттенков. Таким образом, учащиеся постепенно переходят от гуаши к акварели. Некоторым учащимся это помогает преодолеть психологический барьер при знакомстве с новым материа-

лом – «вдруг не получится?» Они присматриваются, вдохновляются увиденным, загораются желанием приступить к освоению нового. У учащихся, которые приступили к работе акварелью последними, также прогнозируется положительный эффект обучения: они прошли неоднократное повторение объяснения материала, увидели результаты, некоторые ошибки.

Немаловажную роль играет вопрос приобретения материалов. Поскольку в акварели, в отличие от многих других техник, качество краски играет первостепенную роль, рекомендуется выбирать качественные краски. «Школьные» наборы акварели порой содержат больше вяжущего компонента и меньше красителя, что не лучшим образом отражается на интенсивности цвета: некоторые места при высыхании остаются липкими, а работы получаются бледными.

Несмотря на желание быстрее приступить к пробе написания акварелью этюда и осваивать технические приемы непосредственно при выполнении первого простого натюрморта, считаю, что необходимо уделять значительное время подготовительной работе, включающей ряд упражнений.

Есть много способов нанесения краски на бумагу и создания эффектов. В ходе занятий учащиеся найдут также и свои собственные. Им необходимо попрактиковаться в основных базовых техниках, описанных ниже, увидеть, как ведут себя кисти, бумага и краска в акварельной живописи.

Начнем с традиционных способов нанесения краски на поверхность листа: 1) заливка, 2) тоновая градация, 3) цветовая градация. Последовательность выполнения упражнений следует показать, обращая внимание на особенности техники исполнения. Упражнения не занимают много времени, потому дополните занятие еще несколькими заданиями: 4) «мягкие края», 5) цветовая градация, 6) насыщение тоном.

Отдельно остановимся на творческом задании с условным названием «Рыбки», которое объединяет прием лессировочного письма и технику вливания одного цвета в другой с целью выполнить упражнение в более интересной форме.

Последовательность выполнения.

1. Учащиеся закрепляют лист на рабочей поверхности малярным скотчем. Тем же малярным скотчем предлагается выложить на листе (поворачивая в разных направлениях, отрывая отдельные куски) форму фантастических рыб. По желанию можно добавить формы водорослей, камней. Малярный скотч играет роль резервирующего материала, защищая участки листа от попадания краски.

2. Для изображения воды пробуем освоить прием лессировочного письма, сущность которого в последовательном нанесении одного на другой прозрачных

слоев краски для получения разнообразных цветовых оттенков. Нужно наносить краску, разбавленную до желаемой насыщенности, волнообразными движениями, создавая полосы, различные по ширине, цвету и пластике, наслаивая местами их друг на друга. Заполните лессировками всю свободную от скотча поверхность листа, не забывая о необходимости высыхания предыдущего слоя.

3. После полного высыхания лессировочного фона аккуратно снимем малярный скотч. Рыбы и водоросли остались белыми с незначительными затеками краски, которые создают своеобразный эффект.

4. Для изображения рыб используем технику вливания одного цвета в другой. Поверхность одной из рыб аккуратно перекройте чистой водой, остальных рыб равномерным красочным слоем. Поочередно, начиная с белой рыбки, на сырую поверхность рыб хаотично наносим капли и небольшие мазки различного цвета, наблюдая за слиянием, взаимодействием разных красок. Получаются фантастические разводы, множество дополнительных оттенков. Постепенным вливанием цвета в цвет выполняются водоросли. На этом этапе следует попросить учащихся запомнить понравившиеся моменты взаимодействия красок, а также те, которых в будущем следует избегать.

5. В завершение можно «по-сухому» добавить мелкие детали (глаз, легкая прорисовка плавников). Этот этап в задании можно опустить.

В итоге выполнения упражнений в такой форме получается законченная творческая работа. Задание пользуется популярностью у учащихся.

Типовой учебной программой по живописи предусмотрено выполнение учебных заданий в жанре натюрморта. В зависимости от поставленных целей и задач задания делятся на длительные и кратковременные этюды. Выполнение длительных и кратковременных этюдов натюрморта с натуры составляет основу обучения живописи в мастерских художественной школы.

Живописный этюд – это художественное произведение, созданное с натуры с целью ее изучения.

В отличие от кратковременного, в длительном этюде осуществляются поиск наиболее выразительных средств и приемов исполнения, отбор характерных качеств натуры. Задача длительного этюда – глубокое и всестороннее изучение натуры, характера ее форм, движения, пропорций, линейно-конструктивного построения колористических особенностей, освещения и т.д.

Кратковременный этюд – это быстро выполненное изображение, в самых общих чертах характеризующее живописно-пластические качества натуры. В кратковременном этюде ставится задача передать свойства натуры, пропорции,

движение, форму, тонально-цветовое различие предметов, общий пластический и цветовой характер постановки.

Для правильного выполнения этюда необходимо определить последовательность работы.

При выполнении этюда натюрморта количество этапов определяется сложностью натурной постановки, однако основными этапами принято считать следующие:

- 1) композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;
- 2) линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения;
- 3) определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;
- 4) моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы;
- 5) обобщающий этап работы над завершением этюда; выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому.

Написание этюдов акварелью.

I. Целесообразно начинать с простой постановки из нескольких овощей или фруктов. Задание рассчитано на 3 часа. Для первого этюда выбирается наиболее простая в исполнении техника лессировки.

Остановимся подробнее на этапах написания такого этюда:

1) Предварительный набросок выполняется легкими линиями без использования резинки. Компоновать группу предметов учащиеся уже умеют. Иногда перед началом полезно легким движением мягкой широкой кисти промыть водой поверхность бумаги (чтобы убрать «зажиренность» бумаги, по которой краска может ложиться неравномерно, пятнами).

2) Живопись акварелью следует начинать со светлого. Лист покрывается цветовым пятном, учитывая цвета драпировок и овощей, – это первый лессировочный слой. Ошибочно думать, что в первом слое все должно быть красиво. Выполняется только подкладка. Не надо пытаться добиться света, полутона, тени, так как это предварительный этап работы.

3) Учащиеся всегда хотят начать с темного, как привыкли делать в рисунке и в работе с гуашью. В акварели, ввиду того, что темное нельзя перекрыть светлым, обязательно нужно начинать со светлых участков натюрморта. Это важный

момент техники. Далее покрываются слой за слоем в последовательности: свет, полутон, тень. Таковую «обработку» должны пройти отдельно драпировки и овощи. При наложении лессировок учитывается общее цветовое окружение в натюрморте.

4) Прорабатываются глубина теней, рефлексы, детализируются объекты и окружение. Достоинство акварельной живописи состоит в прозрачности, свежести красочного слоя. Не надо наслаивать большое количество краски, следует выполнять этюд в 2–3 слоя. На завершающем этапе, при обобщении, требуется особая осторожность. Нужно вовремя остановить учащихся, особенно во время выполнения первых работ. И в дальнейшем также следует учить их чувствовать момент: порой нужно остановиться, чтобы «не замучить» акварельную работу.

Типичная ошибка учащихся – увлечение цветом в ущерб передаче объема тоном. Поэтому после написания этюда целесообразно выполнить простой натюрморт в технике гризайль. Перед началом работы вместе с учащимися нужно провести анализ натюрморта с позиций ахроматических отношений, тональных различий.

Рассмотрим этапы работы над более сложным и длительным этюдом, к которому учащиеся приходят к концу первого года обучения акварельной живописи. Задание рассчитано на 6 учебных часов (2 раза по 3 урока).

На начальном этапе легкими линиями без детальной прорисовки намечаем расположение основных масс предметов и драпировок. Если композиция удовлетворяет, то прорисовываем ее точнее. Рисунок под акварель стараемся сделать достаточно точным, но не перегружаем излишними подробностями (добавим их по мере выполнения работы).

Далее переходим к решению задачи цветовых и тональных отношений, передаче пространства, формы предметов и драпировок. Живопись начинаем с первого плана и с яркого пятна – тарелки с фруктами, раздельным мазком лепим форму. Рядом с фруктами легкими широкими мазками обозначаем цвет драпировки. Раздвигаем границы цветового пятна, слегка намечая светлые полутона на втором плане и заднем плане, т.е. ведем работу целиком, сравнивая цветовые и тоновые отношения между предметами и окружением, не забывая о воздушной перспективе.

Продолжаем усиливать тональные и цветовые отношения на первом плане. При работе над формой предметов обращаем внимание на ее касание с окружением, гладкая глянцевая поверхность фруктов и предметов переднего плана хорошо принимает на себя рефлексы окружающих драпировок. Сила рефлексов не должна «спорить» с освещенными частями. Без правильного найденного

рефлекса невозможно передать форму округлого предмета. Усиливаем падающие тени, которые помогают передать связь предметов с горизонтальной плоскостью и фоном. Продолжаем прописывать пространство второго и третьего плана. Легко намечаем полутона на гипсовой розетке, учитывая цвет окружения.

Усиливаем выразительность композиционного центра при сохранении цельности натюрморта. Второй план натюрморта пишем путем сравнения через первый план. На втором плане не будет сильных цветовых и тональных контрастов. Он изображается обобщеннее, шире и мягче. Намечаем тени на розетке. Этот этап работы над этюдом предусматривает моделировку объемной формы предметов с выявлением градаций светотени и материальных качеств всех элементов натюрморта. Прорабатывая отдельные предметы или детали, не следует доводить их до полной завершенности сразу, надо их сравнивать между собой и с натурой.

Завершающий этап работы над этюдом натюрморта должен быть направлен на установление целостности изображения, которая достигается обобщением второстепенных деталей и конкретизацией предметов переднего плана. Следуя этому, усиливаем цвето-тоновые отношения композиционного центра, прорабатываем объем складок драпировок переднего плана, добавляем детали в декоративную роспись вазы и чайника, объединяем задний план с гипсовой розеткой.

Качество учебного этюда характеризуется тем, насколько удачно в натюрморте переданы освещение, объемная форма предметов, материальность, общее тоновое и цветовое решение природы.

Наибольшее количество часов в ДШИ на занятиях по живописи отводится на рисование с природы. Рисование с природы является методом наглядного обучения и дает хорошие результаты.

Техника акварели – одна из сложнейших, хороших результатов можно добиться лишь имея достаточный опыт (по написанию быстрых и длительных этюдов).

Написание этюдов в процессе обучения живописи оказывает огромную помощь юному художнику в развитии его наблюдательности, воспитывает способность целостного восприятия окружения, в работе с природы, по памяти или по представлению выявлять наиболее характерное, существенное в предметах или явлениях.

Учебная работа над живописными этюдами развивает у учащихся умение видеть природу цельно, способствует приобретению знаний и практических навыков в выявлении характерных форм, цветовых отношений.

РАЗДЕЛ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Влияние учебной дисциплины
«Экспериментальное формообразование»
на развитие творческого потенциала молодых дизайнеров одежды

Мешкова Галина Яковлевна,
кандидат искусствоведения, доцент,
УО «Белорусская государственная академия искусств»

Новое поколение 2000-х гг. начинает активно проявлять свой творческий потенциал уже во время учебы, отличается активностью, самостоятельностью, эрудированностью. Иначе и не может быть в период информационной эволюции, когда различные сведения можно найти в доступных электронных источниках. Вместе с тем, довольно проблематично опираться на интернет-источники с целью достижения профессиональных целей, без опоры реальный опыт (собственный, своих коллег), не учитывая существующие методические наработки в отрасли.

Нельзя пренебрегать методическими открытиями в сфере теории моды, которые связаны с хорошо апробированными примерами, достижениями, высокими качественными результатами. Один из таких примеров – научная и творческая деятельность Романа Ермакова, для которого разработка костюма равнозначна созданию живой скульптуры.

Живая скульптура – результат соединения пластики костюма с пластикой облаченного в костюм перформера, кинетическая форма, или, по выражению самого художника, «энергетическая скульптура тела». Работа художника дополняется искусством или фантазией исполнителя, визуальный образ – движениями перформера. Это жанр на границе визуальных и исполнительских искусств – танца, архитектуры и fashion.

С 2009 г. Р. Ермаков работает над большой коллекцией авангардных костюмов «Живые скульптуры», а с 2012 г. представляет Россию на всемирных фестивалях живых скульптур: World Living Statues (Арнем, Нидерланды), MASCA

(Бухарест, Румыния), UFO Festival (г. Шамотулы, Польша). В 2018 г. он показал новую коллекцию «Молекулы» в г. Москва на фестивале «Яркие люди», выступил автором детского сквера в рамках фестиваля «Арт-Овраг», участвовал с живыми скульптурами в «Contemporary Fashions Weekend» (г. Барселона, Испания) представил новую скульптуру «Жонглер» на выставке «Цирк! Цирк! Цирк!» (куратор Андрей Бартенев), в 2019 г. стал хэдлайнером международной выставки «Инновационный костюм XXI века: Новое поколение» [8].

На кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма УО «Белорусская государственная академия искусств» (БГАИ) уже не одно десятилетие существует экспериментальный подход к формированию новых дисциплин, что позволяет раскрыть творческие дарования, векторы увлечения, выявить индивидуальные возможности студентов.

Учебная дисциплина «Экспериментальное формообразование» опирается на опыт освоения дисциплин, связанных с декоративной пластикой и архитектоникой костюма, формообразованием по работе с манекеном, на котором выполняются макеты моделей одежды. Макет – это условное объемное изображение предмета, дающее представление о его формах, пропорциях, функции. Вершиной мастерства специалистов в области создания современного костюма является формообразование муляжным методом, который требует большого опыта и мастерства.

Пластика швейных материалов в значительной степени определяет форму проектируемой одежды, характер конструктивных членений, а также способов ее создания, методов и приемов моделирования. Формы одежды должны быть приспособлены к человеческой фигуре: она представляет собой оболочку, повторяющую очертания человеческого тела. Эта кажущаяся простота довольно условна, поскольку, чтобы повторить сложную форму фигуры человека, одежда должна иметь непростой крой. Работая над формой костюма, накладывая ткань на манекен или на человеческую фигуру, дизайнер работает как скульптор, который рассматривает фигуру с трех позиций – спереди, сбоку и сзади.

Дизайн, как и другие архитектонические искусства, создает предметы, обладающие образной выразительностью – таким образом формируется проектный образ. Дизайнеры костюма в период глобализации ищут новые формы одежды и новые материалы для ее воплощения.

Мода начала шестые по миру с истории развития самого костюма, которая датируется эпохой позднего Средневековья, концом XIV – началом XV в. В настоящее время мода не стоит на месте, и остановить ее директивным методом невозможно [1].

В дисциплине «Экспериментальное формообразование» можно выявить темы, которые преподаются на 4–5 курсах дизайнерам одежды на кафедре декоративно-прикладного искусства и костюма БГАИ. Данный предмет позволяет на заключительном этапе закрепления навыков придать молодым специалистам уверенность в своих поисках и находках, внедрить в их деятельность методику работы над самыми разнообразными творческими проектами.

В последовательном чередовании тем можно выявить определенную их взаимосвязь. План занятий включает историю экспериментального формообразования костюма, которая началась еще в эпоху испанского маньеризма (2-я половина XV в.) с образования специфических форм женского костюма, что являлось основой для создания каркасного типа мужской и женской одежды. В это время в Испании заметно стремление к четким геометрическим формам.

Каркасный тип костюма подразумевает такую форму, которая не повторяет очертания фигуры, а использует жесткую малоподвижную основу из плотной ткани или другого материала с металлическими или костяными (китовый ус) частями. Каркас может быть частичным (лиф) или полным (лиф и юбка). Испанский каркасный костюм создал иной облик женщины: женщину заключили как бы в футляр. Впервые в истории моды появляется корсет на шнуровке, который просуществовал в женском костюме более 400 лет до начала XX века. Корсет частично и не в такой жесткой форме позже появился в послевоенный период, у Кристиана Диора, создавшего в 1947 г. новое направление – «Нью Лук». Если в войну женщины поддерживали своих мужей военизированным силуэтом, то теперь им вновь захотелось стать (по воле кутюрье) настоящими женщинами в повседневной и вечерней одежде с осиной талией в новом силуэте «песочные часы» [6, с. 275–280].

В начале XX в. в сфере промышленного производства появился новый универсальный специалист-дизайнер, который должен был творчески решать задачи в сфере машинного изготовления изделий, формирования предметно-пространственной среды труда, быта и культуры, работать на стыке инженерно-технического творчества и выявлять формо- и стилеобразующие процессы в культуре нового образа. Считалось, что любая творческая деятельность потенциально содержит научное, художественное и техническое начало, а результат ее обусловлен лишь расстановкой акцентов в процессе творчества. Художники «левых» направлений переносили из техники приоритеты и изобретения в область художественного творчества. Они сначала проводили лабораторные эксперименты с цветом, формой, фактурой, а затем перешли от формально-эстетических компо-

зиций к объемно-пространственным построениям и объектам промышленного искусства. Среди них наиболее известны В. Татлин, К. Малевич, А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, Л. Лисицкий, А. Экстер, братья В. и Г. Стенберги, В. Степанова, Г. Клуцис.

Процесс становления дизайнера проходил несколько стадий. Происходил поиск новой стилистики, которая легла в основу множества различных концепций формообразования, в т.ч. супрематизма и конструктивизма, которые возникли в живописи, а затем распространились на сферу пространственных видов искусства, включая костюм.

Эксперименты А. Родченко в создании производственной одежды состояли в разработке ассортимента удобной рабочей одежды (комбинезона свободного покроя) и необходимых для каждой специальности ее кожаных деталей, которые увеличивали его износоустойчивость.

В. Степанова в проектах спортивной одежды отрабатывала концепцию максимальной свободы движения и яркости формы, которые хорошо смотрятся на расстоянии.

Первые теоретические разработки в области костюма в России специалисты связывают с именем Н. Ламановой, которая работала модельером одежды в ряде государственных организаций. С ней сотрудничали художники-конструктивисты (В. Мухина, Л. Попова, В. Степанова, А. Экстер и Н. Макарова). В 1922 г. Н. Ламанова создала теоретическую программу советского моделирования костюма, в основе которой лежало единение теории и практики. Основой теории и практики создания костюма того времени являлся крылатый тезис Н. Ламановой: «для чего? для кого? из чего?», а сам костюм рассматривался как объект декоративно-прикладного искусства.

Основой творчества художника стал образно-ассоциативный метод в соединении с законами композиции. Процесс работы над композицией начинался с поиска определенного мотива, т.е. декоративного элемента, положенного в основу композиции и используемого в качестве вдохновителя творческого воображения и определения художественного замысла. Сегодня это называется источником инспирации, который представляет собой новые формы, исторический костюм, современный или этнический костюм разных народов, достижения в науке и технике и др.

Одна из актуальных тем – роль авторских техник в искусстве авангардного костюма. Течение «авангард» появилось в культуре XX в. Его суть заключается в разрыве с существующими нормами и традициями, превращение новизны

выразительных средств в самоцель. Авангардисты в России появились как оппозиция существующему академическому искусству. Хотя по временным рамкам революция в искусстве и в политике не совпала, художники-авангардисты ассоциировали себя со всем революционным. Они стали революционерами в искусстве, не являясь внешней официальной частью художественной элиты. Так как старая школа из-за политических перемен была вынуждена иммигрировать, то в России смогло развиваться новое искусство. В первом десятилетии XX в. авангард в живописи двигался в сторону беспредметности – кубизм, футуризм, абстракционизм и супрематизм. В архитектуре его воплощением был конструктивизм. И в искусстве, и в моде XX в. он стал символом эволюции, движения вперед.

Сегодня возникает необходимость внедрения чего-то качественно нового, инновационного. Инновацией может служить заимствование из различных культур или разных областей культуры. В подлинном смысле инновацией является изобретение новых элементов или сочетание в костюме новых материалов и технологий.

Авангард в моде, инновации в дизайне, в первую очередь, связаны с созданием новых материалов и использованием их в новом качестве. Производители тканей предлагают новые виды волокон, которые делают одежду более технологичной. Появился неотехнологический дизайн – хай-тек (hay tech), который в костюме основан на внедрении прогрессивных технологий. В основном это создание новых тканей и методов их соединения, следовательно, и технологий. Например, компания «Du Pont» изобрела в 1930-е гг. первое искусственное волокно «нейлон», который стал источником многих инноваций в моде. Лайкра – эластичное волокно, созданное в 1956 г., впервые было использовано в купальных костюмах, затем в спортивной одежде (легинсы), ставшей модной в 1980-е гг., повлияло на модный силуэт 1990-х гг., позволив кроить очень приталенные вещи. Новые материалы использовались для производства разной одежды и экипировки, от белья до курток и спальников, а также в аэрокосмической, автомобильной промышленности, в производстве бытовой техники.

Сегодня в производстве одежды дизайнеры начинают использовать материалы, которые выполняют новые функции. К таким относится, например, биотекстиль. Биотекстильные материалы не промокают, тем не менее, они пропускают воздух, обладают антисептическими свойствами, а также могут источать ароматы, благодаря вкраплению в их структуру микрокапсул духов. Александра Феде предложила новые материалы: антистресс, защищающий от электромагнитного излучения, антиагрессия (на основе полипарафенилена) – пуленепробиваемый

текстиль, который в 5 раз крепче стали, внешне оформлен как кашемир и предназначен для верхней одежды (он способен защитить от бритвы, ножа и даже пули).

Считается, что новые направления модернизации одежды в перспективе будут связаны с компьютерными технологиями. Станут максимально доступными интернет, иные технологические возможности.

Авангард ищет новые формы для содержания, новое содержание для формы, новые функции, новые материалы. Метод разработки образа, формы, конструкций идет по пути упрощения, применения новых материалов, поиска новых функций.

В дизайне одежды поиск новых форм, методов использования, новых технологий и материалов не подразумевает следования модным тенденциям. Процесс создания нового в авангардном направлении моды носит концептуальный характер.

Авангард в моде – это эксперимент, свободный от ограничений. Новое в проектировании одежды XX и XXI вв. – это вынесение наружу внутренних элементов конструкции; отказ от традиционных форм; маскировка назначения (например, платья-обманки, которые выглядят, как комплект из 3-х вещей); многофункциональность; одежда-трансформер. Модной становится нефункциональность, отсутствие функций, традиционных для одежды, поиск несвойственных функций, в т.ч. отказ от функции в пользу декоративности, разрушение функции. Прогнозировать моду будущего, то, как будет выглядеть одежда в XXII в., сегодня проблематично, так же, как и оценить моду начала XXI в.

Сегодня современные материалы дают одежде возможность практически совпадать с формой тела человека (тенденция к обнаженности). Мода движется по пути упрощения. Она стремится воздействовать на человека посредством запахов и музыки, обращаясь к его инстинктам.

В программах обучения студентов, дизайнеров одежды, понятия «композиция» и «конструкция одежды» тесно сочетаются друг с другом. Композиция и конструкция призваны воплотить две стороны структуры предмета, создаваемые в процессе деятельности человека и имеющие полифункциональное значение. Конструкция реализует главную функцию одежды – утилитарную, тогда как композиция – эстетическую и символическую функции. Нередко случается, что композиция способствует усилению утилитарного значения предмета, а конструкция – его эстетической и символической функций.

Такие особенности соотношения понятий «композиция» и «конструкция» необходимо донести до сознания студентов – будущих специалистов в области дизайна, т.к. их творческая работа требует синтетического подхода к предметному формообразованию, когда все его компоненты (конструкция, композиция,

пластика и цвет), действуя едино, способствуют созданию максимального функционального, эстетического и знаково-символического эффекта, получаемого от дизайн-объекта.

В выразительности эскиза большую роль играет графическая техника – совокупность приемов, направленных на использование изобразительных средств и материалов для наиболее совершенного исполнения творческой работы. В зависимости от назначения эскиза техника может быть различной: пятно, линия, перо, карандаш, кисть, пульверизатор, трафарет, аппликация и др. Коллаж и аппликация, как жанры художественной графики, широко использовались художниками-дизайнерами, работающими в области моды [5, с. 35–45].

Благодаря новому предмету качественно улучшилось понимание студентами старших курсов экспериментального формообразования при создании решенных дипломных проектов. Анастасия Рябова выполнила дипломный проект на тему «Разработка женской коллекции под девизом “Метаморфозы”» (руководитель диплома С. М. Гнеденко). Ею разработана коллекция женских костюмов на основе каркасной оболочки с новой эстетикой костюма. При разработке моделей она отталкивалась от работы с материалом, и это во многом повлияло на итоговые изделия, так как техническое решение коллекции во многом зависело от свойств материала. Визуально конструкция напоминает технологию ткачества или плетения корзин. Вертикальные основные полосы переплетаются с горизонтальными, скрепляя и подхватывая друг друга, образуя клетчатый рисунок, не параллельный друг другу, но живой и интересный ритм. Для достижения новых пластичных форм авангардной одежды использовался макетный и расчетно-графический методы построения конструкции моделей. В работе эти два метода были использованы для достижения максимальной точности и гармоничности в реализации идеи. Пластические каркасные модели объемных силуэтных форм одежды созданы по образу корсетов и кринолинов XIX в., формообразующая основа выполнена с использованием ригелина – корсетной ленты разных цветов для создания перформативных костюмов. Представленная коллекция воплотила новые формы, отразила взаимодействие плотно облегающей одежды и объемной плетеной одежды, создавая новое направление – фэнтези, используя последние тренды моды.

Алина Хляба в своей дипломной работе под названием «Разработка перформативной коллекции одежды на основе белорусского национального костюма. Коллекция “Белреконструкция”» (руководитель О. Л. Самощенко) использовала принцип плиссированных юбок белорусского этнического костюма.

Этому направлению она дала современный ход, используя метод многослойности, разноцветности клетчатых тканей. В результате получились оригинальные и образно-выразительные силуэты, связывающие белорусскую культуру со многими культурами мира. Использовалась утрированность форм, например, большой плиссированный кокошник, паневы, многоярусность плечевых накидок, многообразные ситуации по линии «народное – ультрасовременное». Коллекция несет в себе, в первую очередь, перформативное значение, отражая превращение человека в визуальный объект.

Татьяна Иосько воплотила в своем дипломном проекте «Разработка женской коллекции» вдохновение современной архитектурой и модой 1960-х гг. В коллекции «Интерпретация» (руководитель С. М. Гнеденюк) применялись модули из неопреновой сетки разного масштаба ячеек. Целью работы являлось создание коллекции женской и молодежной одежды, полностью собранной из элементов современной архитектуры геометрических форм, с использованием современных материалов и технологий. Оригинальность проявилась в построении лекал сложной конструкции. Авторская коллекция состоит из молодежных платьев, несущих новое направление в современной моде.

Неслучайно вышеназванные дипломные работы были высоко оценены художественной критикой, а их авторы получили приглашение на вступление в Союз дизайнеров и Союз художников: данные проекты стали подтверждением творческих способностей и возможностей студентов [2].

В настоящее время потенциал творческой личности является ценным достоянием белорусской молодежной культуры. Дизайнеры одежды среди многих творческих личностей нашего времени должны обладать чувством футурологического видения, не ограничивать себя искусственными барьерами и привычными представлениями. Необходимо изучать незаурядные творческие инновации, традиции отечественной и мировой культуры, в которых есть катализатор для современных идей.

Освоение методологического экспериментального формообразования, как мы видим, выводит молодых специалистов на новый уровень разработки и реализации творческих проектов.

Академические знания ценны тем, что они сокращают время для изучения, способствуют осознанию своих возможностей, придают уверенность в наличии профессионального права быть реформатором и первопроходцем на персональной дороге творчества. Данные условия способствуют созданию возможностей для развития потенциала молодых творческих личностей. Новое десятилетие

внесет свои коррективы в дальнейшие методы успешной и профессиональной подготовки модельеров-новаторов.

Список использованных источников

1. Бердник, Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизная графика / Т. О. Бердник. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – С. 24–25, 242–244.
2. Васілеўскі, П. Розныя дыпламы аднолькавага ўзору / П. Васілеўскі. – Культура. – 2020. – № 26 (1465) 27.06–03.07.
3. Макавеева, Н. С. Основы художественного проектирования костюма. Практикум / Н. С. Макавеева. – М. : Академия, 2008. – С. 218–222.
4. Мерцалова, М. Н. История костюма. Очерки истории костюма / М. Н. Мерцалова. – М. : Искусство, 1972. – С. 53–54.
5. Мищенко, Р. В. Основы художественной графики / Р. В. Мищенко. – М. : Академия, 2004. – 175 с.
6. Неклюдова, Т. П. История костюма / Т. П. Неклюдова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – С. 276–279.
7. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма : учебник / Г. И. Петушкова. – М. : Академия, 2004. – С. 5–12.
8. Сироткина, И. Перфомативность костюма. «Живые скульптуры» Романа Ермакова. Беседа с художником / И. Сироткина // Новое литературное обозрение / Теория моды: Тело, одежда, культура. – 2019. – № 53. – С. 291–293.

Реализация творческого потенциала студентов в рамках освоения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство»

Аждер Наталья Александровна,

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Ретрансляторами традиций, обеспечивающими сохранение и преемственность в развитии декоративного искусства, сегодня выступают, в основном, учреждения образования и общественные организации – художественные школы, педагоги, профессиональные мастера, художники.

Наиболее распространенной и эффективной формой обучения основам ремесла и художественной грамотности является наставничество – прямая передача обучающемуся секретов из рук мастера. Здесь важны непосредственный контакт, ритмы, тактильные ощущения, не передающиеся вербальными средствами в виде прописанной инструкции.

Приоритетными направлениями обучения становятся занятия, построенные на индивидуальной основе, ориентированные на бережное отношение к образному мироощущению, развитие творческой индивидуальности, поиск, выработку авторского художественного языка.

В заданиях от студента требуется оригинальный индивидуальный подход к решению учебного задания, с применением авторского почерка, стиля.

Художнику нужно научиться образно мыслить, создавать модели, направляя творческую мысль в область специфики конкретного вида декоративно-прикладного искусства.

Ткачество, в частности ручное, относится к числу наиболее творческих, многовариантных видов современного искусства.

Современный текстиль представляет широкое направление, включающее, в том числе, искусство «fiber art» (искусство волокна), предполагающее свободное использование различных волокон и материалов (как традиционных, так и «не текстильных»), а также работы, в основе которых лежит классическое полотняное переплетение.

Белорусский современный художественный текстиль развивается в двух направлениях: как продолжение классического белорусского гобелена, сформированного выпускниками отделения текстиля факультета декоративно-прикладного искусства, и экспериментального, направленного на поиск нового языка текстиля (в технологии, материалах, формообразовании).

Учитывая тенденции развития, приоритетными сторонами художественно-образовательного процесса на кафедре народного декоративно-прикладного искусства в дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» (раздел «Гобелен») являются направленность на изучение культурного наследия и творческие поиски авторского пластического языка.

Обращение к этнохудожественной культуре обуславливается стремлением сохранить культурное наследие. Изучая народную культуру, перерабатывая традиционные приемы, создаются новые способы и решения передачи художественного образа.

В процессе обучения, кроме освоения техники художественного ткачества, формируются представления о колорировании пряжи, разновидностях, особенностях классического ткачества.

Помимо специфических знаний художника текстиля, освоение ручного ткачества позволяет решить ряд важных задач, необходимых для профессиональных компетенций художника декоративно-прикладного искусства. Формируется понятие о художественно-образном языке декоративно-прикладного искусства, вырабатываются навыки исследовательской работы по изучению национального наследия, активизируются знания и умения студентов в создании художественного образа, раскрытии идейно-эмоционального замысла в художественном проектировании.

Большие возможности для развития творческих способностей студентов дают практические занятия. Будущая профессиональная деятельность студентов требует не только полноценного владения теоретическими знаниями и техническими навыками по выбранной специальности, но и профессионального умения в проектировании и выполнении художественных работ.

В роли действенного средства образовательного процесса выступает выставочная деятельность, участие в которой дает студенту организаторский опыт, приобретает уверенность в собственных способностях, подтверждаются профессиональные компетенции в области культурной и художественной деятельности. Не менее важным результатом участия в выставках, художественных конкурсах является обмен опытом и формирование новых художественных идей.

Выставкой, отражающей состояние современного декоративно-прикладного искусства Беларуси, тенденции его развития является «Триеннале декоративно-прикладного искусства». К участию в ней приглашаются как опытные, так и молодые художники. В 2019 г. впервые был проведен республиканский конкурс

«Триеннале молодых художников», где свои силы попробовали и студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств.

«Задача современного образования, – отмечает искусствовед и культуролог В. Н. Бенин, – не только в том, чтобы обогатить человека разнообразными сведениями о многообразных культурах, но и в том, чтобы помочь ему обрести себя в культуре, сформировать собственный культурный облик и образ» [1].

Исходя из существующих социальных потребностей, основной задачей кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств является подготовка специалистов, обладающих глубокими знаниями в области национальной культуры и способных на профессиональной основе участвовать в процессе развития традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

Список использованных источников

1. Бенин, В. Л. Педагогическая культурология : курс лекций / В. Л. Бенин. – Уфа : БГПУ, 2004 – 515 с.

Использование актуальной тематики молодежных субкультур в формировании креативного мышления учащихся художественных колледжей

Лукомский Юрий Алексеевич,

УО «Гомельский государственный художественный колледж»

В данной методической работе содержится информация о дисциплине «Фотография» как компоненте программы обучения на отделении «Дизайн» в Гомельском государственном художественном колледже, ее пользе в профессиональной деятельности графического дизайнера и как самостоятельной форме профессионального творчества. Внимание уделяется исследованию такой проблемы, как реальная заинтересованность учащихся в выполнении курсовых, семестровых практических заданий на высоком техническом и творческом уровне. Для достижения данной цели предлагаю применять тематику субкультур как возможный вариант при составлении темы семестрового задания. Учет тематики субкультур является обязательным условием при выполнении данной творческой работы, которая была задумана как эксперимент. В результате неоднократного испытания

оказалось, что применение субкультур в учебно-творческом процессе привело к положительному эффекту, что было неожиданным.

Вначале хотелось бы обозначить истоки проблемы, связанной с развитием реальной заинтересованности учащегося, и причины педагогического интереса к новым формам и методам работы в данном направлении.

В системе образования существует понятие «задание», которое вписывается в следующий понятийный ряд: «порядок», «правила», «заставить», «приказать». Однако при обучении подростков нередко наталкиваешься на сопротивление, заставляя выполнять задания. Заставить, приказывать творить – невозможно, даже при стимуле получить высокую отметку. Как справиться с этой проблемой? На мой взгляд, это одна из актуальных задач в обучении творческой личности.

На занятиях практикующий дизайнер всегда работает по заданию. Заказчик выставляет свои требования, пожелания и ориентиры. После этого начинается творческий процесс. Задача обучения такому подходу, существующему в реальной практической деятельности, также требует решения в рамках образовательного процесса. Чем быстрее и качественнее учащиеся научатся сознательно генерировать творческую идею по заданию (заказу), тем легче им будет существовать в самостоятельной профессиональной деятельности. Для достижения хорошего результата задания необходимо формулировать так, чтобы они были созвучны интересам современных молодых людей и могли их заинтересовать.

Рассмотрим обозначенные выше проблемные методические аспекты на конкретных примерах.

Одно из учебных заданий по фотографии называется «Композиционный портрет». Задание включено в учебные программы различных художественных специальностей у живописцев, станковых графиков, скульпторов, монументалистов. В Гомельском государственном художественном колледже задание на итоговом просмотре должно выглядеть как композиционно организованный планшет 50x50 см, на котором расположены две разные серии фотографий, не менее 3-х в каждой серии. В данной дисциплине композиционный портрет предполагает постановочную фотосессию. Нужно сознательно создать условия съемки, сформировать освещенность объекта, модели, придумать среду фотосъемки, антураж, разработать сценарий, историю, событие, тему для лучшей выразительности и выявления характерных особенностей портретируемого, найти модель. Кроме технических задач, необходимо решить и художественные требования, композиционные, такие, как доминанта или композиционный центр, контраст, нюанс, ритм, колористическая согласованность, пропорции формата и т.д. Все эти требования объявляются

учащимся в расширенном и детальном объеме с демонстрацией работ из методического фонда, с указанием на достоинства и недостатки той или иной работы. Процесс должен происходить в форме диалога или споров. В процессе работы выясняется, что отснятый материал, принесенный для обсуждения (консультации), не отвечает требованиям. В таком случае его нужно полностью переснять, сменить модель. При успешной фотосъемке отснятый фотоматериал проходит отбор (отфильтровывается) через обсуждение, консультацию с преподавателем, а затем корректируется в программе Photoshop или любой другой графической программе; кадрируется, усиливается или ослабляется контраст цвета или тона, удаляются или выявляются какие-либо детали, корректируется цвет или тон, гармонизируются по всем параметрам фотографии в серии, оговаривается (определяется) последовательность размещения фотографий на экспозиционном планшете. После этого фотографии распечатываются, наклеиваются на экспозиционный планшет для подачи на просмотр.

Согласитесь, что такое количество требований, действий, эмоций, их согласованности, выполняемых без особого желания, обречены на низкий уровень изделия в итоге. Необходимо было в первую очередь заинтересовать учащихся. Так возникла тема очередного семестрового задания по «Фотографии» – «Тематический композиционный портрет на основе субкультур».

Субкультура (лат. sub «под» + cultura «культура»), подкультура — понятие (термин) в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами [1; 4]. Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной, географической и других основах. В частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языковой нормы.

После недолгого объяснения сути задания все вышеперечисленные требования остались неизменными, добавились только ограничения, своеобразная цензура – запрет на пропаганду насилия, наркотиков, порнографии, депрессивного поведения.

Учащиеся в группе с огромным нескрываемым интересом воспринимают задание и сразу начинают бурно его обсуждать. Далее происходит следующее: они быстро распределяют субкультуры (роли), не без споров, т.к. по условиям задания повторяться нельзя.

К следующему занятию учащиеся приносят большое количество отснятых фотосессий, проделав непростую работу. Кроме программных требований, нужно

было решить проблему с костюмом, макияжем, пластикой фигуры модели, характерной мимикой лица, настроением, эмоциями, посылом, антуражем, подбором интерьера или экстерьера и т.д. Все это делалось быстро, качественно, с желанием, без уговоров и напоминаний, хотя задание было усложнено.

В результате время, которое отводилось на задание, было израсходовано рационально, с учетом возможности интенсивного обсуждения, консультаций с преподавателем по каждой позиции задания. Уточнялись мелочи, которые требовалось изменить и улучшить. Даже пересъемки воспринимались безболезненно, без капризов. В результате выставлено большее количество высоких оценок после просмотра.

Но главное – качественное освоение применения на практике требований по заданию, разнообразие творческих проявлений, новые шаги на пути освоения профессионального мастерства. Образовательный процесс происходит без перенапряжения, стрессов и обид, что важно для формирования позитивных и миролюбивых отношений учащихся – преподаватель.

Тематика субкультур полностью вписалась в сферу интересов учащихся и оказалась близкой им по восприятию.

В качестве вариантов применения тематики субкультур в творческих учреждениях образования могут быть следующие задания:

предложить всей группе одну субкультуру в качестве основы;

предложить композицию на основе двух контрастных: по психоэмоциональному и внешнему проявлению субкультур.

Можно предложить выбрать тему с помощью лотереи. Во время объяснения преподавателя и обсуждения с группой данной темы создается список субкультур, в соответствии с количеством учащихся в ней, который разыгрывается.

Следует отметить, что прежде чем давать такое задание, преподаватель должен быть сам хорошо информирован в области субкультур и свободно ориентироваться в их характеристиках, так как объективно оценить сходство со спецификой тематики субкультур не получится.

В процессе работы над заданием приходилось внимательно наблюдать за поведенческими особенностями творческих молодых людей, отмечая активные, заинтересованные действия в учебно-творческой деятельности. По результатам наблюдения делался сравнительный анализ отметок по другим спецдисциплинам, и оказалось, что по дисциплине «Фотографика» (с необычным заданием) результаты выше, чем по традиционной работе.

Безусловно, работа над данной проблематикой не должна ограничиваться субкультурами. Эксперимент можно расширить путем поиска и примене-

ния других актуальных тематик в процессе творческого обучения, созвучных с восприятием молодых дизайнеров.

Отдельно хотелось бы остановиться на содержании дисциплины «Фотографика», основных умениях и навыках, которые формируются в результате освоения дисциплины, а также важности применения творческого и практико-ориентированного подхода в ее преподавании.

Освоение содержания учебной дисциплины «Фотографика» дает возможность получить дополнительные знания и умения по созданию вспомогательного или законченного произведения, обучает умению применять и подчинять реалистичный материал при проявлении своих знаний ремесленника, композитора и философа в будущей профессии графического дизайнера.

Навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Фотографика», необходимы учащимся при освоении графического дизайна как вспомогательного элемента для использования фотоматериалов в таких дисциплинах, как «Проектирование» и «Работа в материале», а также могут выступать самостоятельным видом деятельности.

В процессе обучения закладывается понимание единства формы и содержания при работе с реалистическими объектами. Можно их изменять, модернизировать, корректировать с помощью фототехники, компьютерных графических программ, используя творческий потенциал.

Каждый дизайнер стремится расширить свой диапазон. Дисциплина «Фотографика» помогает проявить себя конкретным образом. Отснятые и обработанные фотоматериалы можно применять в таких стандартных заданиях, как социальный плакат, рекламная продукция, фирменный стиль, фотоплакат с конкретной тематикой, иллюстрация книг и т.д. С применением фотоматериалов задания выглядят более привлекательными, выразительными и эмоциональными. Обязательным является применение программ (Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDraw и др.) при обработке фотографий, что позволяет учащимся приобрести навыки, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности.

При работе с фотографией учитываются фундаментальные композиционные принципы: статика и динамика, ритм, контраст, нюанс, тождество, симметрия и асимметрия. На них накладываются принципы фотографирования, такие как экспозиция, ракурс съемки, освещение, последующая корректировка в графических программах.

Дисциплина «Фотографика» изучается на втором и третьем курсе на протяжении трех семестров. Занятия построены как лекционно-практические, что

позволяет комбинировать или чередовать теоретические беседы и выполнение ряда практических заданий, которые доминируют в течение курса. Задания даются и выполняются в определенной последовательности.

Теоретическая информация и методические цели практических работ включают изучение профессиональной терминологии, истории фотографии, пленочной и цифровой фотографии, фотообработки, работ мастеров фотографии. Средствами достижения целей при выполнении фотографии и ее обработки являются: выбор идеи и объекта, организация съемки, формирование освещенности объекта, выбор экспозиции. Этапы выполнения задания следующие: съемка в разных условиях, сортировка отснятого материала, компьютерная обработка фотографии.

У учащихся при выполнении практических заданий формируются профессиональные навыки фотографирования, применения отснятого материала к конкретному заданию, компоновки или комбинирования отснятого материала с другими графическими элементами, решение композиционных задач разного характера и сложности, объяснение принятого решения, проведение композиционного анализа с целью продажи своего изделия.

В процессе освоения дисциплины «Фотографика» учащиеся выполняют около пятидесяти обработанных фотографий, готовят семь законченных мини-выставок. В качестве формы контроля используется обязательная контрольная работа и итоговый просмотр.

В современном творческом образовании непросто наладить процесс обучения с высоким уровнем заинтересованности учащихся. В программные задания к разным видам творческой деятельности следует внедрять современные проявления элементов социальной и технической жизни, создавая некий синтез академического и новаторского.

В художественном или в любом другом творческом образовании обучение, в основном, базируется на практических действиях. Для учреждений среднего специального образования основополагающими специализированными дисциплинами являются: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Работа в материале», «Проектирование», «Фотографика», «Компьютерная графика», «Лепка», «Скульптура», «Типографика», «Цветоведение», «Основы композиции» и т. д. Все практические занятия требуют определенных затрат (времени, эмоций и др.). Среди них есть и такие, на которых от учащихся требуется не только освоение ремесла, но и способность придумывать необычное на свободную или заданную тему.

У учащихся развиваются способности к осознанному, произвольному сочинительству, способность «креативить». В современном сверхнасыщенном разно-

образнейшей информацией мире удивлять становится все сложнее и сложнее. Фраза «Удиви меня!» порой становится невыполнимой задачей. Иногда наступает момент, когда после многократного успешного сочинительства в предыдущих заданиях у некоторых учащихся обнаруживается «творческий кризис». Несмотря на то, что данное распространенное явление имеет психологическую природу, оно является малоизученным. Под этим термином обычно понимают субъективные ощущения невозможности творить, сочинять, придумывать [6]. Преодолеть творческий кризис сложно. Возможно, он происходит от усталости, эмоционального выгорания, от «звездной болезни» и др. Ответить однозначно непросто.

Мое многолетнее наблюдение указывает на то, что творчество – это не состояние, а процесс. Нужно садиться за стол, брать в руки карандаш и бумагу, стилус с графическим планшетом и осознанно формировать творческую идею. При этом первичных вариантов должно быть как можно больше. Нужно не бояться делать неудачные варианты, среди них могут оказаться креативное «зерно» либо зачатки творческой концепции.

Преподаватель объявляет очередное семестровое задание на определенную тему, которое предусмотрено учебной программой по данной дисциплине. Задание актуально и направлено на развитие творческих и профессионально-технических навыков, но воспринимается учащимися вяло, без интереса, несмотря на демонстрацию работ из методического фонда аналогичных заданий, с детальным, глубоким объяснением преподавателя. Почему? То ли потому, что это задание давалось много лет подряд предыдущим поколениям учащихся, поэтому его считают устаревшим, то ли от чего-либо еще. Призвать к творческому полету, зажечь интерес к заданию трудно. Как уже было сказано, приходится прибегать к помощи коррекции задания, учитывая предпочтения молодых людей – социальные, эмоциональные, возрастные, информационные, духовные и т.д.

Среди основных причин разработки преподавателем сложных и необычных заданий по спецпредметам – расширение диапазона профессиональных возможностей учащихся, вариантов для их максимальной творческой реализации.

В силу социальных трансформаций современное молодое поколение зачастую не живет интересами старших поколений, особенно в современном насыщенно-техногенном мире. Для учебного процесса важно учитывать интересы молодежи. В этом и состоит педагогическая мудрость.

Преподаватель стремиться к профессиональной реализации через продукт своей деятельности, которым являются его выпускники. В творческом образовании это особенно актуально, т.к. появление нового хорошего специалиста

способствует сохранению и развитию национальной культуры и эстетическому воспитанию народонаселения страны.

Ознакомление с задачами, формами и методами реализации учебной дисциплины «Фотографика» не дает готовых рецептов, но в то же время является основой в самостоятельной учебной творческой деятельности, помогает более качественно и осознанно использовать средства фотографии в сочетании с компьютерной графикой.

Идею по улучшению качества учебного процесса в целом, являющуюся итогом моей практической преподавательской деятельности, можно сформулировать так: ориентация на интересы молодежи помогает в формировании и выполнении учебно-творческих заданий на любых творческих специальностях, способствует эффективности обучения.

Список использованных источников

1. Кравченко, А. И. Культурология : учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко. – 3-е изд. – М. : Академ. проект, 2001.
2. Крауш, Л. Я. Обработка фотографических материалов / Л. Я. Крауш, Е. А. Иофис. – М. : Искусство, 1975. – 192 с.
3. Субкультура // Социология : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. – Минск : Книжный Дом, 2003. – 1312 с.
4. Теоретические аспекты анализа субкультуры [Электронный ресурс] // Архитектон известия вузов. – Режим доступа: https://web.archive.org/web/20131205174320/http://archvuz.ru/2009_22/35. – Дата доступа: 02.09.2020.
5. Фотографика [Электронный ресурс] // Кафедра дизайна. Московский региональный социально-экономический институт. – Режим доступа: <http://design.mrsei.ru/index.php/science-apps/fotografika>. – Дата доступа: 02.09.2020.
6. Что такое творческий кризис и его причины. Как выйти из творческого кризиса [Электронный ресурс] // В. М. Голубев; Советы психолога. – Режим доступа: <https://psychologist.tips/2394-cto-takoe-tvorcheskij-krizis-i-ego-prichiny-kak-vyjti-iz-tvorcheskogo-krizisa.htm>. – Дата доступа: 02.09.2020.

РАЗДЕЛ 3

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возможности использования банка данных талантливой молодежи в учреждениях образования в целях развития научно-творческого и педагогического потенциала

*Бубнова Елена Владимировна,
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»*

Создание и функционирование банка данных талантливой молодежи – отражение стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь, целью которого является обеспечение устойчивого социально-экономического, политического и культурного развития страны, улучшение качества жизни граждан, создание широких возможностей для удовлетворения потребностей и свободного развития молодого поколения.

В целях поиска выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения преемственности научных и культурных традиций Беларусь государство реализует систему мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи и созданию условий для ее плодотворной деятельности.

В республике организуются мероприятия, в том числе олимпиады и конкурсы, художественные выставки и концерты, направленные на выявление талантливой и одаренной молодежи, проводится постоянный мониторинг, ведутся банки данных талантливой и одаренной молодежи.

Вопросы реализации государственной поддержки талантливой молодежи находят отражение в ряде Законов Республики Беларусь, нормативных правовых актах Президента Республики Беларусь, Совета Министров, решениях местных законодательных и исполнительных органов.

Указ Президента Республики Беларусь «О поддержке талантливой молодежи Республики Беларусь» № 473 от 20 ноября 1996 г. направлен на создание условий для поиска, становления и творческого развития талантливой молодежи.

В 1996 г. по инициативе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был создан специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (специальный фонд). За 25 лет существования специальный фонд стал одной из самых влиятельных и авторитетных организаций страны в общегосударственном деле поиска, становления и развития уникальных способностей талантливых юных граждан.

Деятельность специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – пример государственной политики по созданию условий для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи. Популяризация творчества активных, талантливых граждан государства – его приоритетная цель. Успехи юношей и девушек отмечаются на высшем государственном уровне. Многие лауреаты специального фонда – признанные деятели искусств, которые добились результатов на крупнейших мировых площадках и сегодня известны широкой общественности.

Громкие победы лауреатов специального фонда – стимул для нового поколения искать себя в искусстве, способ повышения уровня личного профессионализма, уникальная возможность для достойного представления Беларуси на международной арене.

Министерство культуры Республики Беларусь совместно со специальным фондом в своей деятельности уделяют большое внимание созданию благоприятных условий для раскрытия и совершенствования способностей молодых талантов. Достижения талантливой молодежи отмечаются на высшем государственном уровне. Молодежь принимает активное участие в престижных международных конкурсах, выставках, фестивалях, заявляет о себе на крупнейших мировых творческих площадках.

Наиболее эффективно реализуется такая форма государственной работы с молодежью, как организация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и одаренной молодежи, именно этому направлению государственной политики уделяется в стране наибольшее внимание. Главное не количество проводимых мероприятий, а их качество. Данный подход лежит в основе ежегодного, формирующегося на конкурсной основе, Комплекса мер по реализации государственной молодежной политики (проекты студентов учреждений высшего образования, молодежных общественных объединений, международные проекты).

Два раза в год в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры

и искусств» (далее – ИПКиПК) проходит заседание экспертно-художественной комиссии специального фонда, на котором рассматриваются заявки соискателей на поощрения. В состав экспертно-художественной комиссии входят известные деятели культуры и искусства. Члены комиссии оценивают творчество соискателей по представленным достижениям. При обсуждении и вынесении решений учитываются уровень конкурса, организаторы, количество участников в номинации и награды.

Представленные экспертно-художественной комиссией рекомендации принимаются на рассмотрение совета специального фонда. В состав совета входят ведущие деятели культуры и искусства, представители Администрации Президента Республики Беларусь, аппарата Совета Министров Республики Беларусь, Управления делами Президента, заинтересованных государственных органов и организаций, творческих союзов, других общественных объединений. Решение о присуждении поощрения принимается советом специального фонда в порядке, установленном Положением о специальном фонде Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, и утверждается Президентом Республики Беларусь.

Совет специального фонда, руководствуясь рекомендациями экспертно-художественной комиссии, готовит предложения по финансовой поддержке представителей талантливой молодежи и коллективов, а также по выделению грантов на осуществление творческих проектов.

Конкретные меры по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи, в том числе выплата установленных стипендий и видов премий, оказание материальной помощи, выделение грантов, а также порядок их применения определяются законодательством.

За годы деятельности специального фонда, начиная с 1996-го года, звания лауреата, стипендиата и дипломанта удостоены 4254 человека и 319 творческих коллективов. Поощрительные премии присуждались 1730 раз: 1555 – талантливым молодым людям, 175 – коллективам. Премии получили 520 лауреатов известных конкурсов: 433 человека и 87 коллективов. Стипендии фонда присуждены 1849 раз. Гранд-премии и звания лауреата удостоены 417 раз представители талантливой молодежи и 57 раз – коллективы. Фондом были выделены денежные средства на осуществление 401 гранта.

Деятельность специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – пример государственной политики по созданию условий для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи.

В 2005 г. Главой государства было принято решение о создании электронного банка данных талантливой молодежи Республики Беларусь. Банк данных является автоматизированной системой централизованного учета, накопления и фиксации информации о стипендиатах, дипломантах и лауреатах фонда, отличающихся особыми дарованиями, показавшими высокие результаты в творческой деятельности [2].

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г № 199 «О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи» направлен на создание благоприятных условий для творческой деятельности молодежи, ее стимулирования, развитие интеллектуальных возможностей и дарований учащихся и студентов.

Банк данных ведется в целях:

сбора, систематизации и сохранения информации о стипендиатах, лауреатах и дипломантах специального фонда;

обеспечения единой системы учета талантливой молодежи и привлечения ее к творческим мероприятиям;

информирования государственных органов, учреждений культуры и искусства, образования, иных заинтересованных лиц о творческих достижениях талантливой молодежи;

оказания помощи в организации обучения талантливой молодежи, ее профессиональной ориентации;

совершенствования системы работы с талантливой молодежью.

По состоянию на 1 декабря 2020 г. в банке данных содержатся сведения о 673 гражданах и 233 творческих коллективах.

В архиве банка данных – сведения о 2262 представителях талантливой молодежи.

Использование банка данных талантливой молодежи в учреждениях образования позволяет взаимодействовать с государственными органами и иными организациями для сопровождения профессионального роста молодых талантливых граждан, совершенствования системы работы с одаренной молодежью, обеспечения государственной поддержки.

Граждане, являющиеся выпускниками государственных учреждений образования, включенные в банк данных талантливой молодежи, имеют право на первоочередное распределение; молодые специалисты с высшим образованием и принятые на работу в организации, финансируемые из бюджета, – на стимулирующую выплату в размере 40 % от оклада и 45 % от оклада – для педагогических работников.

Руководители государственных органов, учреждений образования и иных организаций обеспечивают создание условий для профессионального и творческого роста граждан, включенных в банк данных талантливой молодежи, путем закрепления за ними кураторства (шефства) со стороны опытных специалистов, педагогов, выдающихся деятелей культуры; направления на стажировку, переподготовку, повышение квалификации; привлечения к преподавательской деятельности; представления права внеочередного получения жилого помещения в общежитии на период обучения и иных гарантий в соответствии с законодательством [1]. В целях выявления молодежи, имеющей лидерские и организаторские качества, способной к управленческой деятельности в государственных органах и иных государственных организациях, создан и пополняется перспективный кадровый резерв.

В ИПКиПК банк данных используется в информационном обеспечении учреждений образования в сфере культуры в ходе организации тематических семинаров (проводятся круглые столы, семинары по ознакомлению с банком данных, оказывается консультационно-методическая помощь педагогам, работающим с детьми и молодежью).

В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения творческого потенциала молодежи банк данных используется для постоянного мониторинга педагогическими работниками и руководителями творческих коллективов и учебных заведений.

В едином информационном пространстве Республики Беларусь электронный банк данных талантливой молодежи занимает достойное место и служит своеобразным «маяком» художественного творчества, является результатом отражения показателей огромной работы и достижений лауреатов, стипендиатов и дипломантов специального фонда, их педагогов и всех, кто помогает становлению и развитию творческой личности.

Список использованных источников

1. Бубнова, А. У. Выкарыстанне банка даных таленавітай моладзі Рэспублікі Беларусь у інфармацыйным забеспячэнні ўстаноў адукацыі сферы культуры / А. У. Бубнова // Сучасная дадатковая адукацыя дарослых у сферы культуры : навукова-метадычныя забяспячэнне і павышэнне якасці адукацыі / укл. І. Б. Лапцёнак ; рэдкал.: І. Б. Лапцёнак (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Інстытут культуры Беларусі, 2016. – 168 с. – С. 140–142.

2. Ігнаценка, В. Ю., Масалава, В. Т. Работа з таленавітай моладдзю / В. Ю. Ігнаценка, В. Т. Масалава // Беларуская культура – 2015 : стан, тэндэнцыі і перспектывы развіцця / уклад.: А. Р. Гуляева, І. Б. Лапцёнак ; рэдкал.: Б. У. Святлоў (старш.) [і інш.]. – Мінск : Інбелкульт, 2016. – 319 с. – С. 189.

Выставочная дзейнасць як стимул развіцця творчаснага патэнцыяла моладых аўтараў

Сапотько Павел Михайлович,

ГУ «Нацыянальны гісторычны музей Рэспублікі Беларусь»

Одним из эффективных инструментов и, соответственно, стимулов творческого развития молодых белорусских художников является участие в выставках, которые могут быть организованы на базе самих учреждений образования, проводиться в рамках городских, районных, областных, республиканских смотров-конкурсов, а также осуществляться в качестве полноценных экспозиций в галереях и музеях.

Начинающих авторов необходимо как можно раньше погружать в контекст конкурентной среды, создавать поле для наблюдений и рефлексий. При этом молодые люди приобщаются к творческому дискурсу, осуществляют поиск своего индивидуального стиля, приобретают необходимый опыт.

В Беларуси в рамках государственной культурной политики осуществляется поддержка молодежного творчества через функционирование широкой сети школ искусств, центров дополнительного образования, средних общеобразовательных школ с художественным профилем, а также посредством подготовки специалистов по ряду специальностей в учреждениях среднего специального и высшего образования. Стимулируется участие школьников, студентов, молодых специалистов, получивших дипломы профильных учреждений, в республиканских и международных конкурсах, выставках. Многие из них отмечаются стипендиями и премиями специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь организованы выставка творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси в художественной галерее «Университет культуры» Белорус-

ского государственного университета культуры и искусств в 2018 г. и республиканская выставка художественных произведений учащихся детских школ искусств Беларуси в Национальном историческом музее Республики Беларусь в 2019 г. Среди задач выставок – трансляция достижений подрастающего поколения в сфере изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна широкой белорусской и зарубежной аудитории; выявление новых имен в современном белорусском искусстве и стимулирование их к дальнейшей творческой деятельности; расширение возможностей для самореализации учащихся; популяризация детского и юношеского искусства; стимулирование молодых авторов к обращению в своем творчестве к теме родины, ее культуре, истории, современным достижениям; укрепление творческого пространства для самоактуализации творческой молодежи; предоставление возможностей молодым авторам заявить о себе посредством участия в выставке и публикации своих работ в каталоге; воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну; фиксация лучших произведений учащихся детских школ искусств посредством издания каталога и создания электронной базы данных, содержащей сведения об учреждениях образования, учащихся и их творчестве. Обе выставки состоялись в рамках Международной недели художественного образования ЮНЕСКО.

С целью широкой популяризации художественных достижений молодых белорусских авторов в 2019 г. впервые в Беларуси были проведены республиканский конкурс «Триеннале молодых художников» и по его итогам выставка во Дворце искусств. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Республики Беларусь, Национальный исторический музей Республики Беларусь, Белорусская государственная академия искусств и Белорусский союз художников. В проекте приняли участие авторы произведений изобразительного искусства во всех видах, жанрах и художественных техниках, выпускники, студенты и учащиеся учреждений среднего специального и высшего образования. Конкурс проводился по номинациям «Скульптура», «Живопись», «Графика», «Монументальное и монументально-декоративное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Новация (арт-проект, инсталляция)», «Искусствоведение и художественная критика», «Кураторский проект в сфере изобразительного искусства». Триеннале раскрыло потенциал современных молодых художников и тематическое пространство их творчества, а также выявило условный рейтинг ведущих мастеров в возрасте до 31 года.

Важную функцию в организации выставочной деятельности выполняют художественные галереи и экспозиционные пространства при учреждениях образования, среди них – художественная галерея «Университет культуры» Белорусского государственного университета культуры и искусств, галерея «Академия» Белорусской государственной академии искусств, галерея «Окно» Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова.

Одним из знаковых центров популяризации современного молодежного творчества является художественная галерея «Университет культуры», созданная в 2002 г. в структуре Белорусского государственного университета культуры и искусств (в соответствии с Протоколом поручений Президента Республики Беларусь). Деятельность галереи направлена на развитие международных культурных связей, поддержку одаренной и талантливой молодежи, трансляцию творческого наследия белорусских и зарубежных авторов, осуществление культурно-просветительской работы. В галерее неоднократно выставлялись произведения студентов и педагогов кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств, художественного факультета и факультета дизайнера и декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств, художественно-графического факультета Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, архитектурного факультета Белорусского национального технического университета, кафедры художественно-педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и др.

В 2016 г. галерея представила масштабную отчетную выставку произведений учащихся детских школ искусств г. Минск «Палитра талантов», в рамках которой выставлены работы учащихся Детской художественной школы искусств № 1 имени В. К. Цвирко, Детской музыкально-художественной школы искусств № 1, Детской художественной школы искусств № 2, Детской художественной школы искусств № 3. Экспозиция продемонстрировала жанрово-стилевое и тематическое разнообразие изобразительной деятельности учащихся, которая органично сочетает в себе традиционные и новаторские подходы. Выставка стала отражением не только многообразия творчества юных дарований, но и высокого профессионального уровня преподавателей художественных школ искусств. Между педагогами и учащимися, объединенными процессом художественной деятельности, постоянно происходит обмен знаниями и опытом. Именно мастерство педагогов во многом содействует раскрытию одаренности детей, формированию их как

разносторонне развитых личностей, способных к эстетическому переживанию и творческому самовыражению.

Яркая и содержательная палитра художественных выставок начинающих мастеров была представлена проектами в 2020 г. В Национальном художественном музее Республики Беларусь в рамках Международного дня защиты детей работала выставка детских рисунков художественно-образовательной студии «В гости к Тюбику», участники которой получают теоретический и практический опыт непосредственно в экспозиции музея.

Национальный исторический музей Республики Беларусь представил выставку «Оси экзистенции» в рамках проведения Международной научно-практической конференции «Искусство и современный город: сообщество, инновации, контекст» к Международному дню архитектора. В основе выставки – произведения живописи, графики, скульптуры, дизайна, арт-инсталляции преподавателей и студентов кафедры искусств и средового дизайна Белорусского государственного университета: произведения и объекты уже известных художников, дизайнеров, архитекторов Льва Агибалова, Алеся Родина, Геннадия Козела, Ирины Лобан, Натальи Рачковской, Любви Абрамовой, Дмитрия Оганова, Елены Матросовой, Всеволода Швайбы, а также работы молодых художников.

В филиале Музея истории города Минска «Городская художественная галерея произведений Л. Д. Щемелева» работала выставка Республиканского конкурса детских творческих работ «Мы разные – мы вместе», организованного Представительством Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь, Центром дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска. Посредством участия в конкурсе учащиеся узнали о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы; через свои работы белорусские дети продемонстрировали сочувствие чужому горю, толерантность, милосердие и готовность взаимопомощи.

Художественная галерея «Университет культуры» Белорусского государственного университета культуры и искусств представила арт-проект «Красота и гармония», приуроченный к 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств. Проект отразил многогранный творческий потенциал выпускников и студентов кафедры народного декоративно-прикладного искусства в произведениях живописи, графики, скульптуры и др.

Галерея «Академия» Белорусской государственной академии искусств осуществила выставочный проект «Песня жаворонка», посвященный 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне. Экспозиция состояла из дипломных и семестровых работ разных лет, выполненных студентами и выпускниками академии, в которых авторы переосмысливают события периода войны и отражают свой взгляд на подвиг советского народа.

Выставки художественных работ учащихся и студентов проводятся в арт-холлах ряда белорусских театров. Например, в Республиканском театре белорусской драматургии неоднократно экспонировались произведения педагогов и учащихся Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова, Гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика, Детской художественной студии Ришарда Мая и др.

Хорошие возможности для демонстрации творчества молодых художников предоставляют выставочные залы Национальной библиотеки Беларуси, Национального центра художественного творчества детей и молодежи, Минского государственного дворца детей и молодежи и др.

Выставки детско-юношеского и студенческого творчества, а также персональные выставки молодых профессиональных художников активно проводятся в регионах Беларуси – в выставочных залах музеев и галерей, в частности на базе таких известных площадок, как Витебский центр современных искусств, Минский областной краеведческий музей, художественная галерея Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Картинная галерея Г. Х. Ващенко в Гомеле и др.

Крупные выставки проходят по итогам проведения республиканских художественных конкурсов и фестивалей. Раз в три года на базе Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова проводится Республиканский открытый художественный конкурс и выставка лучших работ по его результатам. Конкурс, дающий лауреатам право поступления в средние специальные и высшие учреждения образования художественного профиля Беларуси без вступительных испытаний, проходит по следующим номинациям: «Скульптура», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн». Участники разделены на три группы: обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и детских школах искусств в возрасте до 11 лет и 12–14 лет соответственно и обучающиеся в учреждениях общего среднего образования и гимназиях-колледжах искусств в возрасте 15–19 лет.

Вышеупомянутый колледж ежегодно организует Международный детско-юношеский конкурс изобразительного искусства «КрасаWEEK», который не только предоставляет возможность начинающему художнику заявить о себе

и продемонстрировать свои творческие изыскания, но и погрузиться в контекст международного общения творческих коллективов. География конкурса – это более 150 художественных школ, студий, колледжей из Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словении, США, Таджикистана, Таиланда, Тайваня, Узбекистана, Украины, Чехии, Шри-Ланки и других стран.

Важное социальное значение имеют инициативы Национального центра художественного творчества детей и молодежи – Республиканский фестиваль художественного творчества учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вакацыі» и Республиканский фестиваль творчества иностранных студентов «F-ART.by». Фестивали помогают совершенствовать системы нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи и работы учреждений высшего образования по поликультурному образованию молодежи, содействуют развитию экспорта образовательных услуг, предоставляют оптимальные условия для реализации творческого потенциала иностранных студентов, организуют межнациональное общение и межкультурные коммуникации иностранных и белорусских студентов, дают поддержку молодежным инициативам, выявляют и популяризируют эффективные инновационные формы воспитательной работы со студенческой молодежью.

Важно отметить, что масштабные конкурсы проводятся также общественными организациями. В 2019 г. Белорусский фонд мира провел Республиканский конкурс живописи «Счастье жить в мирной стране!», приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция была представлена во Всехсвятском храме и Белорусском культурном центре духовного Возрождения. В конкурсе приняли участие учащиеся колледжей искусств, детских художественных школ искусств, средних и общеобразовательных школ с художественным уклоном, центров дополнительного образования; на рассмотрение жюри было представлено более 2500 работ. По результатам конкурса определены победители от каждого района Беларуси и города Минска. Лучшие 126 работ включены в альбом «Дети за мир».

Таким образом, выставочная деятельность, развивающаяся в творческой, образовательной, культурно-досуговой и международной и иных плоскостях, содействует формированию личности будущего художника и стимулирует его на новые достижения по пути построения профессиональной карьеры.

Современный художественный текстиль в выставочной деятельности Белорусской государственной академии искусств

*Высоцкая Христина Игоревна,
УО «Белорусская государственная академия искусств»*

Студенческие художественные выставки – хорошая мотивация для студентов всех курсов увидеть свои курсовые и самостоятельные работы вне привычных стен академической мастерской. Выставка дает возможность сравнить, как работа взаимодействует с новым окружением и воспринимается среди работ одногруппников, студентов других курсов и выпускников. Выставка позволяет молодому художнику встретиться со своим зрителем. Для студента творческой специальности такое событие дает толчок к саморефлексии и осознанию себя в контексте изучаемой профессии.

В Белорусской государственной академии искусств (БГАИ) работа преподавателя всегда подразумевает индивидуальный подход к каждому студенту. Набор в группы по направлению специальности «Декоративно-прикладное искусство (изделия из текстиля)» происходит единожды в несколько лет. Зачастую группа состоит из 4–6 учащихся.

Академия искусств рассматривает каждого студента как уникальную творческую личность, со своим неординарным мировосприятием. Учебный процесс по практическим и теоретическим предметам специальности направлен на развитие творческого потенциала, поощрение неординарного мышления и стимулирование креативных подходов молодых художников.

За период 2010–2015 гг. кафедра приняла участие в ряде общеакадемических выставок, посвященных юбилеям БГАИ, факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства. Как правило, выставки не носили принципиально концептуальный характер и представляли собой сборную экспозицию из фондовых работ разных лет и последних студенческих работ.

За 5 лет моей кураторской работы проведены 12 выставок, благодаря которым заметно изменилось отношение кафедры не только к курсовым работам студентов, но и к актуальным направлениям в современном художественном текстиле.

В 2016 г. в выставочном зале «Академия» проходила выставка художественного текстиля и костюма «Опыт Эксперимента», на которой были показаны резуль-

таты развития экспериментальных направлений художественного текстиля на кафедре, с учетом ее 25-летних традиций.

С 2017 г. началось активное сотрудничество с филиалом Музея истории города Минска, арт-гостиной «Высокое место» (куратор галереи А. А. Ясюк). Первым проектом стала выставка работ студентов и выпускников кафедры костюма и текстиля «Грани», организованная в рамках празднования 40-летия факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства. В рамках выставки проходили кураторские экскурсии для учащихся школ и учреждений среднего специального образования. В конце работы выставки студенты старших курсов провели мастер-класс по созданию декоративных открыток, с использованием техники ручной печати по ткани.

В 2017 г. в выставочном зале «Академия» состоялась первая совместная выставка художественного текстиля БГАИ и БГУКИ, которая называлась «Шляхи». В экспозиции был представлен художественный текстиль кафедры костюма и текстиля БГАИ и кафедры народного декоративно-прикладного искусства БГУКИ. Идея выставки заключалась в том, чтобы показать, какими путями идут два ведущих художественных учреждения высшего образования страны и какие художественные традиции и концепции они отстаивают. Это был интересный опыт взаимодействия двух разных текстильных школ г. Минск.

В 2018 г. была создана выставка художественного текстиля и костюма БГАИ «Гиперсвязи», проходившая в Арт-гостиной «Высокое место». Концепция выставки заключалась в идее связей и переосмыслении традиций народного текстиля Беларуси, исторического и культурного наследия, а также текстильных традиций кафедры. Все эти «ссылки» можно было уловить в работах нынешних студентов. За время работы выставки состоялась кураторская экскурсия по экспозиции выставки. Отдельным мероприятием стала разработка и организация экскурсии студентами старших курсов, проведение мастер-классов по основам ручного ткачества. Это был полезный опыт взаимодействия со зрителем.

Летом 2018 г. в галерее «З'ява» Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева состоялось открытие моего кураторского проекта «Бег с ножницами». Выставка молодых художников текстиля стала первой в серии из четырех выставок, проходивших в Борисове, Жодино и Минске в период 2018–2019 гг. Проект собрал более 30 молодых текстильщиков – студентов и выпускников кафедры костюма и текстиля БГАИ 2000–2010 гг. Это был период знакомства

различных поколений молодых художников. Объединяющим фактором стала совместная работа по подготовке проекта. Из Борисова выставка направилась в городской выставочный зал г. Жодино, где поразила зрителя нестандартностью отношения к текстилю, объемно-пространственными формами и актуальными темами произведений.

В 2019 г. состоялась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства и костюма «Интерференция», проходившая в Арт-гостиной «Высокое место», на которой были представлены произведения художественного текстиля, костюма, стекла, керамики и металла. В ее рамках демонстрировалось взаимопроникновение разных направлений декоративно-прикладного искусства, визуальное взаимодействие и диалог принципиально разных материалов, техник и композиционных подходов.

В рамках международной акции «Ночь музеев – 2019» организовано интерактивное мероприятие «Арт-коллаборация», в котором активное участие приняли студенты и модельеры. Для посетителей галереи был организован арт-квиз (викторина), фотозона, был показан костюмированный проект с «ожившими картинами» Казимира Малевича от студентов специальности «ДПИ (костюм)» (руководитель проекта Т. В. Лисовенко), в котором моделями были студенты.

Летом 2019 г. в городском выставочном зале г. Жодино проходила вторая выставка молодых художников текстиля «Бег с ножницами: большой формат». Ввиду успеха предыдущей выставки, руководство выставочного зала предложило показать проект в расширенном формате в большом зале.

Затем осенью 2019 г. проект «Бег с ножницами» впервые был показан в Минске. Экспозиция заняла три зала Национального центра современных искусств Республики Беларусь. В выставке принимали участие не только студенты и выпускники, но и молодые художники-модельеры БГАИ. Это был праздник цвета, фактуры, материалов, игры смыслов. Данный проект призывает молодых художников рефлексировать на актуальные темы современности, такие как экология, глобализация, рост городов, ускорение ритмов жизни, влияния интернета и др. Немаловажным стал ракурс осмысления культурного наследия Беларуси. Выставка вызвала большой интерес интеллектуального сообщества г. Минска.

Для Белорусской государственной академии искусств 2020 год необычный – 75 лет со дня основания, потому все мероприятия в 2020 г. проходят в рамках празднования юбилея. Весной 2020 г. в выставочном зале «Кодекс» прохо-

дила масштабная выставка художественного текстиля БГАИ «Arte Morbida» (итал. «мягкое искусство»). В экспозиции выставки собраны курсовые и дипломные работы студентов и выпускников БГАИ 1978–2020 гг. В связи с пандемией экспозиция переведена в онлайн-формат.

В конце апреля 2020 в Арт-гостиной «Высокое место» открылась выставка художественного текстиля «Мильфлер» (франц. «тысяча цветов»). Исторически «мильфлерами» принято называть особые средневековые западноевропейские шпалеры, в которых фон вокруг сюжетной композиции заполнялся изображением множества мелких цветов. Выставка обращала внимание на бессмертную тему цветов в дизайне орнаментов, а также современного гобелена и текстильного арт-объекта.

Стоит отметить, что во всех вышеупомянутых проектах студенты привлекаются непосредственно к процессу создания выставки, они участвуют в монтаже выставки, на практике знакомятся с особенностями работы в пространстве, учатся работать с композицией экспозиции выставки, когда, например, видят процесс формирования доминанты в пространстве и важность связующих элементов. Одним словом, наблюдают, как работают законы формальной композиции уже в пространстве галереи.

Совместная выставка учит терпению и солидарности к коллегам-участникам выставки. Например, ради целостности общей композиции пространства в экспозицию могут не войти отдельно взятые работы студентов.

В результате проведения описанных проектов мы наблюдаем ряд положительных перемен в учреждении. Студенты максимально активно включаются в работу над выставкой. Частое проведение выставок способствует сплочению коллектива, налаживанию контактов между группами разных выпусков, объединяет направления специальности на одной кафедре.

Кроме того, студенты начинают понимать принципы создания и организации художественной выставки. Учащиеся перестают воспринимать свои работы обособленно от реальности, они видят, как произведения воспринимаются в пространстве интерьера галереи, чувствуют интерес к своему творчеству со стороны зрителей, приобретают навык общения с журналистами, погружаются в среду жизни профессионального художника.

Частое проведение выставок стимулирует студентов к добросовестной и вдумчивой работе над курсовыми проектами, так как лучшие работы попадают на выставку. Рождается атмосфера здоровой конкуренции и дружеской поддержки.

У студентов наблюдается возросший интерес к участию в сборных республиканских и международных выставках-конкурсах. За последние 4 года многие студенты БГАИ занимают призовые места на международных текстильных конкурсах, проходят в финал крупных республиканских и международных художественных выставок. Например, курсовые работы студентов 5 курса Алины Швайбович, Анастасии Пуховской и Алины Самсонович стали финалистами 28-го и 29-го Международного конкурса Miniartextile (2018 г., 2019 г.) в г. Комо в Италии (руководитель – Х. И. Высоцкая).

Необходимо отметить, что, благодаря опыту работы над студенческими выставками, некоторые студенты еще в процессе учебы начинают заниматься собственными кураторскими работами. Например, Алина Швайбович (выпускница 2020 г.) организовала самостоятельно несколько выставок, в том числе и персональную.

В настоящий момент мы наблюдаем формирование неформального текстильного сообщества молодых художников выпускников и студентов, умеющих работать в команде на благо одного проекта и общей идеи. К окончанию обучения они приобретают не только навык создания произведения искусства и дизайнера текстиля, но и опыт самопрезентации и работы в коллективе. Подобные студенческие выставки являются формой демонстрации результатов проведенной работы, в том числе, будущим работодателям.

Таким образом, мы видим, что проведение студенческих художественных выставок – это уникальная возможность для студентов-художников проявить себя, увидеть свои возможности и уверенно двигаться к поставленным целям после окончания учреждения высшего образования.

**Метод проектов и технология коллективного сотворчества –
основа развития творческих способностей
учащихся художественного колледжа**

Зейбек Елена Талимоновна,

УО «Гомельский государственный художественный колледж»

Решение задачи становления творческой личности во многом зависит от того, насколько организация образовательного процесса способствует формированию

творческого потенциала учащихся. В учреждении образования «Гомельский государственный художественный колледж» разрабатываются проекты, реализация которых возможна через коллективную творческую деятельность, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности.

В учреждении образования «Гомельский государственный художественный колледж» для развития творческих способностей учащихся используется метод проектов в сочетании с коллективной творческой деятельностью.

Для формирования творческой деятельности учащихся необходима хорошо организованная коллективная деятельность по реализации проектов.

Ежегодно в колледже 3–4 проекта дают возможность объединить педагогов и учащихся для совместной творческой деятельности. Среди них:

открытый областной конкурс «Майстар», который проходит при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета с 2015 г. на базе учреждения образования «Гомельский государственный художественный колледж». Программа конкурса направлена на возрождение, сохранение и развитие национальных культур, выявление новых талантов, содействие развитию профессиональных связей и привлечение широких кругов населения к творчеству художников и мастеров. Участники мероприятия – одаренные учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ искусств и профильных учреждений среднего специального образования Беларуси, Украины, России;

открытый областной конкурс детского и молодежного творчества «Квітней, мая зямля», один из креативных проектов художественного колледжа, по итогам которого организуется передвижная областная выставка;

областной открытый живописный пленэр «Фарбы маей зямлі» (проводится один раз в два года). Ежегодно место проведения меняется. Так за четыре года он проходил в районах – Мозырский, Лельчицкий, Октябрьский. Пленэр позиционируется как комплексное мероприятие, включающее проведение художественного пленэра, мастер-классов, круглых столов, выставок и других мероприятий в области профессионального изобразительного искусства.

Внимания заслуживает белорусско-румынский проект учреждения образования «Гомельский государственный художественный колледж» и учреждения образования «Лицей изящных искусств имени Ханса Маттиса-Тойча» из г. Брашов (Румыния) – «Белорусская графика в румынской поэзии». Учащиеся худо-

жественного колледжа под руководством преподавателей подготовили графические работы к сборнику избранной поэзии румынского поэта-романтика Михая Эминеску, изданного на белорусском языке.

Первые шаги к проекту были сделаны еще на факультативных занятиях. Учащиеся с заинтересованностью читали стихи Эминеску и готовили графические зарисовки к ним. Руководители проекта объединили всех, кто через рисунок смог передать настроение стихотворений, понял всю внутреннюю глубину творчества Михая Эминеску. Первый иллюстрированный сборник был издан накануне поездки в Румынию. Учащиеся вместе с преподавателями приняли участие в научно-педагогической конференции и Международной выставке «Белая Ночь Галерей» с презентацией проекта «Белорусская графика в румынской поэзии». Творчество и кропотливая работа позволили талантливой команде завоевать высокую оценку. Результат творчества учащихся и педагогов – победа в номинации «Содружество» на 27-й Международной книжной ярмарке-выставке в г. Минск, подписание договора о международном сотрудничестве с лицеем изящных искусств в г. Брашов, творческие встречи и выставки графических работ.

Практика показывает, что вместе учиться легче, интереснее и значительно эффективнее. Главная идея любого проекта – учиться творческому взгляду на мир через обучение и воспитание в сотрудничестве.

Стоит отметить, что творчество учащихся не остается незамеченным. В 2019–2020 гг. учащиеся и выпускники колледжа стали стипендиатами и дипломантами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Через призму творчества учащийся по-другому смотрит на обучение, меняет свое отношение к нему, понимает необходимость трудоемкого процесса, оценивает трудолюбие и ответственность в любом деле.

Реализация творческого потенциала учащихся путем вовлечения в совместную с преподавателем дизайн-деятельность

*Дударева Диана Дмитриевна, Сенько Елена Владимировна,
УО «Витебский государственный колледж культуры и искусств»*

На базе Витебского государственного колледжа культуры и искусств более десяти лет осуществляется обучение по специальности «Дизайн (по направлениям)». За это время накоплен опыт, который характеризует специфику подготовки специалиста в области дизайна.

Участие в творческой деятельности мы рассматриваем как часть образовательного процесса, источник профессионального и мировоззренческого развития учащихся колледжа. Актуальным остается вопрос организации учебного процесса в творческой среде, где наряду с обязательными программными требованиями, поурочной системой и 10-балльной шкалой оценивания присутствует необходимость применения особого подхода к содержанию, объему, выбранным технологиям и методам обучения для формирования творческой личности.

Возможность выпускника быть востребованным и конкурентоспособным специалистом приводит к необходимости расширения его профессиональных компетенций.

Основным направлением работы с учащимися специальности «Дизайн (по направлениям)» стала подготовка специалистов с инновационным стилем мышления и деятельности. Главный упор в обучении сделан на развитии коммуникативных функций, умении быть инициативными, нестандартно и логически мыслить, осуществлять самостоятельную результативную работу, развивать стрессоустойчивость. Решение поставленных задач, на мой взгляд, достигается за счет расширения рамок практической деятельности: в контакте с заказчиком, путем увеличения процента прохождения технологических практик вне колледжа в рекламно-производственных фирмах, копировальных центрах, оформительских секциях домов культуры и ремесел.

На начальных этапах такой опыт учащийся приобретает в сотрудничестве с педагогом-руководителем отдельного творческого проекта. Совместная деятельность учащегося и преподавателя должна строиться на активной

творческой поисковой позиции, развитии потребностей и интересов. Параллельно с учебным процессом учащиеся вовлекаются в реализацию проектов, связанных с творческим направлением работы других цикловых комиссий колледжа. Итогом, подтверждающим профессиональную зрелость учащегося, является количество дипломных работ прикладного характера, в процессе подготовки которых учащиеся полноценно сотрудничают с заказчиком, с учетом поставленных им задач.

Для того чтобы учащийся сохранял креативное видение, умел ставить новые проблемы и по-новому решать старые, образование должно быть направлено на непрерывное развитие личности, сознание и удовлетворение собственных интересов. При этом необходимо подчеркнуть руководящую роль преподавателя, который стимулирует сознательную и творческую активность учащихся, помогает последовательно усвоить намеченную учебной программой систему знаний, делает обучение не утомительной нагрузкой, а интересной работой.

В рамках реализации образовательных программ по специальности идет постоянный уклон на практико-ориентированную деятельность учащихся. При этом обязательным является решение следующих задач:

- отработка навыков владения профильными компьютерными программами;
- использование принципа межпредметности;
- адаптация учебных программ под современные тенденции в дизайне;
- вовлечение учащихся в нестандартные ситуации в ходе учебной деятельности;
- участие в совместных творческих проектах посредством адаптации в командной среде;
- развитие аналитического мышления в ходе поэтапной реализации проекта.

Совместная дизайн-деятельность педагога и учащегося помогает формированию у последнего профессионально значимых качеств личности и мотивационных ориентаций в процессе обучения, направляет будущих специалистов на приобретение навыков самостоятельного поиска и обработки информации, переводит репродуктивное обучение в творческое.

Привлечение учащихся колледжа к творческой деятельности способствует развитию у них творческого мышления, ориентирует на выбранную профессию. Основной упор делается на углубление знаний по профильным дисциплинам, применение полученных знаний на этапе проектирования и реализации проекта.

Хорошей площадкой для достижения поставленных целей является выставочная и конкурсная деятельность учащихся. Отсутствие достаточного количества

дизайнерских конкурсов для УССО компенсирует активное вовлечение учащихся в организацию рекламно-информационной среды колледжа (концертные афиши, дипломы, информационные стенды и др.).

Для дополнения базовых знаний по специальности на цикловой комиссии ведутся факультативные занятия, расширяющие компетенции учащихся в смежных областях дизайна.

В процессе обучения учащихся по специальности «Дизайн (по направлениям)» актуальными являются: поднятие мотивационных функций; поощрение самостоятельности в рамках творческих проектов; закрепление алгоритма этапной реализации задания; формирование командной стратегии на основе частных знаний и индивидуальных способностей участников творческой группы проекта с целью достижения общего результата; формирование профессиональной базы для будущего роста и развития специалиста в смежных сферах дизайн-деятельности.

РЕПОЗИТОРИЙ ВУЗОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Развитие форм творческой активности личности в процессе реализации национально значимых проектов в сфере культуры (<i>Лаптенко И. Б.</i>)	3
РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ	6
Грани сотворчества в работе учителя с одаренными детьми в детской школе искусств (<i>Добрянская Л. Л.</i>)	6
Развитие ассоциативного мышления на занятиях по цветоведению (<i>Пискун Т. А.</i>)	11
Написание этюдов акварелью как форма и метод работы на занятиях по живописи (<i>Чмиль В. В.</i>)	18
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ	24
Влияние учебной дисциплины «Экспериментальное формообразование» на развитие творческого потенциала молодых дизайнеров одежды (<i>Мешкова Г. Я.</i>)	24
Реализация творческого потенциала студентов в рамках освоения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» (<i>Аждер Н. А.</i>)	33
Использование актуальной тематики молодежных субкультур в формировании креативного мышления учащихся художественных колледжей (<i>Лукомский Ю. А.</i>)	35

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ
НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 43

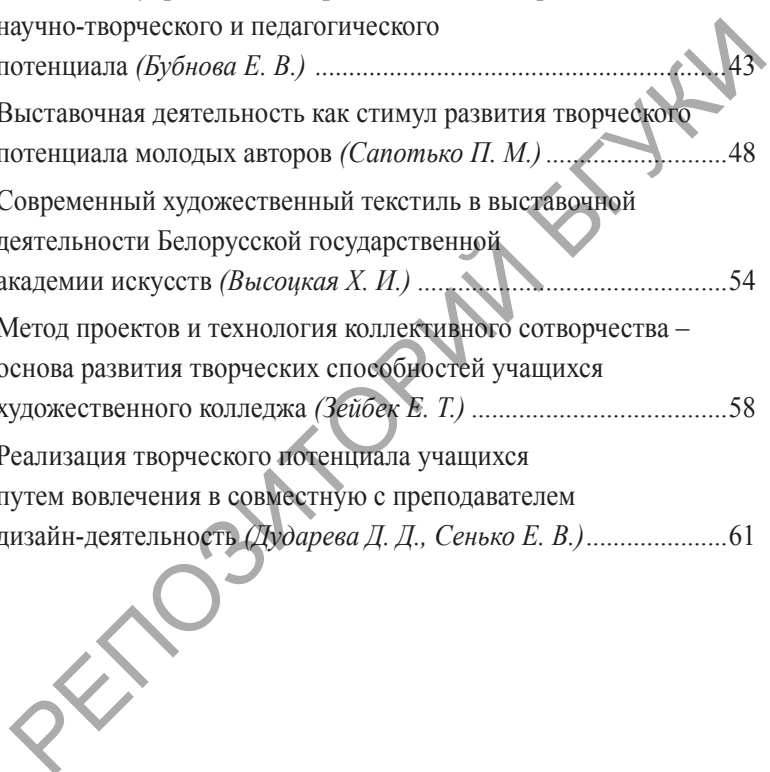
Возможности использования банка данных талантливой молодежи в учреждениях образования в целях развития научно-творческого и педагогического потенциала (*Бубнова Е. В.*) 43

Выставочная деятельность как стимул развития творческого потенциала молодых авторов (*Сапотько П. М.*) 48

Современный художественный текстиль в выставочной деятельности Белорусской государственной академии искусств (*Высоцкая Х. И.*) 54

Метод проектов и технология коллективного сотворчества – основа развития творческих способностей учащихся художественного колледжа (*Зейбек Е. Т.*) 58

Реализация творческого потенциала учащихся путем вовлечения в совместную с преподавателем дизайн-деятельность (*Дударева Д. Д., Сенько Е. В.*) 61

Участники республиканского круглого стола
«Методы реализации творческого потенциала личности
в учреждениях образования в сфере культуры».
ИПКиПК, 24 сентября 2020 г.

Республиканская выставка творческих достижений учащихся детских школ искусств Беларуси
в художественной галерее «Университет культуры»

Участники мероприятий по реализации международного проекта
«ОбРаз – образование и развитие инклюзивного искусства» (2019–2020 гг.)

Научное издание

**МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ**

Материалы республиканского круглого стола

Под общей редакцией
Лаптенок Ирины Брониславовны

Составители:
Балуш Ирина Владимировна,
Марченко Дарья Юрьевна,
Масалова Ольга Тадеушевна

На обложке:
Фрагмент картины «Начало» Анны Кононовой

Подписано в печать 11.11.2020.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 3,85. Уч.-изд. л. 3,50. Тираж 9 экз.

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
производителя, распространителя печатных изданий
№ 1/177 ад 12.02.2014.
Ул. Рабковская, 17, 220107, г. Минск.