

Е.В.Рогозина,

*МБУК ДО «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»,
Екатеринбург, директор*

**ГОРОДСКОЙ ОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАБРОСКОВ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере изобразительного искусства, начатая в системе художественного образования России с 2012 года, введение Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации и срокам обучения по предпрофессиональным программам (далее ФГТ) требуют сегодня от детских школ искусств особого подхода к содержанию учебных программ по всем учебным предметам и особого внимания к воспитательной составляющей художественного образования. Учитывая это, каждая школа искусств имеет возможность в рамках долгосрочной Образовательной программы проявить свои уникальные ресурсы и возможности, развить персональный и коллективный творческий потенциал как обучающихся, так и преподавателей.

Данная статья знакомит с 2-летним опытом реализации общегородского проекта для обучающихся по предпрофессиональной программе «Живопись» в форме Городского фестиваля наброска «Волшебная линия» в Екатеринбурге, который направлен на повышение качества образования и создание условий для становления личности юных художников.

В течение 20 лет в Екатеринбурге в рамках работы городской методической секции преподавателей художников и искусствоведов, а с 2011 года силами Городского ресурсного центра по направлению «Изобразительное искусство» при ДХШ № 1 имени П.П.Чистякова, проводятся городские конкурсы по академическим дисциплинам среди учащихся школ искусств

города Екатеринбурга: в очной форме - рисунок, живопись, история искусств, в заочной форме - станковая композиция. Перечисленные конкурсы стали неотъемлемой частью образовательного процесса художественных школ и художественных отделений школ искусств Екатеринбурга. Конкурсы полюбилися учащимися, поскольку дают им возможность проявить себя в среде равных, сверить и укрепить свои профессиональные возможности, увидеть результат своей работы на выставке лучших работ по итогам творческого состязания. Помимо этого, подобные конкурсы носят явный профориентационный характер и помогают подростку самоопределиться с будущей профессией. Система художественного образования в ДШИ Екатеринбурга благодаря данным профессиональным конкурсам имеет возможность оставаться в единой академической системе координат и точнее расставлять приоритеты развития.

Однако установленная периодичность конкурсов, 1 раз в 4 года по каждой дисциплине, не позволяет охватить конкурсной деятельностью максимальное количество учащихся, как это требуют ФГТ. Кроме того, учитывая большое количество существующих в России и за рубежом, так называемых, пляжных конкурсов, как правило, не обеспечивающих профессионального уровня, с каждым годом увеличивается потребность проведения очных конкурсов для учащихся, получающих предпрофессиональный уровень художественного образования. Кроме того, становится всё актуальнее и обеспечение преемственности между тремя ступенями образования «школа-училище-вуз». В настоящее время все активнее устанавливаются новые связи и укрепляются существующие модели практического взаимодействия преподавателей учебных заведений начального, среднего профессионального и высшего образования.

Городской фестиваль набросков «Волшебная линия» среди учащихся детских школ искусств города Екатеринбурга впервые был проведен Детской художественной школой № 1 имени П.П. Чистякова в качестве эксперимента в 2012-2013 учебном году и собрал около 50 участников от 11 до 16 лет.

Результаты проведения, востребованность, отзывы учащихся и преподавателей продиктовали организаторам необходимость проведения подобного очного конкурса во второй раз и установить периодичность фестиваля 1 раз в 2 года.

В 2015-2016 учебном году на базе ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова прошел II городской фестиваль набросков «Волшебная линия». Организаторами проекта являются Управление культуры Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Детская художественная школа №1 имени П.П. Чистякова» (далее – ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова), Городской ресурсный центр «Изобразительное искусство», городская методическая секция преподавателей художников и искусствоведов Екатеринбургского методического объединения преподавателей и концертмейстеров художественного образования.

Главные цели проекта — повышение уровня подготовки учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств, выявление одаренных детей, развития интереса учащихся к окружающей действительности и умения «видеть» окружающую действительность, характерные особенности предметов и явлений, формирования наблюдательности учащихся и развития практического использования различных графических материалов при работе с натурой. В 2015 году проект был осуществлен в рамках общегородского фестиваля-конкурса творчества учащихся детских школ искусств «Арт-Поколение-2016».

В программу фестиваля «Волшебная линия» традиционно включены: конкурс очного участия, выставка работ победителей, торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля с награждением лауреатов и дипломантов, встречи с членами экспертной комиссии (жюри).

Учащиеся детских художественных школ и школ искусств на конкурсе должны были продемонстрировать знания и умения, полученные во время обучения в школе. Каждый ученик выполнил шесть краткосрочных набросков и одну длительную тематическую зарисовку с «живой» природы в положении стоя

и сидя на формате А4, используя различные графические материалы: графитный карандаш, угольный карандаш/уголь, маркер, гелевую ручку/черный линер.

Описание заданий:

1. Шесть кратковременных набросков фигуры человека с натуры (по 15 минут) в статичном состоянии (положение фигуры в позе: сидя, стоя).

Задачи:

- определение точки опоры и основных пропорций фигуры человека;
- передача характерных особенностей и пластики человеческого тела с помощью линии/пятна;
- обобщение, выделение главного;
- расстановка акцентов;
- решение минимальными графическими средствами.

2. Одна длительная тематическая зарисовка фигуры сидящего человека в военной форме с предметом (аккордеон, фляжка, чайник и т.п.).

Задачи:

- определение точки опоры и основных пропорций фигуры человека;
- передача характерных особенностей и пластики человеческого тела с помощью линии/пятна;
- обобщение, выделение главного;
- расстановка акцентов;
- изображение фигуры человека в интерьере;
- использование тона для передачи выразительности образа.

Формы человеческого тела представляют собой наиболее сложное и многообразное сочетание различных индивидуальных особенностей, не говоря уже о внутреннем, психологическом состоянии модели. Передавать их на бумаге – первостепенная задача, стоящая перед рисующим человека с натуры. Особое значение приобретает набросок для развития глаза, руки и наблюдательности юного художника, ведь в этом случае рисовальщик вынужден делать отбор важных для образа деталей, должен стремиться

несколькими линиями, штрихами, пятнами отразить в своей работе самое существенное и характерное для данной модели.

Фестиваль набросков 2015 года был посвящен 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В качестве природы перед учащимися выступили преподаватели школ, студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра. Для выполнения тематической зарисовки в программе фестиваля все модели были одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Реализовать эту важную воспитательную задачу помог партнер фестиваля - Музей военной техники «Боевая слава Урала» ОАО «Уралэлектромедь» г. Верхняя Пышма, который предоставил исторические костюмы.

Выполненные работы участников конкурса оценивали и анализировали эксперты – члены ВТОО «Союз художников России» – искусствоведы и ведущие преподаватели высших и средних учебных заведений города Екатеринбурга (Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра).

Важной составляющей фестиваля-конкурса стало общение участников с членами жюри во время церемонии награждения победителей на выставке лауреатов и победителей конкурса. Во время обсуждения и анализа лучших работ ими единодушно было отмечено, что набросок играет очень важную роль в процессе обучения и становления художника. Он формирует у рисующих способность видеть натуру целиком, осознанно подмечать и быстро фиксировать на бумаге характерные черты фигуры, оперативно осваивать различные способы изображения и пользоваться различными инструментами и материалами. Умение делать краткосрочные рисунки дает возможность внимательно изучать натуру для создания образа в произведении. Ведь недаром, еще И.Е. Репин говорил, что мир надо воспринимать как калейдоскоп художественных образов.

Созданию станкового произведения предшествует большой кропотливый сбор материалов. Но любая работа начинается с замысла. В наброске художник

фиксирует отобранную информацию, имеет возможность изучения свойств художественных материалов. Большое значение для создания образа также имеет степень законченности рисунка.

Эксперты отметили, что наброски – это безграничное поле для экспериментов, посоветовали учащимся всегда делать путевые зарисовки и наброски. В условиях отсутствия в программе художественной школы предмета «анатомия», набросок позволяет изучать натуру для полноценного изучения мира. Животные, человек, предметы, пейзаж... Всё может стать объектом изучения для неравнодушного и внимательного взгляда художника. При этом обязательным и чрезвычайно полезным становится знакомство с мировым опытом изобразительного искусства.

Победители конкурса были награждены фирменными дипломами фестиваля и ценными подарками, а преподаватели, подготовившие лауреатов и дипломантов конкурса, дипломами за лучшую педагогическую работу. Участники, не вошедшие в число победителей, получили от организаторов фестиваля дипломы участников. Никто из детей не остался без внимания организаторов и был поощрен в стремлении к совершенствованию своего таланта.

Традиционно поддержать своих сверстников пришли юные музыканты из детской музыкальной школы № 1 имени М.П. Фролова, создав празднично-торжественную атмосферу синтеза искусств. Необходимо отметить и активность родителей учащихся, которые пришли на выставку лучших набросков разделить радость творческого труда со своими детьми.

За два года в фестивале приняли участие более 100 учащихся в возрасте от 11 до 16 лет в двух возрастных группах: возрастная группа 11—13 лет, возрастная группа 14—16 лет. Фестиваль «Волшебная линия» вызвал огромный интерес у участников конкурса и их преподавателей, получил одобрение экспертов, которые заметили, что конкурс набросков также необходим, как и конкурсы по рисунку и живописи, и призвали учащихся тренировать в себе

готовность быстро делать наброски в любых условиях, что обязательно приведет к успешным решениям при создании композиции.

Расширение информационного поля в среде педагогического сообщества ДШИ – ещё одна важная задача фестиваля. Педагогическим сообществом и членами жюри был отмечен высокий профессиональный уровень организации фестиваля. Комплекс мероприятий фестиваля дает наглядность и объективность оценки методической работы преподавателя с учащимися и поможет каждому участнику и его наставнику улучшить свою работу в будущем.

Фестиваль-конкурс набросков «Волшебная линия», проведенный в очной форме, решает актуальные задачи повышения качества дополнительного художественного образования и обогащения культурно-творческой деятельности, поставленные профессиональным сообществом России в рамках проведения в Екатеринбурге Всероссийской научно-практической конференции 2015 года «Детская художественная школа: проблемы, опыт, перспективы».