Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Городское бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы Центр творчества «На Вадковском»

Сборник проектных работ творческих объединений ЦТ «На Вадковском» (из опыта работы)

Москва 2022

Редакционная коллегия ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»:

Робашевская Е.И. – ст. методист ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» Одинокова В.В. – педагог ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» Люстрова Н.Ю. – методист ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»

Сборник проектных работ творческих объединений ЦТ «На Вадковском» (из опыта работы): Сборник //Под ред. Робашевской Е.И., Одиноковой В.В., Люстровой Н.Ю.— М.: ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», 2022, 117 с.

В Сборнике представлен накопленный опыт по проектной деятельности обучающихся совместно с педагогами и внедрению его в деятельность ЦТ «На Вадковском». Педагоги могут использовать данный метод для развития у детей таких полезных компетенций как умение ставить цели, планировать работу, выделять важные аспекты, критически мыслить.

Сборник содержит паспорта проектов, в которых указана актуальность выбранной темы проекта, цели, задачи, содержание, фиксация результата и итоги проектной деятельности

Сборник адресован педагогам, работающим с детьми в дополнительном образовании, родителям, социальным педагогам и всем, кто интересуется вопросами проектной деятельности.

Оглавление

О проектной деятельности в ЦТ «На Вадковском»4	
1. Проектная деятельность творческого объедин	іения
«Полимерная флористика»	8
Тема проекта «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпе	
полимерной глине»	
Приложение	25
2. Проектная деятельность танцевального ансам	
«Палитра»	
Тема проекта «Танец в искусстве XX-XXI столетий»	
Приложение 1	
Приложение 2	
3. Проектная деятельность танцевального ансам	ибля
«Палитра»	
Тема проекта «Образ мексиканской художницы Фриды Кало	о в танце»
4. Проектная деятельность студии музыкальног	
творчества «Торжество Муз»	
Тема проекта «О фортепианном цикле Сергея Сергеевича П	
«Детская музыка»	
Приложение	
5. Проектная деятельность студии музыкальног	
творчества «Торжество Муз»	
Тема проекта «У рояля (о фортепианном цикле С.М. Майка	
«Бирюльки»)»	
Ппиложение	105

О проектной деятельности в ЦТ «На Вадковском»

Дополнительное образование (ДО) по сравнению со школой имеет огромный плюс в применении проектной модели обучения – высокая мотивация и личная заинтересованность обучающихся конечном результате. Обучение использованием проектной деятельности направлено на решение заранее обозначенной проблемы или достижения заданного результата. Основной объединяющий принцип, закладываемый педагогами - обучение на активной основе через целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь его интересом.

Проектный метод обучения легко применим в любом творческом объединении. Он формирует значимые для будущей профессии знания и умения, служит хорошей формой оценки достижений, учит детей сотрудничать с педагогом и работать в команде. Кроме того, он формирует у обучающихся целый набор (развитие компетенций проектного полезных решение проблем, умение коллективное ставить планировать работу, выделять важные аспекты, критически мыслить, грамотно распределять функции).

При использовании проектной деятельности в ДО роль педагога сводится к консультированию и организации познавательной работы, а всю необходимую информацию обучающиеся добывают самостоятельно.

Для успешной организации любой проектной деятельности назначаются модераторы проектов. Модераторы проектов — это специалисты в области организации совместной работы проектной группы. Как правило, модераторы проектов используют идеи и установки таких американских педагогов и философов как Джона Дьюи, Уильяма Херда Киллпатрика и идеи русского педагога Станислава Теофиловича Шацкого.

Таким образом, метод проектов — это организованная, поисковая и исследовательская деятельность обучающихся, предусматривающая не только достижение того или иного

результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организация процесса достижения этого результата.

Ежегодно в Центре творчества «На Вадковском» внутри творческих объединений обучающиеся совместно с педагогами готовят различные групповые и индивидуальные проекты.

В 2017-2018 учебном году старшим методистом П. А. Смирновым и педагогом дополнительного образования Ю. Ю. Рязановой (хореографическая студия «Синяя птица») был проведен эксперимент по внедрению метода проектов с единым предполагаемого проектной результата пониманием деятельности, разделением участников проекта (руководитель, модератор и участники) и публичной защитой разработанного проекта. Данный организации проектной деятельности с педагогами обучающимися был признан эффективным. Основываясь на результатах эксперимента, администрацией Центра творчества было принято решение о дальнейшей реализации метода проектов с педагогами и их обучающимися.

Накопленный опыт внедрения метода проектов позволил в 2019-2020 учебном году разработать Положение «Об организации проектной деятельности», в соответствие с которым цель проектной деятельности - создание условий для осознанного проявления участниками проекта мотивированной социальной инициативности, формирования навыков профильного самоопределения, развития интеллектуального и творческого потенциала в рамках достижения цели проектной работы.

В Положении отражены следующие позиции: «Роль руководителя и модератора проекта», «Этапы работы над проектом, их содержание, приблизительный календарный план на учебный год», «Публичная защита проекта», «Результат проектной деятельности», «Поощрение участников проектной деятельности».

В период с 2018 по 2022 учебные года обучающимися Центра Творчества «На Вадковском» выполнены следующие проектно-исследовательских работы:

- Пластический спектакль «Маленькие истории». Хореографическая студия «Синяя птица», обучающиеся Попова Юлия, Синайская Елизавета, Соколова Полина, Сазонова Ярослава, Павлова Мария, педагог Ю. Ю. Рязанова.
- «Теория и практика разработки настольных игр» Студия практического развития интеллекта, обучающиеся Бродский-Земаненко Роберт, Лапшин Марк, Кротов Юрий, педагог С. В. Антоновский
- «Аллегриас танец радости. Новые возможности презентации танца» Танцевальный ансамбль «Палитра», обучающиеся Колоколова Мария, Васютинская София, Кононенко Людмила, педагог Т. Л. Григорьева
- «Про старину» (о народном сказании А.К. Лядова «Кикимора»). Студия музыкального творчества «Торжество Муз», Кулаков Роман, Козлова Мария, Сычёва Наталья, 2019-2020.
- «Танец в искусстве XX-XXI столетий». Танцевальный ансамбль «Палитра», обучающиеся Гусарова Вероника, педагог Григорьева Т.Л., 2020-2021.
- «У рояля» (о фортепианном цикле С.М. Майкапара «Бирюльки»). Студия музыкального творчества «Торжество Муз»), обучающиеся Белокурова Надежда и Елена, Рубцова Анна, педагог Одинокова В.В., 2020-2021.
- «Образ мексиканской художницы Фриды Кало в танце». Танцевальный ансамбль «Палитра», обучающаяся Саркисян Д., педагог Шатилова Ю. П., 2021-2022.
- «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в полимерной глине». Творческое объединение «Полимерная флористика», обучающиеся Бажанова Е., Власкина А., Дианова Д., Ерохина А., Жигульская Д., педагог Якубова Н. Г., 2021-2022.
- «О фортепианном цикле С. С. Прокофьева «Детская музыка». Студия музыкального творчества «Торжество Муз», обучающиеся Белокурова Е., Пономарева П., Рубцова А., Синюшкина М., Сорокина А., педагог Одинокова В. В., 2021-2022.

проектной Участники деятельности (педагогируководители, обучающиеся и модераторы) разрабатывали паспорт каждого проекта, в котором была указана актуальность выбранной темы проекта, цели и задачи, содержание, фиксация проектной результата И итоги деятельности. модераторы проектной деятельности организовывали предзащиту и впоследствии публичную защиту проектов, на обучающимися которой ДЛЯ комиссии презентовались результаты проектной деятельности. Ежегодно комиссия высоко выступления, презентации и итоговый продукт оценивала деятельности. Bce обучающиеся, проектной успешно защитившие проекты, награждались дипломами сертификатами Центра творчества «На Вадковском».

Необходимо отметить, что в 2021-2022 учебном году часть обучающихся приняли участие в Российской межрегиональной научно-практической конференции учащихся студентов «Юность, наука, культура», на которой представили свои проекты и стали победителями и лауреатами 1, 2 степеней. Проект «О фортепианном цикле С. С. Прокофьева «Детская музыка» был опубликован в сборнике методических и научнометодических материалов, исследовательских, творческих и научных работ «Региональное образование и культура: взгляд в будущее». Остальные работы принимали участие Всероссийских творческих конкурсах «Аккорды творчества», «Танцевальная волна», «Изобразительное искусство», «Моя презентация», «Мои открытия».

Проектная деятельность творческого объединения «Полимерная флористика»

Тема проекта «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в полимерной глине»

Разработичк проекта: Бажанова Екатерина Власкина Александра Дианова Диана Ерохина Алина Жигульская Дарья Модераторы проекта:

Педагог дополнительного образования Н.Г. Якубова Педагог дополнительного образования В.В. Одинокова

Классификация проекта

Тема проекта: «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в полимерной глине»

Направленность: художественная

Доминирующая деятельность: творческая, практикоориентированная

Характер координации: открытая координация (модерирование)

Участие в разработке: индивидуальная

Количество обучающихся: пять обучающихся

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участнику необходимо обладать знаниями из области литературы и изобразительного искусства)

Срок исполнения: среднесрочный (7 месяцев)

Продукт: серия панно.

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности

Творчество французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери — ярчайшая страница мировой литературы. Основными темами творчества писателя являются темы отношения к людям, взаимопонимания и всеобщего братства.

Наследие Антуана де Сент-Экзюпери составляют романы, повести, очерки, эссе и сказки. К наиболее значимым произведениям писателя можно отнести роман «Ночной полет», сборник эссе «Планета людей», роман «Полет в Аррас» и философскую сказку-притчу «Маленький принц».

«Маленький принц» - одно из наиболее известных и успешных произведений писателя. За семьдесят девять лет, прошедших с момента написания, издано около ста сорока миллионов экземпляров по всему миру, а сама книга переведена на триста языков и диалектов.

«Маленький принц» адаптирован к многочисленным Сюжет книги неоднократно был экранизирован (в 1966, 1974 и 1993 годах). Существуют и анимационные адаптации книги: экранизация режиссера Марка Осборна в 2015 году была высоко оценена критиками. «Маленький принц» выдержал сценических множество интерпретаций. Так, постановка парижского театра Lucernaire, осуществлённая в 1981 году, выдержала за двадцать лет более десяти тысяч представлений в стране и за рубежом. В России в 2017 году отмечалось 50-летие постановки «Маленького принца», которую осуществила Екатерина Еланская. Эта постановка получила широкое признание как зрителей, так и критиков.

В области музыкального театра известна опера «Маленький принц» Льва Книппера, который считал её своим наиболее удачным сочинением. Лев Книппер работал над оперой с 1962 по 1971 год, концертная премьера состоялась в 1978 году.

Получил известность одноименный балет Евгения Глебова, впервые представленный в 1982 году в Хельсинки, а годом позже — на сцене Большого театра и мюзикл Риккардо Коччанте, написанный в 2002 году. Все вышесказанное и составляет актуальность представленной работы.

Разработчики проектной работы занимаются в студии «Полимерная флористика». Как известно, *история полимерной* глины началась еще в далеком 1964 году, в тот же день, когда

поступила в широкую продажу торговая марка «Фимо». В начале 1930-х годов в Германии Фифи Ребиндер разработала, а также выпустила полимерную глину, которую так и назвали – Фифи Мозаик. Прежде всего, данная глина была предназначена для изготовления кукольных голов. В 1964 году Фифи Мозаик продала формулу полимерной глины Эберхарду Фаберу, который впоследствии и развил ее в известную и в настоящее время марку под названием «Фимо». В то время полимерная глина использовалась для создания кукол, моделирования небольших миниатюр для кукольных домов. Со временем популярность полимерной глины стала расти. Этому, безусловно, способствовали особенные качества материала и полимерной флористики. появления школ полимерной флористики зародилось в Японии более двадцати открылись лет назад, где первые школы полимерной флористики. Затем студии открылись на Гавайских островах и в Соединенных Штатах Америки. Сейчас подобные школы можно встретить и в России.

Как известно, для создания цветов в полимерной флористике используют два принципиально разных вида глин — на основе целлюлозы и на основе крахмала и полимеров. Первый тип условно называют «зефирными глинами», второй — «холодным фарфором». Оба вида глины застывают на воздухе без термической обработки и дополнительного вмешательства. Особые свойства этих материалов позволяют добиться максимального сходства и реалистичности в цветах, тонкости и изящества в работе.

Идея проектной работы состоит в визуализации аллегорического сюжета философской сказки-притчи «Маленький принц» посредством изготовления серии панно. Использование полимерной глины в процессе изготовления работ будет способствовать реалистичности в воплощении сюжета книги.

Антуан де Сент-Экзюпери в книге «Маленький принц» обращается к темам одиночества, дружбы, любви и утраты, -

темам, которые особенно важны для детей и юношества. В ходе проектной разработки работы авторы познакомились уникальными иллюстрациями сюжету сказки-притчи К «Маленький принц», сделанные самим писателем. Рисунки в книге не менее значимы, чем сама книга. Это не только иллюстрации, но и органическая часть произведения: сами герои книги ссылаются на рисунки, спорят о них. Таким образом, серия иллюстраций Антуана де Сент-Экзюпери разрушает языковые барьеры, становится частью универсального визуального языка, понятного каждому человеку.

Создание серии панно к сюжету книги «Маленький сложный непривычный, интересный И но разработчиков творческий обучающихся процесс. Для творческого объединения «Полимерная флористика» данная проектная работа - возможность выйти за рамки содержания общеразвивающей программы, попробовать себя в иной, новой для себя роли. Эстетичные и гармоничные панно – проект, проверенный временем, требующий от разработчиков знаний в области литературы, дизайна, изобразительного искусства и полимерных глин, в который они вложили свой интеллект и креативность.

В процессе изготовления серии панно, установки и наработки разработчика сталкиваются с препятствиями, которые предъявляет авторам сюжет книги Антуана де Сент-Экзюпери. Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчикам требуются гибкость и оригинальность мышления, новые идеи и способы их реализации. В результате работы в серии панно появляются новые сюжетные линии, происходит визуализация философских тем и образов книги «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Дальнейшая судьба серии панно зависит от ее создателей. Авторы могут демонстрировать работы в дружеском коллективе творческого объединения «Полимерная глина», в творческих объединениях Центра Творчества «На Вадковском» художественной направленности; использовать панно как

элемент декорирования интерьера; экспонировать на выставках декоративно-прикладного искусства.

Цель и задачи проекта

Цель проекта: создать серию панно к философской сказке-притче «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Задачи:

- 1. Познакомить разработчиков проекта с обстоятельствами жизненного и творческого пути Антуана де Сент-Экзюпери.
- 2. Познакомить разработчиков проекта с философским смыслом, образами и символами философской сказки-притчи «Маленький принц».
- 3. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с жанрами философской сказки, притчи, народным фольклором.
  - 4. Познакомить разработчиков проекта с видами панно.
- 5. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с серией иллюстраций Антуана де Сент-Экзюпери к книге «Маленький принц».
- 6. Содействовать созданию серии панно к книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
  - 7. Проводить контроль знаний (тестирование).
- 8. Проводить консультации для разработчика проекта по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и вопросам, возникающим в процессе разработки проекта.
- 9. Поддерживать интерес и мотивацию разработчика проекта к завершению проектной деятельности.

Содержание проектной деятельности

В изготовлении серии панно разработчики используют, кроме собственного воображения и творчества, знания из области литературы, дизайна и изобразительного искусства. Ниже будут представлены содержание и теоретические выводы, полученные в ходе проектной деятельности по теории и практике создания серии панно к книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

разработчиков с проектной целью знакомства деятельностью, жизненным и творческим путем Антуана де Сент-Экзюпери, модераторы провели серию занятий по созданию серии панно. Занятия проводились с периодичностью 1 раз в неделю по 1 часу. Теоретическая часть занятий представляла собой презентации и лекционный материал, посвященный творчеству, обстоятельствам жизни французского писателя и философским темам, и образам, которые задумывает Антуан де Сент-Экзюпери в книге «Маленький принц». Практическая часть занятий проходила в формате креативной «мастерской» по созданию серии панно, в рамках которой авторы участвовали в поиске сюжетных линий, цветовых решений, композиций и необходимого для воплощения сюжета инструментария и материалов.

На первых трех занятиях разработчики познакомились с событиями из жизни Антуана де Сент-Экзюпери, сюжетом философской сказки-притчи «Маленький принц». Для этого модераторами были продемонстрированы фотографии, фрагменты литературных сочинений, аудиокнига «Маленький принц». Было дано домашнее задание прочесть книгу «Маленький принц», зафиксировать ее главных и второстепенных героев, символы.

Ha четвертом занятиях разработчики И ПЯТОМ свойствами познакомились разновидностями панно, c полимерной глины. По окончании занятий было задано задание, ломашнее котором было предложено В проанализировать аллегорические образы и темы, которые задумал писатель в книге «Маленький принц»; продумать сюжетную линию и тему предполагаемых панно.

На шестом занятии разработчики поделились с модераторами идеями относительно темы и сюжета будущих панно. Авторы ознакомились с этапами изготовления работы. По окончании занятия, разработчики получили домашнее задание, которое заключалось в предложении доработать идею, тему, стиль воплощения и оформление панно.

На седьмом занятии обучающимся было предложено совместное обсуждение с модераторами идей и основной концепции панно. Разработчикам было предложено обдумать цветовую палитру изготовить эскиз будущей работы. Авторы работы продемонстрировали свои разработки, получив обратную связь от модераторов с конструктивными предложениями по сочетанию цветов и композиции. В качестве домашнего задания разработчику предлагалось доработать детали эскиза панно, продумать инструментарий и необходимые материалы.

Дальнейшие встречи проходили еженедельно. Занятия носили контрольно-мотивирующий характер (обсуждение с разработчиками стилистических нестыковок в работе; одобрение/критика по созданию целостной композиции панно; контроль работы по проекту в виде тестирования).

Теоретическая часть проекта

Теоретическая часть проектной работы представляет собой реферат, который включает в себя три главы: «Жизненный и творческий путь Антуана де Сент-Экзюпери», «Маленький принц». Жанровые особенности», «Иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери к сказке-притче «Маленький принц». В реферате рассматриваются обстоятельства жизни писателя и его творчество.

Все литературные произведения Антуана де Сент-Экзюпери в той или иной степени связаны с небом и авиацией. Мировую же известность писателю принесла книга «Маленький принц», небольшое литературное произведение, написанное им незадолго до гибели. В творческой биографии Антуана де Сент-Экзюпери сочинение занимает особое место. Поэтическая и мистическая повесть о летчике, застрявшем в пустыне, и о его беседе с молодым инопланетным принцем была проиллюстрирована самим автором и опубликована во Франции и в Соединенных Штатах Америки в 1943 году.

Маленький Принц, такого, как читатель видит его в сказке Антуана де Сент-Экзюпери, впервые появился в мае 1940

года в письме автора своему другу, Леону Верту. Именно ему впоследствии писатель и посвятил свое сочинение.

В процессе работы были определены жанровые признаки сочинения «Маленький принц».

С точки зрения жанра «Маленький принц» представляет собой философскую сказку-притчу.

Сказка, как и притча, - древнейший жанр устного народного творчества который учит человека жить, утверждает веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла всегда скрываются реальные человеческие отношения. То, что «Маленький принц» — сказка, мы определяем по имеющимся в повести сказочным признакам: фантастическое путешествие героя, сказочные персонажи - Лис, Змея, Роза.

«Прообразом» литературной притчи-сказки «Маленький принц» можно считать фольклорную волшебную сказку со следующей фабулой: прекрасный принц из-за несчастной любви покидает отчий дом и странствует по бесконечным дорогам в поисках счастья и приключений. Он старается снискать славу и покорить тем самым неприступное сердце принцессы. Антуан де Сент-Экзюпери берёт этот сюжет за основу, но переосмысливает его по-иному.

Потребность обобщениях побудила В писателя обратиться жанру притчи. Отсутствие конкретно-К исторического содержания, условность, которая характерна для этого жанра, позволили Антуану де Сент-Экзюпери выразить свои взгляды на волновавшие его нравственные проблемы Жанр притчи необходим писателю как способ размышления над сущностью человеческого бытия. "Любить это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении", - говорит нам Антуан де Сент-Экзюпери. Эта мысль определяет идейный замысел философской сказки. «Маленький принц» был написан в 1943 году, и трагедия Европы второй мировой войне, воспоминания разгромленной, оккупированной Франции накладывают свой

отпечаток на произведение. Своей светлой и мудрой сказкой Антуан де Сент-Экзюпери защищает неумирающую человечность, живую искру в душах людей. «Маленький принц» является итогом всего творческого пути писателя, философским и художественным его осмыслением.

В процессе работы были найдены основные темы и аллегорические образы-символы сказки-притчи.

Роза — символ любви, красоты и женского начала. Маленький принц не сразу разглядел истинную внутреннюю сущность красоты. Но после разговора с Лисом ему открывается истина — красота лишь тогда становится прекрасной, когда она наполняется смыслом, содержанием. «Вы красивые, но пустые, продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочешь умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но для меня она дороже всех вас...».

Вода – символ жизни, она утоляет жажду затерянных в песках людей, источник всего существующего на земле, та субстанция, которая дает возможность возрождения.

В «Маленьком принце» Антуан де Сент-Экзюпери наполняет глубоким философским содержанием. Обезвоженная пустыня – это символ мира, опустошенного войной, хаосом, разрушением, человеческой черствостью, завистью и эгоизмом. Это мир, в котором человек умирает от Спасение человечества духовной жажды. грядущей ОТ неизбежной катастрофы – одна из основных тем в творчестве писателя. Ни одно свое произведение Антуан де Сент-Экзюпери не писал, и не вынашивалось столько времени, сколько книгу «Маленький принц».

В философский сказке-притче писатель затрагивает темы добра и зла, жизни и смерти, человеческого бытия, истинной любви, нравственной красоты, дружбы, тема "зоркости" сердца (умения "видеть" сердцем, понимать без слов), темы бесконечного одиночества, взаимоотношения личности и толпы, тему экологии.

Поскольку «Маленький принц» философское ставит глобальные произведение, то писатель темы обобщенно-отвлеченном виде. Например, он рассматривает тему Зла в двух аспектах: с одной стороны – это «микро-зло», зло внутри отдельно взятого человека. Это омертвелость внутренняя опустошенность планет, жителей олицетворяют собой все человеческие пороки. И не случайно обитатели Земли характеризуются через жителей планет, увиденных Маленьким принцем. Этим писатель подчеркивает то, насколько мелочен и драматичен современный мир. Но Антуан де Сент-Экзюпери отнюдь не пессимист. Он верит в то, что человечество, подобно Маленькому принцу, постигнет тайну бытия, и каждый человек найдет свою путеводную звезду, которая будет освещать его жизненный путь.

Второй аспект темы зла можно условно назвать «макрозлом». И здесь писатель вводит еще один образ, образ баобабов – собирательный одухотворенный образ всемирного зла. Одно из толкований этого метафорического образа связано с фашизмом. Антуан де Сент-Экзюпери желал, чтобы люди заботливо выкорчевывали несущие в себе зло «баобабы», грозившие разорвать планету на части. «Берегитесь баобабов!» — говорит писатель.

Путешествие Маленького принца от звезды к звезде приближает нас к сегодняшнему видению космических далей, где Земля по неосторожности людей может исчезнуть. Именно поэтому философская сказка-притча «Маленький принц» не потеряла своей актуальности и сегодня. Философский жанр ее связан с «вечными» темами и обращен ко всему Человечеству.

Технологическая карта по изготовлению панно

Как известно, основная техника работы с полимерной глиной — лепка, с применением техники ручной работы и инструментов, деятельность, предоставляющая удивительную возможность отражать мир и свое представление о нем в пространственно-пластических образах.

Разработанная авторами работы серия панно включает в себя пять работ, каждая из которых имеет свое название: «Планета лентяя», «Тихая нежность», «Мысли», «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил», «Дружба на луне» (фотографии работ размещены в *Приложении*).

В каждой работе разработчики обращаются к сюжетным линиям, главным и второстепенным героям книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - Маленькому принцу, Розе, Летчику, Лису, Лентяю.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления панно:

- 1. Полимерная глина различных цветов согласно эскизам и будущей работе.
  - 2. Рамка необходимого формата.
  - 3. Вода.
  - 4. Кисти художественные.
  - 5. Цветная бумага для пастели.
  - 6. Маникюрные и канцелярские ножницы.
  - 7. Металлический основной стек, пластиковые стеки.
  - 8. Двусторонний скотч.
  - 9. Клей ПВА.
  - 10. Краски акриловые, масляные.
  - 11. Пастель сухая.

Этапы изготовления:

Подготовительный этап.

- 1. Продумывание композиции, подготовка эскиза.
- 2. Подготовка рабочего места и необходимых инструментов и материалов.

Основной этап.

1. Создание фона для панно из бумаги для пастели. Измерение рамки, вырезание необходимого размера фона и фиксация его к внутренней стороне рамки с помощью двустороннего скотча. При необходимости — изготовление тонировки фона с помощью сухой пастели (затемнение, осветление, тени и т.д.).

- 2. Создание самых крупных фрагментов панно (планета, часть планеты, дерево и т.д.). Крупный фрагмент глины раскатывается до необходимой толщины, вырезается нужной формы под размеры рамки, фиксируется на панно. При необходимости, пока глина влажная, на крупные детали наклеиваются мелкие (кратеры, камни и т. д.). Заглаживание линии склеивания водой деталей.
- 3. Создание главного объекта панно (Маленький принц, Лётчик, Лис и т. д.). Контролируем композицию, опираясь на эскиз и пропорции деталей. Для более деталей небольшого размера (согнутые руки, ноги, сложные многосоставные части и т.д.) используется метод шаблонного изготовления деталей: небольшие объёмные фрагменты глины наклеиваются на эскиз или шаблон в необходимых границах. С помощью стеков и ножниц подправляются края, заглаживаются линии и трещины. Таким образом, создаётся каждая отдельная часть, впоследствии соединяется всё в единое целое.
- 4. Создание мелких деталей панно (цветы, роза, шарф, камни, ветки). Используются стеки и ножницы.
- 5. Формирование общей картины. Опираясь на эскиз, все изготовленные детали фиксируются на панно с помощью двустороннего скотча или клея ПВА.

Заключительный этап.

Окрашивание и тонировка деталей панно. Прорисовка тонких линий (лица). С помощью масляной краски и широкой кисти придаются необходимые тона планетам, траве, цветам, одежде. С помощью акриловой краски изображаются звезды, следы от комет. Чёрной ручкой прорисовываются тонкие линии на липах.

Фиксация результата проектной деятельности

Для фиксации результата разработки проекта модераторами была разработана диагностическая карта оценки теоретических знаний разработчиков проекта, с вопросами об обстоятельствах жизненного и творческого пути Антуана де

Сент-Экзюпери, жанровых особенностях книги «Маленький принц».

После изготовления серии панно к книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», найденные разработчиками сюжетные линии, отражающие философские темы и образы книги, признаны модераторами авторскими и эстетичными. В работах разработчикам удалось найти интересные цветовые решения, передать смысл и сюжет книги. Идея визуализации сюжетных книгах в изготовленной серии панно в целом признана удачной, работа представляет несомненный интерес, возможна и ее доработка. Для придания законченности серии панно возможно «обогащение» фона, детальная проработка лиц В представленных авторами работах фон решен достаточно схематично, что можно связать с отсутствием практического опыта у разработчиков творческого объединения флористика». «Полимерная Работа коррекции ПО панно рекомендуется в следующем учебном году.

Итоги деятельности и перспективное направление

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует следованию логике и принципам проектной деятельности.

На стадии разработки концепции проектной деятельности модераторы выделили 4 этапа и соответствующие этим этапам задачи:

- поисковый;
- аналитический;
- практический;
- заключительный.

Поисковый этап

Задачи:

1. Поиск кандидатов подросткового возраста из числа обучающихся творческого объединения «Полимерная флористика» и их мотивация к участию в проектной

деятельности в роли разработчика проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ) *.

- 2. Проведение серии лекционных занятий для участников проектной деятельности для их знакомства с творчеством Антуана де Сент-Экзюпери (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Формирование темы и поэтапное планирование будущей проектной работы *(ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*.
- 4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам сбора, изучения и обработки необходимой информации к работе (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- * Не удалось привлечь к участию в проектной деятельности всех предполагаемых обучающихся подросткового возраста. В проектной деятельности участвовало пять обучающихся.

Аналитический этап Задачи:

- 1. Проведение серии лекционных занятий о жизненном и творческом пути Антуана де Сент-Экзюпери, главных философских темах, образах и смыслах книги «Маленький принц»; проведение занятий-практикумов по теории и практике создания серии панно (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам содержания философской сказкипритчи «Маленький принц», начала разработки и поиска необходимого инструментария к изготовлению серии панно (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Создание необходимых условий участникам проекта для начала практической работы над эскизами к панно; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Практический этап

Задачи:

1. Поддержание необходимых условий разработчиков проекта для продолжения ими практической работы по

разработке панно, мотивация разработчика к завершению работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

- 2. Поддержание необходимых условий участников проекта для продолжения ими практической работы по разработке теоретической части работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация блиц-опросов и тестирования разработчиков с помощью диагностической карты (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Заключительный этап Задачи:

- 1. Поддержание необходимых условий участников проекта для завершения ими практической работы по созданию окончательных вариантов панно, мотивация разработчика к завершению работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и достоверной информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация проведение мероприятия И администрации Центра «Ha ДЛЯ творчества проекта» получение обратной Валковском». связи И отзывов результатам защиты проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Участие обучающихся с практической частью проектной работы во Всероссийском конкурсе «Изобразительное искусство» (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Итогом проектной деятельности «Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери в полимерной глине», по мнению модераторов проекта, можно считать теоретические выводы о

нравственных темах, образах, символах и значении книги Антуана де Сент-Экзюпери для мировой литературы. Так же итогом проектной деятельности можно считать изготовленную серию авторских панно; участие разработчиков проекта с практической частью данной работы во Всероссийском конкурсе «Изобразительное искусство». Работы участников проектной работы были отмечены дипломами лауреата I и II степени.

Доведя проект до логического завершения, модераторы видят следующие перспективы развития этой деятельности, которые планируется осуществлять в 2022-2023 и последующих учебных годах:

- Привлечение большего количества обучающихся подросткового возраста в проектную работу.
- Обновление дополнительной общеразвивающей программы творческого объединения (глава о применении метода проектной деятельности с обучающимися творческого объединения).
- Использование теоретических наработок данной работы в объединениях декоративно-прикладного профиля.

Заключение

Опыт создания серии панно, связанный с литературой и изобразительным искусством, в рамках проектной деятельности, безусловно, открывает новые перспективы по взаимодействию обучающихся Центра «На педагогического коллектива И Вадковском». Появление творческой мастерской, в которой разработчики выходят за рамки общеразвивающей программы, для создания проекта взаимодействуют с различными видами искусств, важно для развития творческой личности обучающихся творческого объединения «Полимерная флористика». визуализация сюжета одного из самых необычных литературных сочинений XX столетия, - нестандартная и оригинальная цель. Вместе с тем, цель не может быть достигнута в полной мере в проекте, в котором принимают участие небольшое количество обучающихся. Наибольший интерес представляет участие в проекте большой группы разработчиков-подростков, с которыми

можно разделить большой объем работы, расширить временные рамки заданной темы. Это позволит раскрыть потенциал обучающихся, дать им возможность попробовать себя в новой роли, и будет способствовать гармонизации их личности в целом.

Приложение

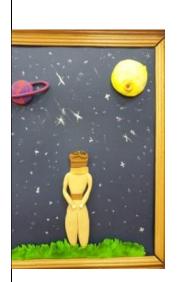

Иллюстрация 1 панно «планета лентяя»

Иллюстрация 2 панно «мысли»

Иллюстрация 3 панно «тихая нежность»

Иллюстрация 4 панно «дружба на луне»

Иллюстрация 5 панно «ты всегда в ответе за тех, кого приручил»

Проектная деятельность танцевального ансамбля «Палитра»

Тема проекта «Танец в искусстве XX-XXI столетий»

Разработчик проекта: Гусарова Вероника Модераторы проекта:

Педагог дополнительного образования Т.Л. Григорьева Педагог дополнительного образования В.В. Одинокова

Классификация проекта

Тема проекта: «Танец в искусстве XX-XXI столетий».

Направленность: художественная.

Доминирующая деятельность: творческая, практикоориентированная.

Характер координации: открытая координация (модерирование).

Участие в разработке: индивидуальная.

Количество обучающихся: 1 чел.

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участнику необходимо обладать знаниями из области хореографии и изобразительного искусства XX-XXI века).

Срок исполнения: краткосрочный (3 месяца).

Продукт: исследовательская работа; видеоролик с эклектической хореографической композицией.

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности

Танец — уникальный вид искусства, способный выразить все свойственные человеку чувства и эмоции. Когда человек впервые задумался о том, что переживания, чувства и эмоции можно выражать с помощью жестов и движений, он начал танцевать. Первобытные люди передавали друг другу радости и печали посредством своего тела. Танцем молились, ликовали, гневались, готовились к войне, оплакивали мертвых и встречали новорожденных. А затем начали изображать действие на сводах пещер и на березовой коре, на папирусах и бумажных холстах.

Множество рисунков с танцующими женщинами и мужчинами сохранилось на античных амфорах и фресках.

В качестве основной тематики проекта обучающейся была выбрана **тема танца в искусстве XX-XXI столетий**, в ходе работы, над которой планировалось разработать эклектическую хореографическую композицию.

Создание хореографической композиции, которая бы объединила в себе элементы фарандолы и классического танца, интересный Для обучающейся процесс. хореографической Студии обращение художественным К полотнам живописцев 20-21 века - это возможность попробовать себя новом, экспериментальном для себя жанре, объединяющем изобразительное и хореографическое искусство. Гармоничная с зрения единства эклектическая хореографическая точки композиция – проект, требующий от разработчика знаний в области художественных стилей, в который она вложила свой интеллект и творчество.

В процессе создания хореографической композиции, наработки разработчика сталкиваются установки препятствиями, которые предъявляет автору жанр эклектики (единство стиля, эстетичность и целостность). Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчику требуются гибкость и нестандартность мышления, новые идеи и методы их реализации. В итоге работы в хореографической композиции появляются танцевальные элементы, свойственные народному жанру фарандолы и классическому танцу; сама хореографическая исполняется композиция разработчиком проекта в городской локации, с помощью мультимедийных технологий трансформируется в видеоролик, который можно демонстрировать сверстникам взрослым, пример И как эклектической композиции.

Дальнейшая судьба видеоролика с хореографической композицией зависит от ее создателя. Автор может просматривать его в дружеском коллективе хореографической студии «Палитра», демонстрировать в творческих объединениях

Центра Творчества «На Вадковском» художественной направленности.

Цель и задачи проекта

Цель проекта: разработать видеоролик с эклектической хореографической композицией.

Задачи:

- 1. Познакомить разработчика проекта с творчеством художников постимпрессионизма фовизма и орфизма (Анри Матисса и Милославы Врбовой-Стефковой) и современного искусства (Романа Ермакова).
- 2. Содействовать ознакомлению разработчика проекта с методом сравнительного анализа.
- 3. Содействовать созданию видеоролика с эклектической хореографической композицией.
  - 4. Проводить контроль знаний (тестирование).
- 5. Проводить консультации для разработчика проекта по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и вопросам, возникающим в процессе разработки проекта.
- 6. Поддерживать интерес и мотивацию разработчика проекта к завершению проектной деятельности.

Содержание проектной деятельности

В создании хореографической композиции разработчик использует, кроме собственного воображения и творчества, знания из области изобразительного искусства XX-XXI столетий и искусства хореографии. Ниже будут представлены содержание и теоретические выводы, полученные в ходе проектной деятельности по теории и практике создания видеоролика с эклектической хореографической композицией.

С целью знакомства разработчика с проектной деятельностью и творчеством художников, выражающих в своих работах танец, модераторы провели серию занятий по созданию хореографической композиции, которые проводились с периодичностью 1 раз в неделю по 1 часу. Теоретическая часть занятий представляла из себя лекционный и видеоматериал,

посвященный творчеству Анри Матисса, Милославы Врбовой-Стефковой и Романа Ермакова. Практическая часть занятий проходила в формате креативной «мастерской» по созданию эклектической хореографической композиции, в рамках которой автор участвовала в поиске танцевальных элементов и движений различных художественных направлений, знакомясь с их особенностями.

На первых трех занятиях разработчик познакомилась с основными художественными стилями в живописи начала конца 19 – начала 20 века (импрессионизмом, постимпрессионизмом: орфизмом), процессе фовизмом, В демонстрации художественных полотен получила представления особенностях использования Анри Матиссом и Милославы Врбовой-Стефковой в своих работах цвета, композиции (для демонстрации были использовано панно Анри Матисса «Танец»; серия работ Милославы Врбовой-Стефковой к балету П.И.Чайковского «Лебединое озеро»). По окончании занятия было задано домашнее задание, в котором было предложено подумать, какие виды танца присутствуют на живописцев, сравнительную зафиксировать характеристику художественных стилей.

На четвертом занятии разработчик поделилась идеями относительно трактовки темы танца в творчестве Анри Матисса и Милославы Врбовой-Стефковой. В совместном обсуждении с модераторами особенности, были найлены стилевые характерные каждого художников. Разработчик ДЛЯ ИЗ познакомилась с творчеством нашего современника, художника и скульптора Романа Ермакова, его выставкой «Танцующая ось измерения». Обучающаяся освоила художественные стили, как футуризм и public-art, получила представление о стилевых особенностях, характерных для творчества Романа Ермакова. По окончании занятия, разработчик заключалось получила домашнее задание, которое предложении подумать над формой и стилем воплощения хореографической композиции и ее музыкальной составляющей.

На пятом занятии разработчик сообщила о своем решении видеоролик c эклектической хореографической создать мультимедийных композицией, с использованием основываясь на тезисе о полистилистике в творчестве Милославы Врбовой-Стефковой и Романа Ермакова. В процессе обсуждения было принято решение использовать музыку «Фарандолы» А.К. балета «Барышня-служанка», Глазунова наиболее как подходящую, опираясь на историю создания Анри Матиссом панно «Танец» и временной период создания А.К. Глазуновым «Фарандолы» (1900 год).

На шестом занятии обучающейся был предложено совместное обсуждение с модераторами идей и основной концепции видеоролика, с целью поиска нужной стилистики будущей эклектической хореографической композиции. Разработчику было предложено зафиксировать предполагаемый рисунок танца, обдумать цвет, вид сценического платья и возможную работы продумать локацию. Автор продемонстрировала свои разработки, получив обратную связь от модераторов с конструктивными предложениями по поиску подходящей локации, сочетанию хореографических движений и возможности использования дополнительных мультимедийных средств (квадрокоптер, планшет, штатив). В качестве домашнего задания разработчику предлагалось доработать идею танца, последовательность хореографических выписать рисунок танца, подобрать необходимый реквизит для создания видеоролика.

Дальнейшие встречи проходили еженедельно. Занятия носили контрольно-мотивирующий характер (обсуждение с разработчиком стилистических нестыковок в движениях; одобрение/критика по созданию целостной, с точки зрения стиля, хореографической композиции; контроль работы по проекту в виде тестирования - диагностические карты представлены в *Приложении 1*, 2).

Выводы, сделанные разработчиком в ходе работы над теоретической частью проекта

Как уже было сказано выше, в процессе работы автор познакомилась с творчеством художников XX-XXI века, выражавших танец на полотнах и в скульптуре; с множеством художественных стилистических направлений: фовизмом, импрессионизмом, орфизмом, футуризмом, эклектикой. В процессе работы над проектом удалось провести сравнительный анализ художественных стилей, проследить за развитием темы танца в творчестве художников двух последних столетий.

В ходе работы были сделаны следующие выводы:

- В работах Анри Матисса, Милославы Врбовой-Стефковой и Романа Ермакова мы находим общие черты: динамику, ритмичность и иллюзию движения художественных образов, внутреннюю гармонию, музыкальность, использование контрастных цветов;
- Отказ от всего сложного, стремление к упрощению и минимализму становится основной идеей в творчестве Анри Матисса и творчестве нашего современника, Романа Ермакова.
- «Чистый» художественный стиль присутствует в панно Анри Матисса «Танец», в работах же Милославы Врбовой-Стефковой и Романа Ермакова преобладает полистилистика;
- Трактовка темы танца в работах художников различна. Полотна Милославы Врбовой-Стефковой отличает эстетика и стремление к возвышенному и прекрасному. Танец в трактовке Анри Матисса приближает нас к первобытным истокам, в изображении живописца он прост и элементарен. В танцующих скульптурах Романа Ермакова ярко выражена футуристическая направленность, антиэстетизм, отрицание искусства как чего-то или прекрасного, в его творчестве мы находим черты нового public-art.

О Видеоролике с эклектической хореографической композицией

(с видеороликом можно ознакомиться по ссылке https://yadi.sk/i/Qmh-IVWaMpS8XQ)

Эклектика, как известно, - соединение разнородных стилей, идей или взглядов. Термин введён в употребление во II родоначальником философской школы Однако, вопреки распространённой трактовке, Потамоном. не беспорядочное нагромождение несочетаемых эклектика художественных приёмов и разновременных стилей. Говоря об эклектике, чаще подразумевают стиль в архитектуре. Во второй половине 19 века архитекторы обратились к стилям прошлого, с творчестве выбрать развить своём В художественные образцы. Из этой идеи появилось разностилье, признак художественной безвкусицы, использование архитектурных образов и приёмов прошлого, решения определённой, ДЛЯ художественной задачи. Термин этот в России употребил Николай Васильевич Гоголь в статье 1831 года, озаглавленной «Об архитектуре нынешнего времени». Писатель определял эклектику как «умный выбор», предполагавшей сочетание не более двух стилей одновременно.

Опираясь на знания об эклектике, как самостоятельном разработчиком был изготовлен видеоролик хореографической композицией. Съемки видеоролика велись в локациях Петровского путевого дворца города Москвы. Использование городской локации создания ДЛЯ хореографической композиции связано с идеей разработчика эклектическую хореографическую композицию вписать городскую среду, она основывается на связи искусства с publicart.

Получившийся в результате работы видеоролик представляет собой цельную эклектическую хореографическую композицию, гармонично вобравшую в себя элементы прованского танца фарандолы и классического танца.

Как видно из описания теоретической и практической части проекта, разработчику видеоролика требовались знания не только по проектированию хореографической композиции, но и знания из других областей. В данном случае это знания о

разновидностях танца как жанра; художественных стилях изобразительного искусства XX-XXI столетий.

Приглашенный эксперт

Модератором проекта на начальном этапе разработки теоретической части был пригашен эксперт искусствоведения. Для обучающейся и модератора экспертом был проведен цикл краткосрочных лекций о художественных XX-XXI века и творчестве чешской художницы Врбовой-Стефковой, которое на сегодняшний момент является малоисследованным. Целью сотрудничества эксперта и модератора явился анализ художественных полотен. Теорететические выводы, сделанные автором, являются частью сравнительного анализа художественных стилей в творчестве живописцев. На заключительном этапе создания теоретической части (80% готовности работы) экспертом была дана оценка выводам, которые сделала разработчик проекта.

Фиксация результата проектной деятельности

Для фиксации результата разработки проекта модератором были разработаны диагностические карты оценки теоретических знаний разработчика проекта, представляющие собой блиц-опросники по художественным стилям и творчеству художников конца XIX - начала XX и XXI столетий.

Как уже было сказано выше, модератор и разработчик проекта на начальном и заключительном этапах создания теоретической (30% части работы 80% готовности соответственно) области приглашали эксперта искусствоведения дать устную обратную связь разработчику проекта. В целом, выводы о полистилистике и особенностях творчества в работах художников были признаны верными, что позволило автору проекта перейти к разработке эклектической хореографической композиции. После просмотра хореографической композиции найденные разработчиком полистилистические движения и их сочетания, рисунок танца, признаны модераторами эстетичными и гармоничными. Идея получившегося видеоролика в целом признана удачной, работа представляет несомненный интерес, но требует доработки отдельных фрагментов, во многом из-за присутствия недочетов, неучтенных во время съемки видеоролика (попадающие в кадр ненужные, выбивающиеся из стиля элементы), для придания стилистической «уравновешенности» возможно введение большего количества хореографических элементов, характерных для классического танца. Работа по коррекции видеоролика рекомендуется в этом и следующем учебном году.

Итоги деятельности и перспективное направление

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует следованию логике и принципам проектной деятельности.

На стадии разработки концепции проектной деятельности модераторы выделили 4 этапа и соответствующие этим этапам задачи:

- поисковый;
- аналитический;
- практический;
- заключительный.

Поисковый этап

Задачи:

- 1. Поиск кандидата подросткового возраста из числа обучающихся танцевального ансамбля «Палитра» и его мотивация к участию в проектной деятельности в роли разработчика проекта; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение серии лекционных занятий для участницы проектной деятельности для ее знакомства с миром изобразительного искусства, художественными стилями XX-XXI столетий; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*.
- 3. Формирование темы и поэтапное планирование будущей проектной работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам сбора, изучения и обработки

необходимой информации к работе. (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

*Не удалось освоить в полном объеме художественные стили. Модераторы ограничили разработчика проекта знаниями об особенностях художественного стиля и их представителях.

Аналитический этап

Задачи:

- 1. Проведение серии лекционных занятий о разновидностях художественных стилей в искусстве конца XIX начала XX и XXI столетий; проведение занятий-практикумов по теории и практике создания хореографической композиции с элементами эклектики; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам метода сравнительного художественного анализа стилей, начала разработки и поиска нужных элементов хореографической композиции; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Поиск локаций для будущей хореографической композиции; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Создание необходимых условий участнице проекта для начала практической работы над предварительным вариантом видеоролика с эклектической хореографической композицией; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Практический этап Залачи:

- 1. Поддержание необходимых условий участницы проекта для продолжения ее практической работы по разработке видеоролика с эклектической хореографической композицией, мотивация разработчика к завершению работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Организация блиц-опросов и тестирования разработчика с помощью диагностических карт; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация съемки видеоролика, содействие в организации видеомонтажа; *(ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*.

4. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта. (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Заключительный этап

- 5. Поддержание необходимых условий участницы проекта для завершения ею практической работы по монтажу видеоролика с эклектической хореографической композицией, мотивация разработчика к завершению работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 6. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и достоверной информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 7. Организация и проведение мероприятия «Защита проекта» для администрации Центра творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов по результатам защиты проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 8. Участие обучающейся с теоретической и практической частью проектной работы во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная волна» и Всероссийском конкурсе исследовательских работ и проектов «Мои открытия» в номинации «Искусство». (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Итогом проектной деятельности «Танец в искусстве XX-XXI столетий», по мнению модераторов проекта, можно считать теоретические выводы о роли и значении искусства танца в творчестве художников двух последних столетий, полученные в ходе сравнительного анализа работ художников. Так же итогом проектной деятельности можно считать изготовленный видеоролик с эклектической хореографической композицией; участие разработчика проекта с

теоретической и практической частью данной работы во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная Всероссийском И конкурсе проектных исследовательских работ учащихся «Мои открытия». обучающейся работа была отмечена Исследовательская дипломом лауреата II степени Всероссийского конкурса «Мои открытия».

Доведя проект до логического завершения, модераторы видят следующие разные перспективы развития этой деятельности, которые планируется осуществлять в 2021-2022 и последующих учебных годах.

- Привлечение большего количества обучающихся подросткового возраста.
- Использование теоретических наработок данной работы в художественных объединениях иного профиля (изобразительного искусства, скульптуры).

Заключение

Опыт создания хореографической композиции, связанной с другими видами искусства, в рамках проектной деятельности, безусловно, открывает новые перспективы по взаимодействию педагогического коллектива и обучающихся Центра Вадковском». Появление творческой мастерской, в которой взаимодействует разработчик создания проекта ДЛЯ различными видами искусств, важно для развития творческой личности обучающейся танцевального ансамбля. Вместе с тем, не все задачи могут решаться в индивидуальном проекте. Наибольший интерес представляет участие в проекте группы разработчиков-подростков, с которыми онжом объемную работу, расширить временные рамки заданной темы. Это позволит раскрыть потенциал старшеклассников и будет способствовать гармонизации их личности в целом.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 ТЕМА «ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ XX-XXI СТОЛЕТИЙ»

(подчеркните правильный вариант ответа)

No	Родрос	Ответ	Баллы
1	Вопрос		раллы
1	Серия картин этого живописца на	- Анри Матисс	
	музыку всемирно известного	-Милослава	
	балета П.И. Чайковского украшает	Врбова-	
	залы театра Праги. О ком идет	Стефкова	
	речь?	- Огюст Ренуар	
2	Укажите название персональной	-«Танцующая	
	выставки Романа Ермакова, в	ось пятого	
	которой критики увидели	измерения»	
	нестандартную трактовку танца.	-«Живые	
		скульптуры»	
		- «Молекулы»	
3	Укажите годы жизни Милославы	- 1869- 1954	
	Врбовой-Стефковой.	- 1909-1991	
	_	- 1843-1907	
4	Укажите на общие черты в	- Динамика	
	творчестве Романа Ермакова,	-Ритмичность,	
	Милославы Врбовой-Стефковой и	иллюзия	
	Анри Матисса.	движения	
		художественных	
		образов	
		-Музыкальность,	
		использование	
		контрастных	
		цветов	
5	Укажите русского мецената, друга	- Савва Морозов	
	Анри Матисса, которому мы	- Сергей Щукин	
	обязаны появлению панно	-Надежда	
	«Танец»	Филаретовна	
		фон Мекк	

6	Полотна этого художника	A yyay Magyyaa			
О	3 , 1	- Анри Матисс			
	отличает эстетика и стремление к	- Роман Ермаков -Милослава			
	возвышенному и прекрасному. О				
	ком речь?	Врбова-			
	-	Стефкова			
7	В творчестве этого художника	-Филиппо			
	художественные критики	Маринетти			
	отмечают черты нового public-art.	- Джакомо Балла			
		- Роман Ермаков			
8	Существуют ли варианты панно	-Да			
	Анри Матисса «Танец»	- Нет			
9	В творчестве этих художников мы	- Анри Матисс			
	видим отказ от всего сложного;	- Роман Ермаков			
	стремление к упрощению и	-Милослава			
	минимализму становится	Врбова-			
	основной идеей творчества. О	Стефкова			
	каких художниках идет речь?				
10	Танец в трактовке этого	-Роман Ермаков			
	художника приближает зрителя к	-Огюст Ренуар			
	первобытным истокам. В его	-Анри Матисс			
	изображении он прост и				
	элементарен.				
11	Укажите годы жизни Анри	- 1869- 1954			
	Матисса.	- 1900- 1967			
		- 1840- 1909			
12	Назовите австралийского				
	художника и друга Анри Матисса,	- Клод Мане			
	знакомство с которым стало	- Поль Синьяк			
	судьбоносным и повлияло на	- Джон Рассел			
	формирование представлений				
	Матисса о цвете на полотнах.				
	ВСЕГО БАЛЛОВ				
(Максимальное количество баллов: 14)					

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА №2 ТЕМА «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТИЛИ»

(подчеркните правильный вариант ответа)

A.C	(подчеркните правиль		Г
<u>№</u>	Вопрос	Ответ	Баллы
1	Верно ли утверждение, что	- Да	
	творчество Анри Матисса	- Нет	
	относится к пуантилизму?		
2	Перечислите основные черты	-динамичность	
	орфизма.	изображения	
		-умелое сочетание	
		контрастных цветов	
		-иллюзия звука и	
		движения	
		-мимолетность	
		впечатлений	
		-отсутствие детализации	
3	Укажите художественного	- Андре Дерен	
	критика, давшего название	- Луи Воксель	
	одному из стилей	- Гийом Аполлинер	
	постимпрессионизма.	•	
4	Перечислите художественные	- Футуризм	
	стили, характерные для работ	- Кубизм	
	Милославы Врбовой-Стефковой.	- Орфизм	
5	Укажите стиль, в котором	- Кубизм	
	работал учитель Милославы	- Орфизм	
	Врбовой-Стефковой, художник	- Реализм	
	Франтишек Купка?		
6	Укажите художественный стиль,	- Фовизм	
	в котором написано панно Анри	- Пуантилизм	
	Матисса «Танец»	- Авангард	
7	Перечислите художественные	- Public-art	
	стили, в которых работает	- Футуризм	
	московский художник Роман	- Авангард	
	Ермаков.	1	
8	Верно ли утверждение, что в	- Да	
	творчестве Милославы Врбовой-	- Нет	
	1 1		

	Стефковой есть элементы		
	полистилистики?		
9	Для какого художественного	- Футуризм	
	течения характерен антиэстетизм	- Авангард	
	и принцип отрицания	- Постимпрессионизм	
	преемственности?		
10	Основоположник французского	- Робер Делоне	
	локального художественного	- Эдгар Дега	
	течения, называвший свои	- Клод Моне	
	работы симультанными. О ком		
	речь?		
11	Укажите характерные черты	-Урбанистические	
	фовизма.	сюжеты	
		- Отрицание искусства	
		как чего-то	
		возвышенного и	
		прекрасного	
		-Стремление к	
		самовыражению	
		- Гармоничность мира	
		-Стремление к	
		упрощению	
	Художественный стиль, который	- Полистилистика	
	русский писатель Н.В. Гоголь	- Футуризм	
12	определил, как «умный выбор», в	- Эклектика	
	противовес общепринятому		
	представлению о нем как стиле		
	художественной безвкусицы.		
BCI	ВСЕГО БАЛЛОВ: (Максимальное количество: 21 балл)		

Проектная деятельность танцевального ансамбля «Палитра»

Тема проекта «Образ мексиканской художницы Фриды Кало в тание»

Разработчик проекта: Саркисян Диана Модераторы проекта:

Педагог дополнительного образования Ю.П. Шатилова Педагог дополнительного образования В.В. Одинокова

Классификация проекта

Тема проекта: «Образ мексиканской художницы Фриды Кало в танце».

Направленность: художественная.

Доминирующая деятельность: творческая, практикоориентированная.

Характер координации: открытая координация (модерирование). Участие в разработке: индивидуальная.

Количество обучающихся: одна обучающаяся.

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участнику необходимо обладать знаниями из области хореографии и изобразительного искусства XX столетия).

Срок исполнения: краткосрочный (3 месяца).

Продукт: хореографическая композиция.

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности Фрида Кало — мексиканская художница середины XX столетия. Судьбу драматичнее сложно представить. Перенесенный полиомиелит в детстве, красота и талант, трагическая авария в юности, боль, огромное количество перенесенных операций и признание — все это о Фриде Кало. Художницей написано около ста сорока пяти картин маслом, шестьдесят из них представляют собой автопортреты. На время избавлявших от физических страданий, Фриде Кало удавалось создавать удивительные полотна, ставшие уже при её жизни

художественным явлением, а после её смерти получившие всемирное признание и культовый статус. Работы Фриды Кало оказали огромное влияние и на современную живопись. Одна из выставок, прошедших в Музее современного искусства Чикаго, была посвящена влиянию художницы на мир искусства и включала работы современных художников, для которых Фрида Кало стала источником вдохновения и примером для подражания. Выставка проходила под названием «Свободные: современное искусство после Фриды Кало».

Интерес к личности мексиканской художницы огромен, и не иссякает и в наше время. В 2002 году режиссер Джулия Тэймор представила на суд зрителей автобиографический фильм «Фрида», в основе сюжета которого - история жизни великой художницы. Роль Фриды Кало исполнила лауреат премии «Оскар», актриса театра и кино Сальма Хайек. Известна опера «Фрида», основанная на событиях жизни мексиканской художницы, написанная в 1991 году Робертом Ксавьером Родригесом. Память о Фриде Кало увековечена книгами Жана-Мари Гюстава Ле Клезио, Хейден Эррера, Андреа Кеттенманн.

Для серебряного призера XXIV Зимних Олимпийских игр, фигуристки-одиночницы Александры Трусовой, хореографом-постановщиком Даниилом Глейхенгаузом поставлена короткая программа «Фрида».

Культурным феноменом является и личный стиль Фриды Кало. В современном мире моды мексиканская художница – признанная икона стиля. Самобытность Фриды, ее стиль, который невозможно спутать с другим, вдохновлял дизайнеров и модельеров начиная с середины XX столетия. В 1939 году ее фото, сделанное Николасом Мюреем, украсило обложку парижского журнала Vogue. Тогда же появилось знаменитое платье «мадам Ривера» работы Эльзы Скиапарелли, а после 1980-х годов модельеры принялись активно тиражировать «стиль Фриды Кало». Примечательна в этом смысле коллекция Готье для Givenchy 1998 года. Обращаются к личности Фриды Кало и современные дизайнеры. Модные дома Valentino,

Dolce&Gabbana и Alberta Ferretti реконструировали стиль Фриды Кало, подчеркивая этническую мексиканскую ноту ее образов. В 2019 году в Московском Манеже прошла выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы. Это редкое событие, ведь никогда ранее в России не демонстрировалось более девяти десятков полотен знаменитых супругов. Все вышесказанное определяет актуальность представленной работы.

Идея проектной работы состоит в создании хореографической композиции, которая бы выражала уникальный и многогранный образ Фриды Кало, художницы, которая не сломилась под ударами судьбы.

Создание хореографической композиции, которая бы объединила в себе элементы свободной пластики, танго и эмоционального жанра, непростой, но интересный творческий процесс. Для обучающейся танцевального ансамбля обращение к личности Фриды Кало - это возможность попробовать себя в новом, экспериментальном для себя жанре. Гармоничная, с точки зрения единства, хореографическая композиция — проект, требующий от разработчика знаний в области танцевальных жанров, в который она вложила свой интеллект и творчество.

В процессе создания хореографической композиции, наработки разработчика сталкиваются И препятствиями, которые предъявляет автору жанр свободной пластики и танго. Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчику требуются гибкость и нестандартность мышления, новые идеи и методы их реализации. работы хореографической результате В композиции авторские танцевальные элементы, появляются уникальные передающие сложную, драматичную судьбу мексиканской художницы.

Дальнейшая судьба хореографической композиции зависит от ее создателя. Автор может исполнять ее в дружеском коллективе танцевального ансамбля «Палитра», демонстрировать в творческих объединениях Центра Творчества «На Вадковском» художественной направленности.

Цель и задачи проекта

Цель проекта: разработать хореографическую композицию в жанре свободной пластики.

Задачи:

- 1. Познакомить разработчика проекта с обстоятельствами жизненного и творческого пути Фриды Кало.
- 2. Содействовать ознакомлению разработчика проекта с художественными направлениями (наивное искусство и сюрреализм).
- 3. Познакомить разработчика проекта с жанрами свободной пластики, танго и эмоционального жанра.
- 4. Содействовать созданию хореографической композиции в жанре свободной пластики.
  - 5. Проводить контроль знаний (тестирование).
- 6. Проводить консультации для разработчика проекта по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и вопросам, возникающим в процессе разработки проекта.
- 7. Поддерживать интерес и мотивацию разработчика проекта к завершению проектной деятельности.

Содержание проектной деятельности

В создании хореографической композиции разработчик использует, кроме собственного воображения и творчества, знания из области искусства хореографии. Ниже будут представлены содержание и теоретические выводы, полученные в ходе проектной деятельности по теории и практике создания хореографической композиции в жанре свободной пластики.

знакомства разработчика целью проектной обстоятельствами Кало, деятельностью И жизни Фриды занятий модераторы провели серию ПО созданию композиции, хореографической которые проводились периодичностью 1 раз в неделю по 1 часу. Теоретическая часть занятий представляла себя лекционный ИЗ материал, посвященный творчеству Фриды Кало и обстоятельствам ее жизни. Практическая часть занятий проходила в формате креативной «мастерской» по созданию хореографической композиции, в рамках которой автор участвовала в поиске танцевальных элементов и движений различных танцевальных жанров, знакомясь с их смысловым наполнением.

На первых двух занятиях разработчик познакомилась с обстоятельствами и событиями жизни Фриды Кало. Для этого модераторами были продемонстрированы сохранившиеся фотографии, фрагменты литературных сочинений и воспоминания о художнице. Было дано домашнее задание ознакомиться с короткой программой серебряного призера XXIV Зимних Олимпийских игр, фигуристки Александры Трусовой «Фрида».

разработчик Ha третьем И четвертом занятиях познакомилась с художественными стилями живописи начала 20 искусство сюрреализм). процессе века (наивное И демонстрации художественных полотен получила представление об особенностях использования Фридой Кало в своих работах цвета, перспективы, объема и композиции. Для демонстрации были использованы автопортреты - «Автопортрет в образе Техуаны», «Раненый олень», «Автопортрет на границе между Мексикой и США», «Бег времени», «С распущенными волосами», «Я и мои попугаи», «Автопортрет в бархатном платье»; натюрморт «Да здравствует жизнь». По окончании занятий было задано домашнее задание, в котором было предложено подумать, художественные какие присутствуют работах В мексиканской художницы; зафиксировать отличительные особенности художественных стилей - наивного искусства и сюрреализма.

На пятом занятии разработчик поделилась с модераторами идеями относительно хореографической композиции. Обучающаяся освоила хореографические движения таких жанров танца, как эмоциональный жанр, свободная пластика и танго, получила представление о стилевых особенностях каждого

из этих жанров. По окончании занятия, разработчик получила домашнее задание, которое заключалось в предложении подумать над формой и стилем воплощения хореографической композиции и ее музыкальной составляющей.

На шестом занятии разработчик сообщила о решении создать хореографическую композицию жанре свободной элементами пластики c эмоционального жанра. В совместном обсуждении модераторами было принято решение использовать саундтрек к кинофильму 2002 года «Фрида» Эллиота Голденталя, как наиболее подходящую, опираясь на том факте, что кинолента основана на книге Хейден Эрреры «Фрида: Биография Фриды Кало»

На седьмом занятии обучающейся был предложено совместное обсуждение с модераторами идей и основной концепции постановки, с целью поиска нужной стилистики будущей хореографической композиции. Разработчику было предложено зафиксировать предполагаемый рисунок танца, обдумать цвет и вид сценического платья. Автор работы продемонстрировала свои разработки, получив обратную связь модераторов с конструктивными предложениями сочетанию хореографических движений. В качестве домашнего задания разработчику предлагалось доработать идею танца, выписать подробную последовательность хореографических движений, продумать драматургию постановки, подобрать необходимый реквизит ДЛЯ создания хореографической композинии.

Дальнейшие встречи проходили еженедельно. Занятия носили контрольно-мотивирующий характер (обсуждение с разработчиком стилистических нестыковок в движениях; одобрение/критика по созданию целостной, с точки зрения стиля, хореографической композиции; контроль работы по проекту в виде тестирования).

Теоретическая часть проекта

Теоретическая часть проектной работы представляет собой реферат, который включает в себя три главы: «Жизненный путь Фриды Кало», «Творчество Фриды Кало», «Сценический образ Фриды Кало». В реферате рассматриваются обстоятельства жизни художницы и ее творчество (на примере автопортретов и натюрмортов).

Мексиканская культура искусство народов И доколумбовой Америки оказали заметное влияние на творчество Художественный Фриды Кало. стиль художницы характеризуют наивное искусство (или как Основоположник же сюрреализма Андре Бретон причислял её к сюрреалистам.

Наивное искусство — одно из направлений 18-21 столетий включающее как самодеятельное искусство (живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру), так и изобразительное творчество художников-самоучек. Наивное искусство рассматривается искусство часто как непрофессионалов, не имеющих художественного образования. Эта характеристика была верной для XX века, однако в XXI веке появились художественные академии, обучающие наивному искусству. Сейчас направление признано во всём мире и представлено художественных музеях галереях. И Отличительной чертой искусства наивного является неправильное использование формальных принципов живописи, особенно трёх правил перспективы (в том виде, как они определены художниками эпохи Возрождения): уменьшение размера объектов пропорционально расстоянию, приглушение расстоянием, снижение точности расстоянием. Результатом несоблюдения этих правил являются перспективы геометрически ошибочный эффект искажённый детскими рисунками вид, схожесть c живописью); границы средневековой резкие «неочищенный» цвет на всех планах композиции без ослабления на заднем плане; прорисовка деталей на всех планах, в том числе на заднем, где чёткость не должна быть явной. Также наивное

искусство отличает упрощение изображения вместо тонкой проработки.

Нарушение формальных принципов живописи и трех правил перспективы мы находим и на полотнах Фриды Кало.

Сюрреализмом же принято называть авангардное мировом изобразительном искусстве, кинематографе и литературе. Он возник в 1920-е годы во Франции. Сюрреализм отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. С помощью иносказаний сюрреалисты изображали тайные мысли, страхи, фантазии, детские воспоминания и сны, тем самым художники создавали «высшую» реальность, холсте некую подсознание. Художественное подсказывало развивалось более сорока лет, до появления новых течений 1960х годов.

Основоположником сюрреализма принято считать писателя и поэта Андре Бретона, автора первого манифеста сюрреализма (1924 год). Впервые же понятие «сюрреализм» было введено Гийомом Аполлинером в 1917 году.

Выдающимися художниками-сюрреалистами являются Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Джорджо де Кирико, Макс Эрнст.

В творчестве Фриды Кало мы находим черты наивного искусства, оно яркое и сюрреалистичное. Критики причисляли художницу к сюрреалистам, но она на протяжении всей жизни отказывалась от этого определения, заявляя, что основой ее творчества являются не эфемерные аллюзии и парадоксальное сочетание форм, а пропущенная через призму личного мировосприятия боль от утраты и разочарования.

Более всего известны символические автопортреты Фриды Кало, полотна с изображением мексиканской и американской культур. Фигура художницы на полотнах всегда скрыта, вместо нее Фрида Кало изображала национальную символику, в которой разбиралась очень хорошо. Примерами

таких работ являются «Автопортрет в образе Техуаны» и «Автопортрет на границе между Мексикой и США».

Интересны автопортреты художницы «Бег времени» (1929 г.), «С распущенными волосами» (1947 г.) «Я и мои попугаи» (1941 г.), «Автопортрет в бархатном платье» (1926 г.). Все полотна имеют одну общую особенность — сросшаяся у переносицы бровь и никакого намека даже на слабую улыбку.

Творчество художницы пронизано темой боли. Изображая себя, Фрида Кало часто пронзала автопортреты гвоздями, надевала ожерелья из шипов, представляла свой позвоночник сломанной колонной. Автопортрет «Раненый олень» близок творчеству сюрреалистов. На этом полотне изображена сама страдающая художница. Фантасмагоричность сюжета, символизм и фантастичность — все это говорит зрителю о принадлежности именно этому направлению.

Мировая известность пришла к Фриде Кало в 1938 году, тогда в Нью-Йорке прошла первая выставка ее полотен. В это время здоровье художницы начало сильно ухудшаться, и это отразилось на последующих работах. С каждым новым пребыванием на операционном столе, картины становились все более мрачными. Примером таких работ стали «Маска смерти» и «Думая о смерти». Период восстановления после операций ознаменовался полотнами, в которых прослеживаются библейские сюжеты — «Моисей, или Ядро творения» и «Сломанная колонна».

Несмотря на всю боль, а, скорее, благодаря ей, Фрида Кало смогла создать череду автопортретов, в которых самая сокровенная правда мешается с самыми невообразимыми фантазиями. В живописном мире Кало домашний очаг находится в двух шагах от диких джунглей, человеческая сущность легко поддается изменениям. Один взмах кисти — и всё меняется до неузнаваемости. Фрида-робкая невеста, Фрида-раненный олень, Фрида-комок спутанных корней, Фрида-ребёнок, Фрида-королева.

Прошло больше полувека, и современное искусство радикально отличается от времён Кало по жанровому разнообразию, идеям, сюжетам и техникам. Выставка в Музее современного искусства Чикаго посвящена влиянию Фриды Кало на мир искусства и включает работы многих современных художников, для которых она стала источником вдохновения и примером для подражания. Выставка проходит под названием «Свободные: современное искусство после Фриды Кало» («Unbound: Contemporary Art After Frida Kahlo»). Среди экспонатов — работы наших современников: Сэнфорда Биггерса, Луизы Буржуа, Беатриз Мильязеш, Дональда Моффетта, Вонгечи Муту, Анхеля Отеро и многих других.

Известная своим сильным и волевым характером художница оставила неизгладимый след не только в мексиканской, но и мировой живописи.

Хореографическая композиция

Разработанная автором работы хореографическая композиция представляет собой танго в жанре свободной пластики.

свободной Наряду жанром пластики хореографической постановке используются стилизации и эмоционального жанра. Эмоциональный жанр «усиливает» образ, позволяет показать трагичность героини и выразительнее передает колорит. А жанр свободной пластики даст возможность показать наиболее важные события из жизни Фриды Кало, так как свободная пластика предполагает использование хореографом-постановщиком абсолютно любых, авторских приёмов и экспозиций. Автором работы были задуманы определенные движения, которые способны передать сложную, драматичную судьбу художницы:

- переход в диагональ с прихрамывающем движением на ногу;
  - сжатие корпуса и положение ноги point;
- круговые наклоны корпуса с одновременным перекатом головы.

Все эти движения помогут рассказать зрителю о непростой и трагической судьбе героини хореографической постановки.

Стилизация, как направление современной хореографии, дает возможность хореографу-постановщику обратиться к различным видам «стандарта». В данном случае - стилизация танго. В связи с этим, в хореографической композиции автором предлагаются следующие движения:

- -яркие выпады;
- -статичные позы;
- -движение только головой в статичной позе;
- -основной шаг.

Представленные движения помогут передать яркий и харизматичный образ личности Фриды Кало.

Эмоциональный жанр, использованный автором работы в хореографической композиции, относится к усилению эмоционального восприятия постановки. Для него характерны:

- -актёрская игра;
- -амплитуда движений;
- -подача корпуса;
- -замедление в темповых частях номера.

хореографической постановки Начало олицетворяет становлении пути Фриды Кало как «творческой личности». Автором работы предлагаются следующие движения. Перекаты со «сдержанным» корпусом символизируют неуверенное начало карьеры героини постановки. Резкие, уверенные и круговые движения головой - заявление о силе личности художника. Чёткие, уверенные движения с сопровождением рук - чёткое и уверенное становление Фриды Кало как творца. «Колющие» движения с яркими акцентами олицетворяют травму художницы. «Щелчки» передают атмосферу и окружение главной героини. Позы и основной шаг также дополняют образ художницы. Шаги «прихрамыванием» «волочением» НОГИ И показывают Фриды Кало, но трагичную судьбу указывают «немощность» великой женщины, а, наоборот, показывают зрителю Личность, которая является примером для многих современных известных художников нашего времени.

Таким образом, все перечисленные приемы и движения раскрыть образ, характер, этапы позволят эмоциональные переживания героини хореографической Получившаяся результате композиции. В хореографическая композиция представляет собой композицию, гармонично вобравшую в себя элементы свободной пластики, танго и эмоционального жанра.

Как видно из описания теоретической и практической части проекта, разработчику проектной работы требовались знания не только по проектированию хореографической композиции, но и знания из других областей. В данном случае это знания о разновидностях жанра танца; художественных стилях изобразительного искусства XX века.

Фиксация результата проектной деятельности

Для фиксации результата разработки проекта модераторами была разработана диагностическая карта оценки теоретических знаний разработчика проекта, представляющая собой блиц-опросник по художественным стилям и обстоятельствам жизненного и творческого пути Фриды Кало.

окончательного просмотра варианта хореографической разработчиком композиции, найденные авторские хореографические движения и их сочетания, рисунок танца и драматургия признаны модераторами эстетичными и гармоничными. В постановке разработчику удалось передать этапы жизненного и творческого пути Фриды Кало, трагические обстоятельства ее жизни, показав образ сильной, не сломленной личности. Идея получившейся хореографической композиции в целом признана удачной, работа представляет несомненный интерес, но требует доработки. Для придания стилистической «уравновешенности» возможно введение большего количества хореографических элементов и увеличения объема самой хореографической композиции. В представленной автором постановке использован лишь фрагмент саундтрека к фильму «Фрида», что связано с отсутствием практического опыта у разработчика (автор проектной работы — обучающаяся первого года обучения). Работа по коррекции постановки рекомендуется в этом и следующем учебном году.

Итоги деятельности и перспективное направление

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует следованию логике и принципам проектной деятельности.

На стадии разработки концепции проектной деятельности модераторы выделили 4 этапа и соответствующие этим этапам задачи:

- поисковый;
- аналитический;
- практический;
- заключительный.

Поисковый этап

Задачи:

- 1. Поиск кандидатов подросткового возраста из числа обучающихся танцевального ансамбля «Палитра» и его мотивация к участию в проектной деятельности в роли разработчика проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ) *.
- 2. Проведение серии лекционных занятий для участницы проектной деятельности для ее знакомства с миром изобразительного искусства, художественными стилями XX столетия; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Формирование темы и поэтапное планирование будущей проектной работы (3AДAYA ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам сбора, изучения и обработки необходимой информации к работе (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

* Не удалось привлечь к участию в проектной деятельности группу обучающихся подросткового возраста. В проектной деятельности участвовала одна обучающаяся.

Аналитический этап Залачи:

- 1. Проведение серии лекционных занятий о разновидностях художественных стилей в искусстве конца XX века; проведение занятий-практикумов по теории и практике создания хореографической композиции в жанре свободной пластики с элементами авторских движений (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам метода сравнительного художественного анализа стилей, начала разработки и поиска нужных элементов хореографической композиции (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Создание необходимых условий участнице проекта для начала практической работы над предварительным вариантом хореографической композиции; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Практический этап Задачи:

- 1. Поддержание необходимых условий участницы проекта для продолжения ее практической работы по разработке танцевального рисунка хореографической композиции, мотивация разработчика к завершению работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Поддержание необходимых условий участницы проекта для продолжения ее практической работы по разработке теоретической части работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация блиц-опросов и тестирования разработчика с помощью диагностической карты (3AДAЧA ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

4. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Заключительный этап Залачи:

- 1. Поддержание необходимых условий участницы проекта для завершения ею практической работы созданию хореографической композиции, мотивация разработчика к завершению работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участницы проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и достоверной информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация и проведение мероприятия «Защита проекта» для администрации Центра творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов по результатам защиты проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Участие обучающейся с теоретической и практической частью проектной работы во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная волна» (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Итогом проектной деятельности «Образ мексиканской художницы Фриды Кало в танце», по мнению модераторов проекта, можно считать теоретические выводы о роли и значении личности мексиканской художницы Фриды Кало для мировой культуры; выводы о художественных направлениях, в которых работала Фрида Кало. Так же итогом проектной деятельности можно считать разработанную авторскую хореографическую композицию в жанре свободной пластики; участие разработчика проекта с практической частью данной работы во Всероссийском хореографическом конкурсе «Танцевальная волна».

Хореографическая композиция обучающейся была отмечена дипломом лауреата II степени.

Доведя проект до логического завершения, модераторы видят следующие перспективы развития этой деятельности, которые планируется осуществлять в 2022-2023 и последующих учебных годах:

- привлечение большего количества обучающихся подросткового возраста в проектную работу;
- использование теоретических наработок данной работы в художественных объединениях иного профиля.

Заключение

Опыт создания хореографической композиции, связанной с другими видами искусства, в рамках проектной деятельности,

безусловно, открывает перспективы по взаимодействию педагогического коллектива обучающихся Центра «Ha Вадковском». Появление творческой мастерской, в которой разработчик для создания проекта взаимодействует различными c видами искусств, важно творческой развития личности обучающейся танцевального ансамбля. Вместе с тем, не все задачи ΜΟΓΥΤ решаться индивидуальном проекте. Наибольший интерес представляет

участие в проекте группы разработчиков-подростков, с которыми можно разделить объемную работу, расширить временные рамки заданной темы. Это позволит раскрыть потенциал старшеклассников и будет способствовать гармонизации их личности в целом.

Проектная деятельность студии музыкального творчества «Торжество Муз»

Тема проекта «О фортепианном цикле Сергея Сергеевича Прокофьева «Детская музыка»

Разработчики проекта: Белокурова Елена Понаморева Полина Рубцова Анна Синюшкина Мария Сорокина Анна Модератор проекта:

Педагог дополнительного образования В.В. Одинокова

Классификация проекта

Тема проекта: «О фортепианном цикле Сергея Сергеевича Прокофьева «Детская музыка».

Направленность: художественная.

Доминирующая деятельность: творческая, исследовательская.

Характер координации: открытая координация (модерирование).

Участие в разработке: групповая, индивидуальная.

Количество обучающихся: 5 обучающихся.

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участникам необходимо обладать знаниями из области музыкознания и изобразительного искусства).

Срок исполнения: среднесрочный (6-7 месяцев)

Продукт: исследовательская работа, серия музыкальноиллюстративных композиций в формате Microsoft power point.

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности

Сергей Сергеевич Прокофьев - русский и советский композитор, ярко проявивший себя как великолепный пианист, талантливый дирижер и музыкальный писатель. Творческое наследие композитора огромно, и включает в себя оперы, балеты, кантаты, оратории, симфонии, концерты, музыку к фильмам и циклы пьес для фортепиано. Особое же место в

творчестве композитора занимают сочинения для детей. Среди них - цикл фортепианных пьес «Сказки старой бабушки», симфоническая сказка «Петя и волк», сюита «Зимний костёр», «Три детские песни для голоса с фортепиано» и цикл пьес для фортепиано «Детская музыка». Последний стоит в одном ряду с такими циклами, как «Нотная тетрадь Анны - Магдалены Бах» Иоганна Себастьяна Баха, «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского, «Альбом для юношества» Роберта Шумана, «Бирюльки» Самуила Моисеевича Майкапара, «Детский уголок» Клода Дебюсси, «Танцы кукол» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

фортепиано «Детская Пикл пьес ДЛЯ первоначально названный композитором «Двенадцать легких пьес для фортепиано», написан в 1935 году. И хотя с момента написания этого цикла пьес для детей прошло почти целое столетие, музыка композитора, несомненно, современна и сегодня. Пьесы из цикла «Детская музыка» присутствуют в репертуаре обучающихся музыкальных школ, школ искусств и музыкальных студий. Юные музыканты исполняют музыку Сергея Сергеевича Прокофьева, подчас не задумываясь о музыкальном образе, характере и жанре исполняемого сочинения. Педагогическая проблема осмысленного прочтения исполнителем художественного образа и понимания смысла музыкального произведения в целом, безусловно, актуальна.

В качестве основной тематики проекта нашей группой была выбрана тема визуализации программной музыки, в ходе работы над которой задумывалось создание теоретической работы с элементами анализа музыкального произведения и музыкально-иллюстративные композиции к пьесам цикла.

Разработка исследовательской работы, которая бы позволила выявить сюжет и жанр миниатюр цикла, изготовить серию музыкально-иллюстративных композиций, отражающих содержание пьес, непростая, но интересная деятельность. Для обучающихся студии музыкального творчества обращение к изобразительному искусству и программной музыке - это

возможность попробовать себя в иной роли, в новом для себя виде творчества. Создание теоретической работы, основанной на анализе музыкального языка и жанров, которая бы позволила создать эстетичные, отражающие задуманные композитором художественные образы, музыкально-иллюстративные композиции, — проект, требующий от разработчиков знаний в области музыкознания и изобразительного искусства, в который они вложили творческий, авторский подход.

процессе музыкально-иллюстративных создания композиций, первоначальные установки и идеи разработчиков сталкиваются со сложностями. Сложности же обусловлены жанром программной музыки. Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчикам требуются гибкость и нестандартность мышления, умение «увидеть» художественный образ в каждой из миниатюр, найти новые идеи их реализации. Результатом работы методы музыкально-иллюстративные композиции, отражающие содержание пьес «Прогулка», «Ходит месяц над лугами», «Шествие кузнечиков», «Дождь и радуга»; они обосновываются теоретическими выводами об особенностях жанров пьес цикла, элементов музыкального языка. Созданные в ходе работы над музыкально-иллюстративные композиции проектом онжом сверстникам демонстрировать взрослым, И как пример визуализации программной музыки.

Дальнейшая судьба музыкально-иллюстративных композиций к пьесам сюиты С.С. Прокофьева зависит от ее создателей. Авторы могут просматривать работы в дружеском коллективе студии музыкального творчества «Торжество Муз», демонстрировать в творческих объединениях Центра Творчества «На Вадковском» художественной направленности.

Наряду с методом проектов, учитывая исследовательский характер данной работы, разработчики проекта использовали метод анализа музыкального произведения. Использовались наработки таких исследователей-музыковедов в области анализа

музыки, как Лев Абрамович Мазель, Евгений Владимирович Назайкинский, Михаэль Иосифович Ройтерштейн.

Модератору в рамках реализации проекта отводится роль координатора, эксперта и консультанта разработчиков проекта. Модератор обеспечивает комфортную психологическую обстановку в группе и обеспечивают возможность разработчикам проекта овладения теоретическими знаниями и их практическим применением в решении поставленных задач.

Цели и задачи проекта

Цель проекта: визуализировать сюжет пьес цикла Сергея Сергеевича Прокофьева «Детская музыка». Задачи:

- 1. Познакомить разработчиков проекта с методом анализа музыкального языка пьес на примере цикла С.С. Прокофьева «Детская музыка»; образной сферой и формой цикла;
- 2. Способствовать ознакомлению разработчиков с программной музыкой;
- 3. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с жанровыми признаками пьес цикла; аналитической картой;
- 4. Познакомить разработчиков проекта с музыкальным материалом пьес;
- 5. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с жанрами программной фортепианной сюиты и миниатюры;
- 6. Способствовать созданию музыкальноиллюстративных композиций к пьесам цикла С.С. Прокофьева «Детская музыка»;
  - 7. Проводить контроль знаний (тестирование);
- 8. Проводить консультации для разработчиков проекта по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта;
- 9. Поддерживать интерес и мотивацию разработчиков проекта к завершению проектной деятельности.

Содержание проектной деятельности

В создании исследовательской работы и музыкальноиллюстративных композиций участники проектной деятельности используют, помимо собственного воображения и творчества, знания из области изобразительного и музыкального искусств. Ниже будут представлены содержание и теоретические выводы, полученные в ходе проектной деятельности по теории и практике создания музыкально-иллюстративных композиций.

разработчиков знакомства проектной деятельностью, циклом пьес для фортепиано Сергея Сергеевича Прокофьева «Детская музыка», модератор провел серию занятий исследовательской работы созданию И музыкально-иллюстративных композиций. Занятия проводились с периодичностью 1 раз в неделю по 1 часу в течение четырех месяцев. Теоретическая часть занятий представляла собой лекционный и аудиоматериал, посвященный циклу «Детская музыка». Практическая часть занятий проходила в формате креативной «мастерской», в которой использовался метод анализа музыкального произведения и в рамках которой автор теоретической части знакомился с особенностями элементов музыкального языка и жанрами миниатюр цикла «Детская музыка». На занятиях-практикумах разрабатывались эскизы будущих музыкально-иллюстративных композиций.

Данный проект составной. Работа над ним была поделена модератором между разработчиками на «зоны ответственности». Разработкой исследовательской части занималась одна обучающаяся, музыкально-иллюстративные композиции изготавливали четыре обучающиеся.

На первых трех занятиях разработчик познакомилась с музыкальными жанрами (основными - песня, танец, марш; жанровая сценка; миниатюра; сюита), в процессе исполнения модератором пьес цикла «Детская музыка» разработчик получила представления о музыкальном материале пьес композитора. По окончании занятия было задано домашнее задание, в котором было предложено прослушать пьесы цикла и подумать о художественных образах миниатюр цикла.

На четвертом занятии разработчики сообщили о своем изучить сюжет музыкальных сочинений С.С. Прокофьева; поделились идеями относительно того, что можно (визуализировать) В содержании изготовить музыкально-иллюстративные композиции к пьесам «Прогулка», «Ходит месяц над лугами», «Дождь и радуга», совместном кузнечиков». В обсуждении «Шествие модератором были найдены особенности музыкального языка и жанра каждого сочинения. Разработчики познакомилась с жанром миниатюры и сюиты; были найдены отличительные особенности представленных жанров. Обучающиеся освоили следующие жанры: миниатюра-сказка, миниатюра-пейзажная зарисовка, миниатюра-настроение, миниатюра-жанровая сценка, миниатюра-танец; получили представление о программной разработчики (сюжетной) музыке. По окончании занятия, домашнее которое получили задание, заключалось предложении классифицировать миниатюры в жанровые группы.

шестом, пятом, седьмом, восьмом обучающимся было предложено систематизировать жанровые изготовить миниатюр; предварительные иллюстраций пьесам, обдумать сюжет К воплощение художественного образа каждого сочинения, продумать инструментарий. Авторы работы продемонстрировали свои идеи наработки, получив обратную связь от модератора с конструктивными предложениями по поиску удачных, с точки зрения содержания музыки, образов, возможности оформления рисунков в эстетическую композицию. В качестве домашнего разработчикам предлагалось доработать иллюстраций и цветовую палитру будущих работ; продумать программное обеспечение создания музыкально-ДЛЯ иллюстративных композиций.

Дальнейшие встречи проходили еженедельно. Занятия носили контрольно-мотивирующий характер (обсуждение с разработчиками полученных в ходе анализа музыкальных сочинений выводов, возможностей программного обеспечения

Microsoft power point; одобрение/критика по созданию целостной исследовательской работы и музыкально-иллюстративных композиций; контроль работы по проекту проводился в форме музыкальных викторин и в виде тестирования).

Выводы, сделанные разработчиком в ходе работы над теоретической частью проекта

В процессе работы над проектом удалось провести сравнительный анализ миниатюр цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева с точки зрения жанра, определить особенности музыкального языка, которые и составляют неповторимый стиль композитора. В ходе работы удалось найти принципы строения, особенности развития тонального плана в цикле пьес для фортепиано «Детская музыка». Были рассмотрены особенности музыкального языка пьес. Разработчиками были сделаны следующие выводы:

- По форме фортепианный цикл «Детская музыка» представляет собой фортепианную программную сюиту об одном, летнем дне ребенка.
- Композитор объединяет двенадцать разнохарактерных пьес в сюиту посредством единства художественного замысла. Чередование же пьес основано на принципе контраста (внезапного сопоставления музыкальных образов и элементов музыкального языка).
- Все пьесы цикла небольшие по размеру. Это миниатюры, в которых лаконичными средствами Сергею Сергеевичу Прокофьеву удаётся достичь почти зрительного эффекта и глубокой выразительности образов слушатель и исполнитель могут «увидеть» музыкальный образ в каждой пьесе.
- В миниатюрах цикла можно отметить характерные для музыкального языка композитора приемы музыкального развития: basso ostinato (миниатюра «Сказочка»), варьирование (миниатюра «Ходит месяц над лугами»).
- Тональный план цикла необычен. Композитор отказывается от тональностей с большим количеством ключевых

знаков, отдавая предпочтение доступным для начинающего исполнителя тональностям: с одним, двумя и тремя ключевыми знаками. Некоторые тональности повторяются неоднократно.

- Характерно и обращение Сергея Сергеевича Прокофьева к мажорному ладу, как главному в цикле. Таким образом, композитор передает беззаботное настроение летнего дня.
- Все миниатюры программны (то есть имеют словесное указание, которое определяет их сюжет) и жанрово определены. Миниатюры объединяются в жанровые группы: миниатюрыпейзажные зарисовки («Утро», «Вечер», «Дождь и радуга», «Ходит месяц над лугами»), миниатюры-танцы («Вальс», «Тарантелла»), миниатюры-жанровые сценки («Прогулка», «Шествие кузнечиков»», «Марш», «Пятнашки»). Кроме того, в цикле мы находим миниатюру-сказку («Сказочка»), миниатюрунастроение («Раскаяние»).
- В каждой миниатюре программной сюиты «Детская музыка» раскрывается определенный музыкальный образ.
- Миниатюры цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева раскрывают юному музыканту целый мир такого же ребенка, как и он сам.

Визуализация сюжета миниатюр цикла пьес для фортепиано «Детская музыка»

В процессе разработки проекта участниками были изготовлены музыкально-иллюстративные композиции к миниатюрам цикла (эскизы иллюстраций размещены в *Приложении*).

Получившиеся в результате работы четыре музыкальноиллюстративных композиций в формате представляют собой серию цельных эстетических творческих работ в формате Microsoft power point. В каждой музыкально-иллюстративной композиции, как и в пьесе композитора, раскрывается и конкретизируется определенный художественный образ. В сюжетах отдельных иллюстраций участниками предложена своя трактовка «программы» (сюжета) музыкальной пьесы. В музыкально-иллюстративной композиции на музыку пьесы «Прогулка» - семь иллюстраций. Работа выполнена маркерами. Сюжет представляет собой жанровую сценку, которая «разворачивается» с участием главных героев на улице. Безусловно, творчески решена задача раскрытия музыкального образа в музыкально-иллюстративной композиции к пьесе «Ходит месяц над лугами». Разработчиком не предлагается здесь единой программы, в работе представлены, скорее, впечатления, пейзажные зарисовки позднего вечера. Работа выполнена сухой пастелью и представляет собой ряд из двенадцати иллюстраций, которые «наложены» на музыку пьесы.

В музыкально-иллюстративных композициях на музыку пьес «Шествие кузнечиков» и «Дождь и радуга» разработчиками точно передан задуманный С.С. Прокофьевым сюжетный замысел.

Как видно из описания теоретической и практической части проекта, разработчикам требовались знания не только по проектированию иллюстративной композиции, но и знания из других областей. В данном случае речь идет о знаниях из области музыкального анализа, музыкознания и музыкальных жанров; знаниях из области изобразительного искусства и дизайна.

Фиксация результата проектной деятельности

Для фиксации результата разработки проекта модератором была разработана диагностическая карта оценки теоретических знаний разработчика проекта, представляющая собой блиц-опросник по творчеству С.С. Прокофьева, жанрам сюиты «Детская музыка», приемам музыкального развития и особенностям музыкального языка миниатюр; проведены викторины на знание музыкального материала пьес цикла «Детская музыка».

С теоретическими выводами работы разработчик участвовала с докладами на серии занятий по Слушанию музыки в группе третьего года обучения; обучающимся так же были продемонстрирована серия музыкально-иллюстративных композиций к пьесам цикла. Цикл занятий был посвящен 130-

летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. В диалоге с обучающимися была дана обратная связь в виде вопросов о жанрах и особенностях музыкального языка композитора.

В целом, в теоретической части проекта не удалось проработать тональный план, форму и гармонический язык миниатюр. Возраст участников работы не позволил изучить сложные темы музыкознания. Работа по углублению и коррекции содержания проекта рекомендуется в следующем учебном году.

Итоги деятельности и перспективное направление

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует следованию логике и принципам проектной деятельности.

На стадии разработки концепции проектной деятельности модератор выделил 4 этапа и соответствующие этим этапам задачи:

- поисковый;
- аналитический;
- практический;
- заключительный.

Поисковый этап

Задачи:

- 1. Поиск кандидатов из числа обучающихся студии музыкального творчества «Торжество Муз» и их мотивация к участию в проектной деятельности в роли разработчиков проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ) *.
- 2. Проведение серии лекционных занятий для участников проектной деятельности для их знакомства с творчеством композитора конца XX века, Сергея Сергеевича Прокофьева на примере цикла пьес для фортепиано «Детская музыка» (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Формирование темы и поэтапное планирование будущей проектной работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам сбора, изучения и обработки необходимой информации (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

*Не удалось привлечь к участию в проектной деятельности обучающихся подросткового возраста. В проектной деятельности участвовали обучающиеся младшего школьного возраста.

Аналитический этап

Задачи:

- 1. Проведение серии лекционных и занятий-практикумов по теории и практике анализа музыкального произведения, с прослушиванием аудиоматериалов, работой с нотным текстом и аналитической работой у фортепиано (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам анализа жанрового комплекса пьес цикла «Детская музыка»; на основе найденных закономерностей объединение пьес в жанровые группы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Поиск необходимого инструментария для создания музыкально-иллюстративных композиций к пьесам цикла; обсуждение сюжета, поиск подходящей по смыслу и сюжету цветовой палитры; создание предварительных эскизов будущих иллюстраций; обсуждение формата и стиля оформления работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Создание необходимых условий участникам проекта для начала практической работы над предварительным вариантом музыкально-иллюстративных композиций (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Практический этап Задачи:

1. Поддержание необходимых условий участникам проекта для продолжения ими практической работы по разработке творческих работ; мотивация разработчиков к

завершению работы *(ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*.

- 2. Организация тестирования разработчика (диагностическая работа), проведение музыкальных викторин (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Разработка теоретической части работы с обоснованными выводами о жанрах пьес и жанре самого цикла (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Заключительный этап

- 1. Поддержание необходимых условий участников проекта для завершения ими практической работы по разработке и оформлению окончательного варианта музыкально-иллюстративных композиций к пьесам цикла С.С. Прокофьева «Детская музыка»; изготовление целостной теоретической части, мотивация разработчиков к завершению работы (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и достоверной информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Организация и проведение мероприятия «Защита проекта» для администрации Центра творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов по результатам защиты проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Участие обучающихся с теоретической и практической частью проектной работы во Всероссийском конкурсе юных музыкантов «Аккорды творчества» в номинации «Творческая работа», Всероссийском конкурсе детских презентаций «Моя

презентация», Всероссийском конкурсе исследовательских работ и проектов «Мои открытия» в номинации «Искусство», XXI Российской межрегиональной конференции учащихся и студентов «Юность. Наука. Культура» (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Итогом проектной деятельности «О фортепианном цикле Сергея Сергеевича Прокофьева «Детская музыка», по мнению модератора проекта, можно считать выводы о жанровых группах, в которые объединяются миниатюры «Детская музыка»; выводы о логике строения и форме строения цикла («Детская музыка» чаще определяется как цикл пьес для фортепиано, между тем как в процессе работы были найдены признаки сюиты, формы, объединённой общей идеей одной содержанием); И представление о музыкальном языке пьес, полученные в ходе анализа его элементов; разработанные аннотации к каждой пьесе цикла «Детская музыка». Так же итогом проектной деятельности считать изготовленную серию музыкальноонжом иллюстративных композиций; участие разработчиков проекта с теоретической и практической частью данной работы во Всероссийских творческих конкурсах «Аккорды творчества», «Моя презентация», Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся «Мои открытия», Российской межрегиональной научно-практической конференции учащихся и студентов «Юность. Наука. Культура». Работы обучающихся были отмечены дипломами лауреата Гран-при, лауреата первой и второй степени соответственно.

Доведя проект до логического завершения, модератор видит следующие перспективы развития этой деятельности, которые планируется осуществлять в 2022-2023 и последующих учебных годах:

– Обновление дополнительной общеразвивающей программы творческого объединения (глава о применении метода проектной деятельности с обучающимися творческого объединения); введение метода анализа музыкального произведения в содержание занятий;

- Привлечение в проектную деятельность обучающихся подросткового возраста;
- Использование теоретических и практических наработок данной работы в классе Слушания музыки, Музыкальной литературы и в классе фортепиано студии музыкального творчества «Торжество Муз».

Заключение

Опыт создания исследовательской теоретической работы, визуализация программной музыки и изготовление музыкальноиллюстративных композиций на сюжет классических музыкальных сочинений, в рамках проектной деятельности, безусловно, открывает новые перспективы по взаимодействию педагогического коллектива и обучающихся Центра Вадковском». Появление творческой мастерской, в которой разработчики для создания проекта взаимодействуют с изобразительным искусством, несомненно, важно для развития обучающихся личности студии музыкального творческой творчества. А визуализация сюжета пьес цикла С. С. Прокофьева «Детская музыка» позволит начинающим пианистам понять и осознать исполняемую ими музыку. Несомненно, осознание самим музыкантом исполняемой им музыки даст возможность усилить её воздействие на слушателя и полнее донести до него её содержание. Кроме того, юные пианисты на основе полученных знаний смогут быть более артистичными и уверенными в процессе выступления на сцене, что особенно важно для начинающего музыканта.

Вместе с тем, не все задачи могут решаться в проекте, который выполняется обучающимися младшего школьного возраста. Наибольший интерес представляет участие в проекте группы разработчиков-подростков (выпускников студии музыкального творчества), с которыми можно разделить объемную работу и полнее использовать метод анализа музыкального произведения (углубить знания о тональном плане пьес цикла, принципе появлений тональности в каждой новой пьесе, логике движения тональных отклонений и модуляций;

расширить знания в области гармонического языка и формы). Это позволит раскрыть потенциал обучающихся - выпускников студии музыкального творчества и позволит им получить навыки, которые в дальнейшем позволят им использовать их в своей творческой деятельности — подборе по слуху, сочинении и гармонизации музыкальных образцов.

ЭСКИЗЫ К МИНИАТЮРЕ «ПРОГУЛКА»

Иллюстрация 1

Иллюстрация 2

Иллюстрация 3

Иллюстрация 4

Иллюстрация 5

Иллюстрация 6

Иллюстрация 7

Иллюстрация 8

ЭСКИЗЫ К МИНИАТЮРЕ «ХОДИТ МЕСЯЦ НАД ЛУГАМИ»

Иллюстрация 9

Иллюстрация 10

Иллюстрация 11

Иллюстрация 12

Иллюстрация 13

Иллюстрация 14

Иллюстрация 15

Иллюстрация 16

Иллюстрация 17

Иллюстрация 18 83

Иллюстрация 19

Иллюстрация 20 ЭСКИЗЫ К МИНИАТЮРЕ «ДОЖДЬ И РАДУГА»

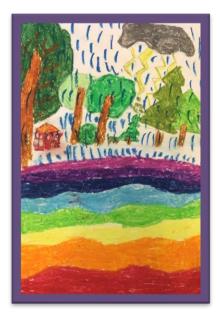

Иллюстрация 21

Иллюстрация 22

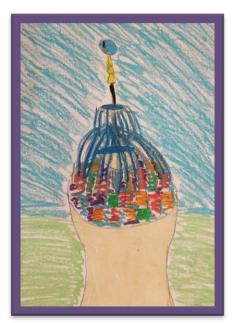

Иллюстрация 23

Иллюстрация 24

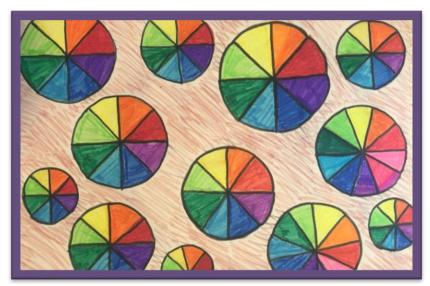

Иллюстрация 25

Иллюстрация 26

ЭСКИЗЫ К МИНИАТЮРЕ «ШЕСТВИЕ КУЗНЕЧИКОВ»

Иллюстрация 27

Иллюстрация 28

Иллюстрация 29

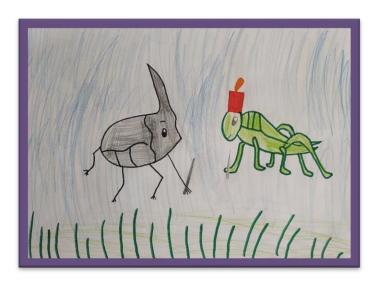

Иллюстрация 30

Иллюстрация 31

Проектная деятельность студии музыкального творчества «Торжество Муз» Тема проекта «У рояля (о фортепианном цикле С.М. Майкапара «Бирюльки»)»

Разработчики проекта
Рубцова Анна
Белокурова Елена
Белокурова Надежда
Модератор проекта:
Педагог дополнительного образования
В.В.Одинокова

Классификация проекта

Тема проекта: «У рояля (о фортепианном цикле С.М. Майкапара «Бирюльки»)

Направленность: художественная

Доминирующая деятельность: творческая, исследовательская

Характер координации: открытая координация (модерирование)

Участие в разработке: групповая, индивидуальная

Количество обучающихся: 3 обучающихся

Комплексность: межпредметная (для успешной реализации проекта участникам необходимо обладать знаниями из области музыкознания, и изобразительного искусства)

Срок исполнения: краткосрочный (3 месяца)

Продукт: исследовательская работа, альбом иллюстраций

Актуальность выбранной тематики проектной деятельности

Самуил Моисеевич Майкапар один из деятелей русской музыкальной культуры конца XIX — начала XX столетия, ярко проявивший себя как великолепный пианист, талантливый педагог, и наконец, как композитор, мастер детской фортепианной миниатюры.

Произведения композитора не имели шумных премьер и не исполнялись на концертных площадках мирового уровня, лишь спустя десятилетия его творчество было оценено по достоинству. А между тем, циклы композитора стоят в одном ряду с такими сочинениями, как «Нотная тетрадь Анны - Магдалены Бах» И.С. Баха, «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Альбом для юношества» Р. Шумана, «Детская музыка» С.С. Прокофьева. Творческое наследие С. М. Майкапара включает в

себя циклы «Первые «Педальные шаги», прелюдии» «Маленькие Ho новеллетты». настоящую известность композитору принесла фортепианная его «Бирюльки», сюита 1926 написанная В 2021 В году. году циклу исполняется 95 лет. И хотя с момента написания этого цикла пьес для детей прошло почти целое столетие, музыка композитора, несомненно, актуальна и в наше

время. Пьесы «Бирюлек» присутствуют в репертуаре обучающихся музыкальных школ, школ искусств и музыкальных студий. Юные музыканты исполняют музыку С. М. Майкапара, подчас не задумываясь о музыкальном образе и жанре исполняемого сочинения. Педагогическая проблема осмысленного прочтения исполнителем художественного образа

и понимания смысла музыкального произведения в целом, безусловно, современна.

В качестве основной тематики проекта нашей группой была выбрана тема визуализации программной музыки, в ходе работы над которой задумывалось создание исследовательской работы и альбома иллюстраций на сюжет пьес сюиты.

Разработка исследовательской работы, которая бы позволила выявить сюжет миниатюр «Бирюлек» и изготовить альбом иллюстраций, отражающих содержание пьес, непростая, но интересная деятельность. Для обучающихся студии музыкального творчества обращение к изобразительному искусству и программной музыке - это возможность попробовать себя новом для себя виде творчества. Создание теоретической работы, основанной на анализе музыкального языка и жанров, которая бы позволила создать эстетичный, отражающий задуманные композитором художественные образы, альбом иллюстраций — проект, требующий от разработчиков знаний в области музыкознания и изобразительного искусства, в который они вложили творческий подход.

В процессе создания альбома иллюстраций, установки и наработки разработчиков сталкиваются со сложностями, которые предъявляет жанр программной музыки. Для преодоления препятствий и завершения работы над проектом разработчикам требуются гибкость и нестандартность мышления, умение «увидеть» художественный образ в каждой из миниатюр, найти новые идеи и методы их реализации. В итоге работы появляется альбом иллюстраций, отражающий содержание каждой из 26 пьес; он обосновывается теоретическими выводами об особенностях жанров пьес цикла, элементов музыкального языка. Созданный в ходе работы над проектом альбом иллюстраций можно демонстрировать сверстникам и взрослым, как пример визуализации программной музыки.

Дальнейшая судьба альбома иллюстраций к пьесам сюиты С.М. Майкапара зависит от ее создателя. Автор может просматривать его в дружеском коллективе студии музыкального

творчества «Торжество Муз», демонстрировать в творческих объединениях Центра Творчества «На Вадковском» художественной направленности.

Цели и задачи проекта

Цели проекта: визуализировать сюжет пьес цикла Самуила Моисеевича Майкапара «Бирюльки».

Задачи:

- 1. Познакомить разработчиков проекта с методом анализа музыкального языка пьес на примере цикла С.М. Майкапара «Бирюльки»; образной сферой и формой цикла.
- 2. Способствовать ознакомлению разработчиков с программной музыкой.
- 3. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с жанровыми признаками пьес цикла; аналитической картой.
- 4. Познакомить разработчика проекта с музыкальными темами пьес, научить их исполнять.
- 5. Содействовать ознакомлению разработчиков проекта с жанром сюиты и миниатюры.
- 6. Способствовать созданию альбома иллюстраций к «Бирюлькам».
  - 7. Проводить контроль знаний (тестирование).
- 8. Проводить консультации для разработчиков проекта по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта.
- 9. Поддерживать интерес и мотивацию разработчиков проекта к завершению проектной деятельности.

Содержание проектной деятельности

В создании исследовательской работы и альбома иллюстраций участники используют, кроме собственного воображения и творчества, знания из области изобразительного и музыкального искусства. Ниже будут представлены содержание и теоретические выводы, полученные в ходе проектной

деятельности по теории и практике создания альбома иллюстраций.

знакомства разработчика проектной целью c фортепианным творчеством Самуила деятельностью Моисеевича Майкапара, модератор провел серию занятий по созданию исследовательской работы и разработке альбома иллюстраций, которые проводились с периодичностью 1 раз в неделю по 1 часу. Теоретическая часть занятий представляла собой лекционный и видеоматериал, посвященный творчеству композитора. Практическая часть занятий проходила в формате креативной «мастерской», в которой использовался метод анализа музыкального произведения и в рамках которой авторы знакомились с особенностями элементов музыкального языка и жанрами миниатюр «Бирюлек». На занятиях-практикумах разрабатывались эскизы будущего альбома иллюстраций.

Данный проект составной, работа над ним была поделена модератором на «зоны ответственности». Разработкой исследовательской части занималась одна обучающаяся, альбом иллюстраций изготовили две обучающиеся.

На первых двух занятиях разработчики познакомилась с музыкальными жанрами («три кита» в музыке - песней, танцем, маршем; миниатюрами, сюитой), в процессе исполнения модератором пьес цикла «Бирюльки» разработчики получили представления о музыкальном языке композитора. По окончании занятия было задано домашнее задание, в котором было предложено подумать о художественных образах миниатюр цикла.

На четвертом занятии разработчики сообщили о своем решении изучить сюжет музыкальных сочинений С.М.Майкапара, поделились идеями относительно того, что можно «увидеть» (визуализировать) содержание миниатюр, изготовить альбом иллюстраций к каждой из пьес. В совместном обсуждении с модератором были найдены особенности музыкального языка и жанра каждого сочинения. Разработчики познакомилась с жанром миниатюры, сюиты и цикла пьес для

детей, были найдены особенности отличительные представленных жанров. Обучающиеся освоили такие жанры, миниатюры-сказки, миниатюры-пейзажи, миниатюрыминиатюры-портреты, настроения, миниатюры-песни, миниатюры-танцы; получили представление о программной разработчики (сюжетной) музыке. По окончании занятия, получили домашнее задание, которое заключалось предложении классифицировать миниатюры в жанровые группы.

На пятом и шестом занятиях обучающимся было предложено систематизировать жанровые группы миниатюр. Разработчикам было предложено изготовить иллюстраций обдумать пьесам, сюжет воплошение И художественного каждого образа сочинения, инструментарий. Авторы работы продемонстрировали свои идеи наработки, получив обратную связь от модератора с конструктивными предложениями по поиску удачных с точки зрения содержания музыки образов, возможности оформления рисунков в эстетическую композицию. В качестве домашнего предлагалось разработчикам доработать иллюстраций и цветовую палитру будущих работ; выписать способы строения цикла (деление пьес на серии и тетради), подобрать необходимый реквизит для создания иллюстраций.

Дальнейшие встречи проходили еженедельно. Занятия носили контрольно-мотивирующий характер (обсуждение с разработчиками полученных в ходе анализа музыкальных сочинений выводов; одобрение/критика по созданию целостной исследовательской работы и альбома иллюстраций; контроль работы по проекту проводился в форме музыкальных викторин и в виде тестирования).

Выводы, сделанные разработчиком в ходе работы над теоретической частью проекта

В процессе работы над проектом удалось провести сравнительный анализ миниатюр цикла С.М.Майкапара с точки

зрения жанра, определить особенности музыкального языка, которые и составляют неповторимый стиль С. М. Майкапара. В ходе работы удалось найти логику и принципы строения «Бирюлек». Разработчиками были сделаны следующие выводы:

- По форме «Бирюльки» представляет собой сюиту, состоящую из 26 пьес. Пьесы объединяются в единый цикл с помощью деления его на три серии, в каждой из которых по две тетради. Несмотря на деление, композитором задумывалось исполнение цикла полностью (каждая новая пьеса возникает по принципу контраста, появляется как сюрприз).
- Все пьесы програмны (то есть имеют название, которое определяет их сюжет) или жанрово определены. Миниатюры объединяются в 5 жанровых групп: миниатюры-детские портреты; миниатюры-сказки, миниатюры-пейзажи; песеннотанцевальные миниатюры; миниатюры-настроения.
- В каждой пьесе сюиты раскрывается один определенный образ.
- Все пьесы небольшие, это миниатюры, в которых главенствуют небольшие темы, но эти темы очень яркие и мелодичные. Простыми и лаконичными средствами Самуилу Майкапару удаётся достичь почти зрительного эффекта и глубокой образной выразительности слушатель может «увидеть» музыкальный образ в каждой пьесе.
- В «Бирюльках» мы не найдём сложного музыкального развития. Достоинство миниатюр в самом музыкальном материале, а не в его развитии. А разнообразие в повторении тем достигается путём изменения гармоний, смены регистра или способа изложения.
- Пьесы «Бирюлек» раскрывают юному музыканту целый мир такого же ребенка, как и он сам, с его печалями и радостями. Визуализация сюжета миниатюр «Бирюлек»
- В процессе разработки проекта участниками был изготовлен альбом иллюстраций (фотографии иллюстраций размещены в *Приложении*).

Получившийся в результате работы альбом иллюстраций представляет собой цельную эстетическую иллюстративную композицию, которая представляет собой серию рисунков на миниатюры сюиты. Появлению каждого нового рисунка в альбоме предшествует название жанровой группы, к которой относится та пьеса, содержание которой он визуализирует и название собственно самой работы. В альбоме 26 иллюстраций, соответственно количеству миниатюр сюиты «Бирюльки» С. М. Майкапара. В каждой иллюстрации, как и в пьесе композитора, раскрывается и конкретизируется один художественный образ. В сюжетах отдельных рисунков участниками предложена своя трактовка «программы» (сюжета) музыкальной пьесы, как, например, в иллюстрациях на миниатюры-сказки - «Тревожная минута», «Мимолетное видение», «Легенда», «Семимильные сапоги», на миниатюру-портрет - «Маленький командир» или на миниатюру-картину природы - «Облака плывут». Безусловно, творчески решена задача раскрытия образа в иллюстрации на музыку «Прелюдии» и «Фугетты», полифонических пьес, не имеющей программы.

Как видно из описания теоретической и практической части проекта, разработчикам альбома требовались знания не только по проектированию иллюстративной композиции, но и знания из других областей. В данном случае речь идет о знаниях из области музыкального анализа, музыкознания и музыкальных жанров; знаниях из области изобразительного искусства и дизайна.

Фиксация результата проектной деятельности

Для фиксации результата разработки проекта модератором была разработана диагностическая карта оценки теоретических знаний разработчика проекта, представляющая собой блиц-опросник по жанрам сюиты «Бирюльки» и творчеству С.М. Майкапара.

Модератор и разработчик проекта на определенных этапах создания теоретической части (60% готовности работы) приглашали педагога Центра творчества «На Вадковском» по

изобразительному искусству оценить и дать устную обратную связь разработчикам проекта. В целом, эскизы и эстетика композиции в иллюстрациях будущего альбома получили одобрение. Разработчикам были даны рекомендации по цветовому решению рисунков, проработке фона и оформлению работы.

С теоретическими выводами работы разработчик участвовала с докладами на серии занятий по Слушанию музыки в группе третьего года обучения. Цикл занятий был посвящен 95-летию цикла С.М. Майкапара «Бирюльки». В диалоге с обучающимися была дана обратная связь в виде вопросов и о жанрах, особенностях музыкального языка композитора.

В целом, в теоретической части проекта не удалось проработать тональный план, квинтовый круг тональностей и гармонический язык миниатюр. Возраст участников работы не позволил изучить сложные темы музыкознания. Работа углублению и коррекции содержания проекта рекомендуется в следующем учебном году.

Итоги деятельности и перспективное направление

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует следованию логике и принципам проектной деятельности.

На стадии разработки концепции проектной деятельности модераторы выделили 4 этапа и соответствующие этим этапам задачи:

- поисковый
- аналитический
- практический
- заключительный Поисковый этап

Задачи:

1. Поиск кандидатов из числа обучающихся студии музыкального творчества «Торжество Муз» и их мотивация к

- участию в проектной деятельности в роли разработчиков проекта; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ) *
- 2. Проведение серии лекционных занятий для участников проектной деятельности для их знакомства с творчеством композитора конца XIX начала XX века, Самуила Моисеевича Майкапара на примере цикла пьес для фортепиано «Бирюльки»; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)
- 3. Формирование темы и поэтапное планирование будущей проектной работы; *(ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*
- 4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам сбора, изучения и обработки необходимой информации. (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)
- * Не удалось привлечь к участию в проектной деятельности обучающихся подросткового возраста. В проектной деятельности участвовали обучающиеся младшего школьного возраста.

Аналитический этап Задачи:

- 1. Проведение серии лекционных и занятийпрактикумов по теории и практике анализа музыкального произведения (с прослушиванием аудиоматериалов, работой с нотным текстом, аналитическая работа у фортепиано); (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- Проведение консультаций ДЛЯ участников проектной деятельности ПО вопросам анализа жанрового найденных «Бирюлек»; пьес на основе закономерностей объединение пьес в пять жанровых групп; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Поиск необходимого для создания альбома иллюстраций к пьесам цикла инструментария (цветные карандаши); обсуждение сюжета, поиск подходящей по смыслу и сюжету цветовой палитры; создание предварительных эскизов

будущих иллюстраций; обсуждение формата и стиля оформления работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

4. Создание необходимых условий участникам проекта для начала практической работы над предварительным вариантом альбома иллюстраций. (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Практический этап Задачи:

- 1. Поддержание необходимых условий участникам прокта для продолжения ими практической работы по разработке альбома иллюстраций; мотивация разработчиков к завершению работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Организация тестирования разработчика, проведение музыкальных викторин; работа за фортепиано над фрагментами пьес цикла «Менуэт», «Сказочка», «В садике», «Сиротка» (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 3. Разработка теоретической части работы с обоснованными выводами о жанрах пьес и жанре самого цикла; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и правдивой информации и другим вопросам, возникающим в процессе разработки проекта. (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Заключительный этап

- 1. Поддержание необходимых условий участников проекта для завершения ими практической работы по разработке и оформлению окончательного варианта альбома иллюстраций к циклу С.М. Майкапара «Бирюльки»; изготовление целостной теоретической части, мотивация разработчиков к завершению работы; (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 2. Проведение консультаций для участников проектной деятельности по вопросам межпредметных познаний, актуальной и достоверной информации и другим вопросам, возникающим в

процессе разработки проекта; *(ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ)*.

- 3. Организация и проведение мероприятия «Защита проекта» для администрации Центра творчества «На Вадковском», получение обратной связи и отзывов по результатам защиты проекта (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).
- 4. Участие обучающихся с теоретической и практической частью проектной работы во Всероссийском конкурсе детского «Волшебная номинации «Рисунок. рисунка кисть» Всероссийском конкурсе выполненный от руки» И исследовательских работ и проектов «Мои открытия» в номинации «Искусство». (ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ).

Итогом проектной деятельности «У рояля фортепианном цикле С.М. Майкапара «Бирюльки»)», по мнению проекта, можно считать найденные жанровые модератора которые объединяются миниатюры «Бирюлек»; выводы о логике строения и жанре самого цикла («Бирюльки» чаще определяются как цикл пьес для детей, между тем как в процессе работы были найдены признаки сюиты, жанра, объединённого одной идеей и содержанием); представление о музыкальном языке пьес, полученные в ходе анализа его элементов. Так же итогом проектной деятельности можно иллюстраций; альбом изготовленный считать разработчиков проекта с теоретической и практической частью данной работы во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная кисть» и Всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ учащихся «Мои открытия». Работы обучающихся были отмечены дипломами лауреата третьей и второй степени соответственно.

Доведя проект до логического завершения, модератор видит следующие перспективы развития этой деятельности, которые планируется осуществлять в 2021-2022 и последующих учебных годах.

- Обновление дополнительной общеразвивающей программы творческого объединения (глава о применении метода проектной деятельности с обучающимися творческого объединения); введение метода анализа музыкального произведения в содержание занятий;
- Привлечение в проектную деятельность обучающихся подросткового возраста;
- Использование теоретических и практических наработок данной работы на занятиях по слушанию музыки и в классе фортепиано студии музыкального творчества «Торжество Муз»; художественных объединений.

Заключение

Опыт создания исследовательской теоретической работы, визуализация программной музыки и изготовление альбома иллюстраций на сюжет классических музыкальных сочинений, в рамках проектной деятельности, безусловно, открывает новые перспективы по взаимодействию педагогического коллектива и обучающихся Центра «На Вадковском». Появление творческой мастерской, в которой разработчики для создания проекта взаимодействуют с изобразительным искусством, дизайном, творческой несомненно, развития важно ДЛЯ обучающихся студии музыкального творчества. А визуализация сюжета пьес цикла С. М. Майкапара «Бирюльки» позволит начинающим пианистам понять и осознать исполняемую ими музыку. Несомненно, осознание самим музыкантом исполняемой музыки даст возможность усилить её воздействие на слушателя и полнее донести до него её содержание. Кроме того, юные пианисты на основе полученных знаний смогут быть более артистичными и уверенными в процессе выступления на сцене, что особенно важно для начинающего музыканта.

Вместе с тем, не все задачи могут решаться в проекте, который выполняется обучающимися младшего школьного возраста. Наибольший интерес представляет участие в проекте группы разработчиков-подростков (выпускников студии музыкального творчества), с которыми можно разделить

объемную работу и полнее использовать метод анализа музыкального произведения (углубить знания о тональном плане пьес цикла, принципе появлений тональности в каждой новой пьесе, логике движения тональных отклонений и модуляций; расширить знания в области гармонии). Это позволит раскрыть потенциал обучающихся - выпускников студии музыкального творчества и позволит им получить навыки, которые в дальнейшем позволят им использовать их в своей творческой деятельности — подборе по слуху, сочинении и гармонизации музыкальных образцов.

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МИНИАТЮРЫ

Иллюстрация 1. «Полька».

Иллюстрация 2. «Вальс».

Иллюстрация 3. «Гавот»

Иллюстрация 4. «Менуэт»

Иллюстрация 5. «Романс»

Иллюстрация 6. «Колыбельная»

Иллюстрация 7. «Песнь моряков»

Иллюстрация 8. «Всадник в лесу»

МИНИАТЮРЫ-ПЕЙЗАЖИ МИНИАТЮРЫ-ВРЕМЕНА ГОДА

Иллюстрация 9. «Весною».

Иллюстрация 10. «В садике»

Иллюстрация 11. «Осенью»

Иллюстрация 12. «На катке»

Иллюстрация 13. «Мотылек»

МИНИАТЮРЫ-ПЕЙЗАЖИ

Иллюстрация 14. «Облака плывут»

Иллюстрация 15. «Эхо в горах»

МИНИАТЮРЫ-ДЕТСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Иллюстрация 16. «Маленький командир»

Иллюстрация 17. «Пастушок»

Иллюстрация 18. «Сиротка»

МИНИАТЮРЫ-СКАЗКИ

Иллюстрация 19. «Легенда»

Иллюстрация 20. «Музыкальная шкатулочка»

Иллюстрация 21. «Семимильные сапоги»

Иллюстрация 22. «Сказочка»

МИНИАТЮРЫ-НАСТРОЕНИЯ

Иллюстрация 23. «Мимолетное видение»

Иллюстрация 24. «Тревожная минута»

МИНИАТЮРА-МАРШ

Иллюстрация 25. «Похоронной марш»

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Иллюстрация 26. «Прелюдия и фугетта»

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы Городское бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы Центр творчества «На Вадковском»

Сборник проектных работ творческих объединений ЦТ «На Вадковском» (из опыта работы)

Москва 2022