

«Просвещение через рисунок»

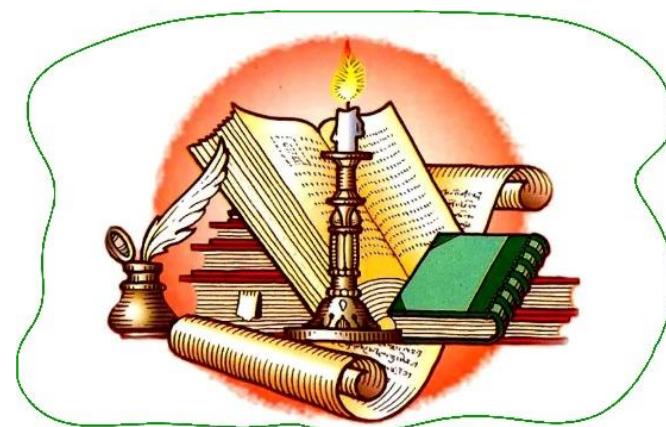
Автор: Кириленко Людмила Григорьевна,
преподаватель МБУ ДО «Приморская ДХШ
имени М.А.Волошина»

Секция

– Образование в ДШИ –
28 - 30 января 2026 года

Эпиграф к докладу - цитата российского художника Алексея Венецианова:

«Искусство рисования и самая живопись суть не что иное, как орудия, содействующие литературе и, следовательно, просвещению народа»

Введение

- Авторский рисунок ребёнка — не просто способ творческого самовыражения. Это средоточие личного опыта, образного мышления и социокультурного восприятия мира, через которое возможно целенаправленное просвещение детей.
- Рисунок как педагогический инструмент помогает познакомить ребёнка с историей, культурой, моральными и эстетическими нормами в доступной и эмоционально значимой форме.

Цели и задачи педагогического использования авторского рисунка

- Формирование у детей представлений о культурном наследии и исторических событиях в Российской Федерации и своей Малой Родины.
 - Воспитание нравственных качеств через сюжетные и символические изображения.
 - Развитие эстетического вкуса и художественного мышления.
 - Развитие навыков визуальной коммуникации и критического восприятия образов.
-

Теоретические основания

- Педагогика образа. Детский рисунок создаёт визуальные образы, которые облегчают запоминание и осмысление знаний. Через образ обучающийся усваивает сложные понятия — например, исторические эпохи или нравственные дилеммы — в конкретной, наглядной форме.
- Развитие творческой личности. Авторский подход стимулирует автономность мышления, ответственность за выбор художественных средств и смысловых решений.
- Эстетическое воспитание как часть культурной грамотности. Восприятие красоты, композиции, цвета и символики развивает способность к культурному чтению произведений искусства.

Методические подходы и приёмы преподавателя художественной школы

- ***Тематические задания***

- Исторические сюжеты: иллюстрация события, портрет исторической личности, реконструкция быта.
- Культурные темы: народные сказки, традиции, обряды, архитектурные памятники.
- Нравственные дилеммы: сцены помощи, дружбы, преодоления трудностей.

- ***Проектная деятельность***

- Длительные проекты, в рамках которых дети исследуют тему (сбор информации, экскурсии, беседы) и создают серию работ, особенно эта деятельность характерна для выполнения выпускных станковых композиций.
- Итоговая выставка или презентация проекта, сопровождаемая рассказом автора о выборе образов и смысле.

- ***Интерпретация образов***

- Обучение детей умению описывать собственный рисунок и объяснять выбор символов, цветов, композиции.
- Совместный анализ работ: преподаватель задаёт ученику направляющие вопросы, помогающие обнаружить культурные и нравственные смыслы.

- ***Межпредметные связи внутри художественной школы и общеобразовательных организаций***

- Интеграция с уроками истории, литературы, музыки и краеведения – общеобразовательной школе, а также с уроками истории изобразительного искусства, прикладной композиции и скульптуры – в художественной школе. Рисунок становится итогом познавательной деятельности и способом закрепления знаний.

- ***Использование материалов и приёмов традиционных ремёсел***

- Ознакомление с орнаментом, техниками народных промыслов и их экспликация в авторских работах ребёнка.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Тематические задания

- Исторические сюжеты

Иллюстрация события

Автор: Степанова Виолетта, 15 лет
Подготовка летчика Кондаурова
к испытанию самолёта,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Портрет исторической личности

Автор: Афанасьев Степан, 11 лет,
Портрет Амет-хана Султана,
лётчика, дважды Героя Великой
Отечественной войны,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Реконструкция быта

Автор: Стеклянникова Кира, 13 лет
С друзьями на арбузном огороде,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Тематические задания

- Исторические сюжеты

Иллюстрация события

Портрет исторической личности

Реконструкция быта

Автор: Загороднюк Анастасия, 14 лет
Гусар-девица Дурова в своём доме,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Автор: Степанова Виолетта, 15 лет,
Портрет грузинской царицы Тамары,
преподаватель Кириленко Л.Г.

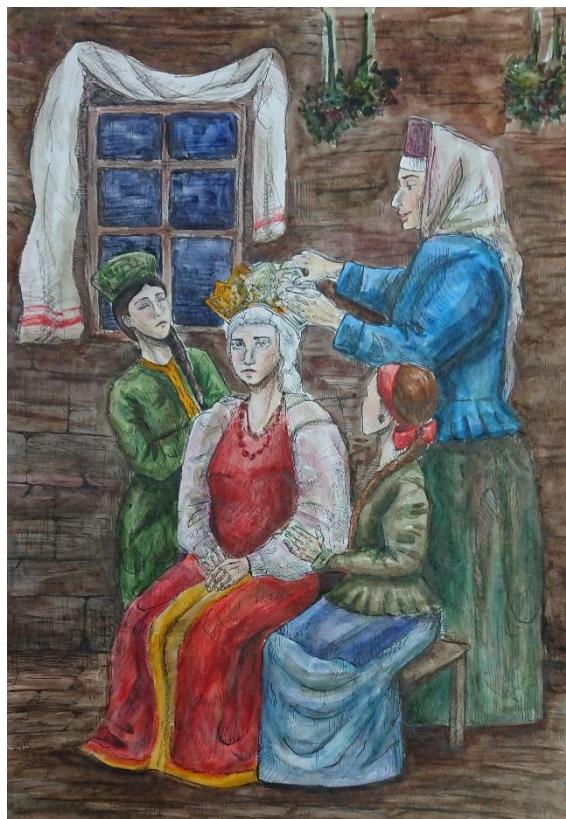
Автор: Загороднюк Анастасия, 13 лет
С друзьями в библиотеке,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Народные сказки

Автор: Лазейкина Вероника, 15 лет
«Щелкунчик и Мышиный Король»
по мотивам произведения Гофмана
Эрнста Теодора Амадея
преподаватель Кириленко Л.Г.

Традиции, обряды

Автор: Степанова Виолетта, 13 лет,
Вечеринки перед свадьбой,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Тематические задания

Культурные темы

Архитектурные памятники

Автор: Пугачева Виктория, 13 лет
Дача Стамболи в г. Феодосии,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Тематические задания

- Культурные темы

Народные сказки

Автор: Селиверстов Никита, 13 лет
Сказы П. Бажова. Хозяйка Медной горы,

преподаватель Кириленко Л.Г.

Традиции, обряды

Автор: Титова Камилла, 11 лет,
Лепим снеговика, скоро Новый год!,

преподаватель Кириленко Л.Г.

Архитектурные памятники

Автор: Загороднюк Анастасия, 15 лет
Улица Советская в пгт Приморский,

преподаватель Кириленко Л.Г.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Тематические задания

- Нравственные дилеммы

Автор: Пугачева Виктория, 15 лет
Папа мой лучший друг помогает
наряжать ёлку,
преподаватель Кириленко Л.Г.

*сцены помощи, дружбы,
преодоления трудностей*

Автор: Калайчиева Николь, 13 лет,
Дружба поколений!,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Автор: Стеклянникова Кира, 12 лет
Александр православный князь,
защитник и оплот веры,
преподаватель Кириленко Л.Г.

Примеры авторских произведений, созданных обучающимися школы в соответствии с дополнительной предпрофессиональной образовательной программой в области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 8 лет)

Тематические задания

- Нравственные дилеммы

**сцены помощи, дружбы,
преодоления трудностей**

Автор: Сидорова Рената, 14 лет
На велосипедах с подругой по
крымским просторам,

преподаватель Кириленко Л.Г.

Автор: Андрианова Антонина, 14 лет,
Севастополь – город герой!,

преподаватель Кириленко Л.Г.

Автор: Степанова Виолетта, 14 лет
Я и мои лучшие друзья,

преподаватель Кириленко Л.Г.

• *Проектная деятельность*

- Длительные проекты, в рамках которых ученики исследуют тему (сбор информации, экскурсии, беседы) и создают серию работ, особенно эта деятельность характерна для выполнения выпускных станковых композиций.

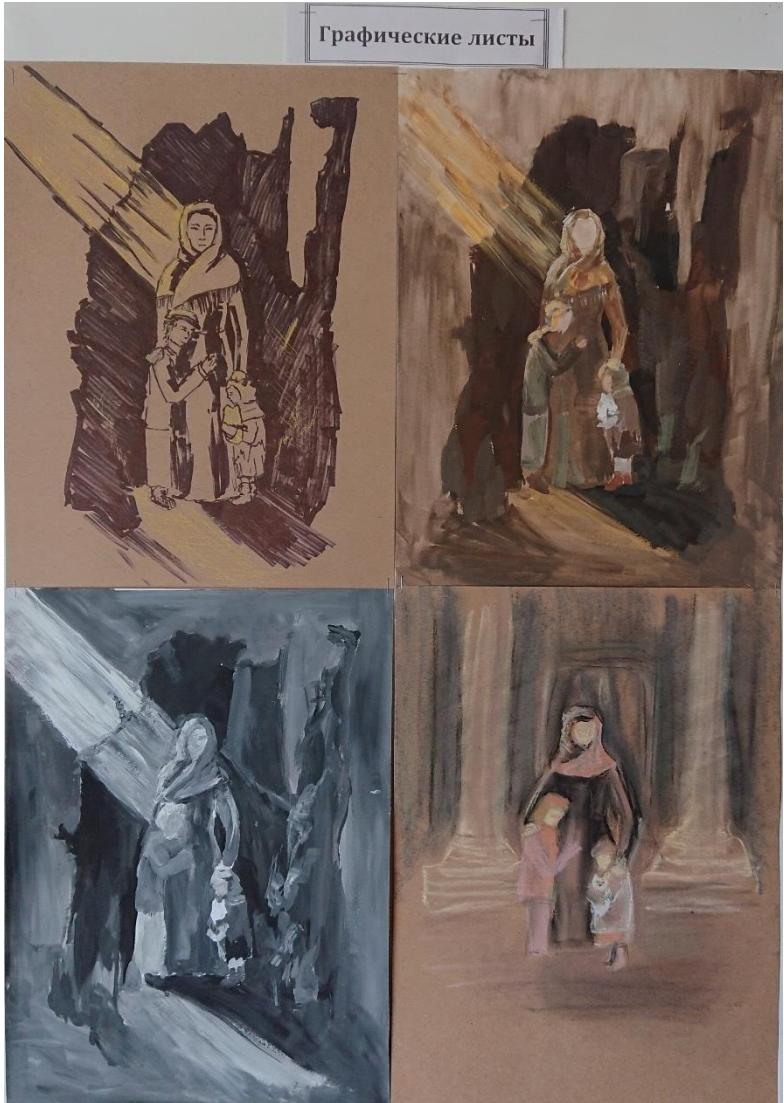
Автор: Загороднюк Анастасия,
15 лет,

Образ женщины-матери в годы
Великой Отечественной Войны,

преподаватель Кириленко Л.Г.

• *Проектная деятельность*

Графические листы

Картон

Итоговая экзаменационная композиция

- *Проектная деятельность*

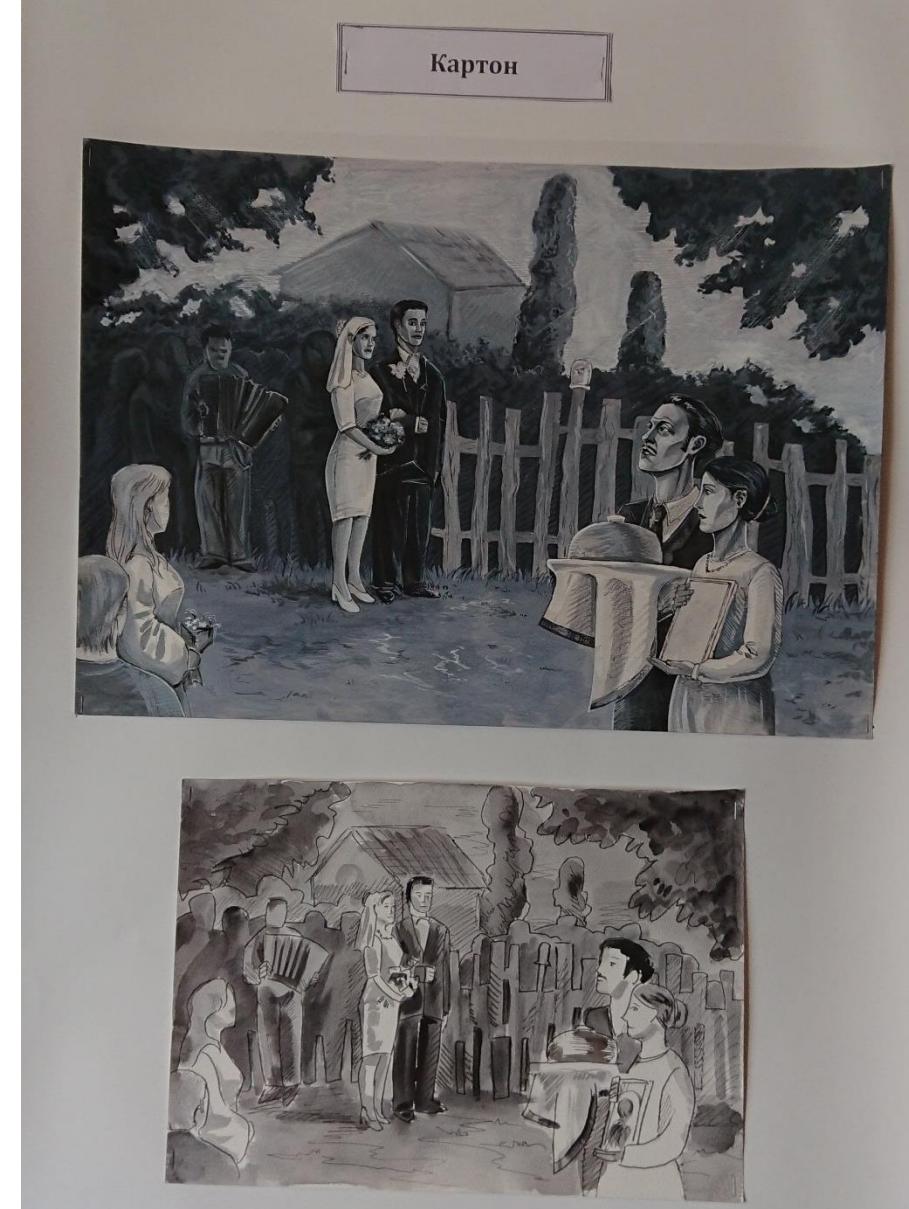
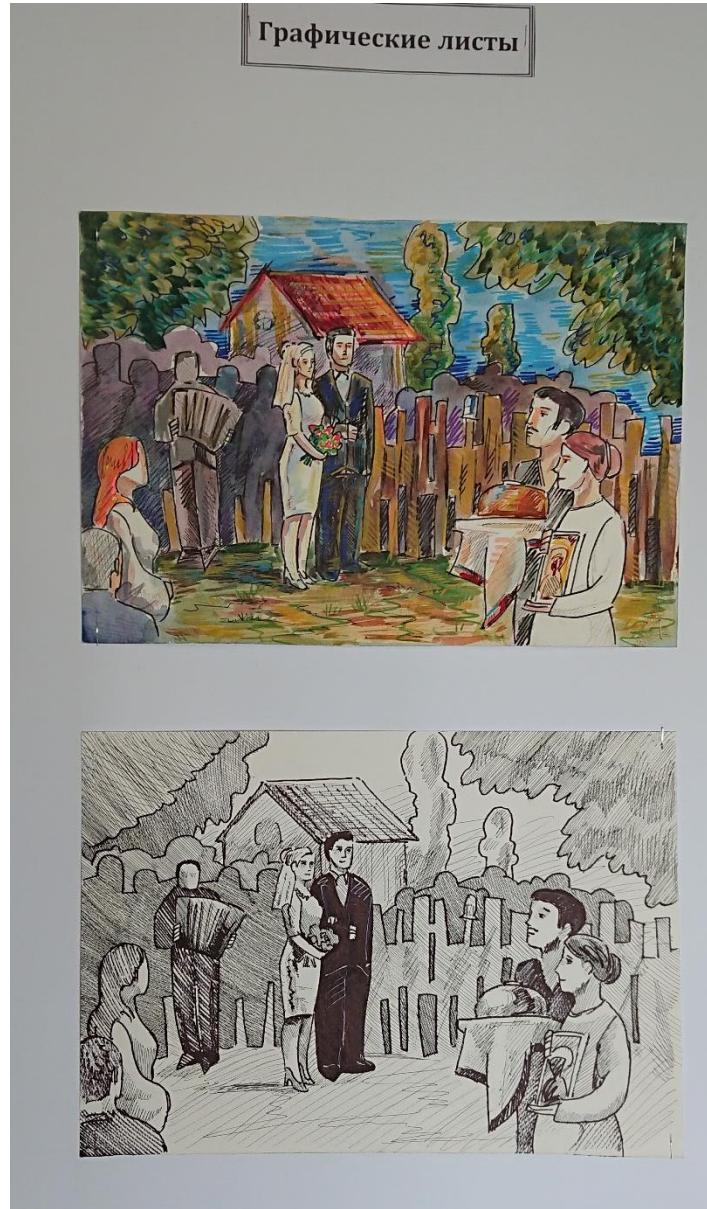
Автор: Слинченко Анастасия,
15 лет,
Книжная графика. Многофигурная
композиция по мотивам
произведения Джейн Остин
«Гордость и предубеждение»
преподаватель Кириленко Л.Г.

• *Проектная деятельность*

**Автор: Степанова Виолетта,
15 лет,**
Сюжетная многофигурная
композиция на тему семейные
ценности «Хлеб да соль.
Благословение родителей»
преподаватель Кириленко Л.Г.

• *Проектная деятельность*

**Автор: Степанова Виолетта,
15 лет,**

Сюжетная многофигурная
композиция на тему семейные
ценности «Хлеб да соль.
Благословение родителей»

преподаватель Кириленко Л.Г.

Итоговая экзаменационная
композиция

• *Проектная деятельность*

- Итоговая выставка или презентация проекта, сопровождаемая рассказом автора о выборе темы и смысле созданного художественного образа по станковой композиции, а также по рисунку и живописи.
- Формат работ А2, всё оформляется в рамы для экспозиции.
- Ведётся фото и видео фиксация событий, для размещения в Книге Летописи школы.

Автор: Загороднюк Анастасия,
15 лет

Автор: Слинченко Анастасия,
15 лет

Автор: Степанова Виолетта,
15 лет

• Проектная деятельность

- Итоговая выставка или презентация проекта, сопровождаемая рассказом автора о своём произведении, что побудило его создать, как происходил творческий процесс, что значит для экспонента его картина и как она влияет на зрителя, например, так представляется станковая композиция:

Здравствуйте, уважаемый председатель государственной экзаменационной комиссии!

Здравствуйте, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии!

Я, Загороднюк Анастасия, выпускница художественной школы, представляю вам экзаменационную работу.

Перед вами сюжетная многофигурная композиция на тему: Крым исторический. Дети в судьбе Крыма.

Последом для создания данного произведения были исторические события, происходившие на территории нашего полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Мною выполнен ряд подготовительной работы, в число которой вошло:

- сбор и обработка материала; выполнение зарисовок, эскизов, этюдов;
- поиски графических и живописных решений, отдельных листов серии;
- выполнение картона на формате А2.

На основании этого была выполнена экзаменационная работа под названием «Мать и дети».

Картина написана гуашью в стиле реализма, её жанр - сюжетная многофигурная композиция.

На полотне изображена мать с двумя детьми, прижимающимися к ней с двух сторон. Фигуры стоят перед массивным зданием храма, в котором можно найти спасение. Героев окружают вещи, предметы, которые раньше были так привычны в быту, но сейчас сломаны и брошены у ступеней храма.

Основная тема картины - жизнь обычных людей в тяжёлые времена Великой Отечественной войны. Идея - показать мужество и отвагу женщин, которые берегли детей. Храм появляется в заднем плане не случайно - это символ надежды, веры, спокойствия, место в котором можно укрыться от ужасов войны. Женщина - собирательный образ матерей, спасавших детей в часы невзгод.

Формат картины вертикальный, что подчёркивает монументальность и великую силу духа женщины.

Композиция статична. Применяя этот закон организации картинной плоскости, я хочу указать на серйёзность темы.

Композиционный центр – сосредоточен на фигуре женщины, обступленной детьми. Они чётко выделяются на светлом фоне окружения стен и колонн храма. Фигуры расположены фронтально к зрителю.

Колорит теплый, спокойный, монохромный, построенный на тональных контрастах. Цветовая палитра создаёт стойкую ассоциацию с войной и несчастьем и позволяет зрителю проникнуться атмосферой происходящих событий.

Источник света неёткий, он мягко описывает черты лиц героев и передаёт глубину пространства картины.

Цветовым акцентом работы является икона над входным порталом храма, говорящая о силе оружия, силе духа и стойкой вере народа в победу над врагом!

Характер мазка тонкий и точный на главных героях, по свободный, немного хаотичный на других планах.

Работая над картиной, я испытывала чувство гордости, воодушевления, потому что гражданские подвиги, которые совершались обычными простыми людьми во благо сохранения жизни на земле я показала через образ матери – не суровый и трагичный, а тихий и нежный. Эта картина о простых женщинах, живших и живущих рядом с нами, которые могут сбресть своих и не только своих детей, выстоять и выжить несмотря на то, что, во благо продолжения жизни на Земле!

**Автор: Загороднюк Анастасия,
15 лет**

Здравствуйте, уважаемый председатель государственной экзаменационной комиссии!

Здравствуйте, уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии!

Я, Слинченко Анастасия, выпускница художественной школы, представляю вам свою экзаменационную работу.

Перед вами многофигурная композиция, выполненная по мотивам романа «Гордость и предубеждение» английской писательницы Джейн Остин. Роман вышел в свет в 1813 году.

Прочитав это произведение, которое является признанным шедевром, сочетающим в себе простоту сюжета, глубокое психологическое проникновение в души героев, я вдохновилась на создание живописной работы.

Мною выполнен ряд подготовительной работы, в число которой вошло:

- сбор и обработка материала; выполнение зарисовок, эскизов, этюдов;
- поиски графических и живописных решений, отдельных листов серии;
- выполнение картона в размер будущей работы.

Название произведения: «На балу».

Размер работы: формат А2.

Материал: бумага, гуашь.

Дата создания композиции: 14 мая.

В этой картине Англия, конец XVIII века, начало XIX века. Я показываю бал, приглашение на танец, который стал началом для развития отношений главных героев: мистера Дарси и Элизабет Беннет.

Изображен эпизод из романа, когда Дарси пригласил Элизабет на танец, а та в замешательстве приняла его приглашение. Девушка была удивлена, как она удостоилась стоять в паре с такой важной персоной, как мистер Дарси.

Композиция статична. Центральными фигурами на картине являются главные герои, одетые в наряды того времени. На женщины платье с широкой юбкой в синих и белых оттенках, с некоторыми декоративными элементами вдоль юбки. Мужчина одет в темный строгий костюм. На втором плане изображены танцующие пары.

Живописная работа с несколько импрессионистической манерой, с размытыми мазками, создающими формы.

Центром композиции являются темные фигуры главных героев на светлом фоне второго плана картины.

Цветовое решение построено на преобладающих тепло-холодных оттенках охры, синих и зелёной, зелёной тёмной, желтой лазури, серого, добавлением белых. Используя данные оттенки, я старалась передать атмосферу торжества бала.

Я использовала технику цветовой растяжки. Благодаря гладкой поверхности, все фигуры в работе плавные.

Внутреннее пространство интерьера зала включает в себя пастельные подсвечники, зеркало, одетое в богато украшенную раму, камин, красивый паркет на полу, высокие окна, много различных мелких деталей. Всюду ощущение праздника, наполненного светом и цветом.

Мне очень понравилось писать данную композицию, ведь это роман о хороших манерах и до сих пор он не утратил своей популярности.

**Автор: Слинченко Анастасия,
15 лет**

Степанова Виолетта

1. Основная информация:

«Хлеб да соль. Родительское благословение»

формат А2

смешанная (акварель, гуашь, карандаши, акриловые маркеры)

2. Тематика и замысел:

Картина изображает радостное событие — свадьбу в деревенской атмосфере, символизируя единство и традиции. Я стремилась передать чувства радости, любви и единства, которые сопровождают такое важное событие в жизни людей. Эта работа вдохновлена моими собственными воспоминаниями о деревенских свадьбах, которые я наблюдал в детстве.

3. Композиция:

В центре картины расположены жених и невеста, вокруг которых собраны близкие и гости. Отец с караулом и мать с иконой на переднем плане создают ощущение поддержки и благословения. На другой стороне от родителей ещё несколько гостей для уравновешивания переднего плана. Вдали спящий деревенский домик, а по бокам картины кроны деревьев, чтобы не оставлять слишком много воздуха в небе. Использованы мягкие, округлые формы, которые направляют взгляд зрителя к центру композиции, создавая атмосферу тепла и уюта, а фон написан более ломанными и кривыми линиями.

4. Цветовая палитра:

Палитра яркая для создания атмосферы праздника и радости, много зелёных оттенков добавляют спокойствие и создают уют. С помощью контрастов выделяется центр композиции - жених и невеста. Белое платье невесты на тёмном фоне гостей и тёмный костюм жениха на более светлом фоне.

5. Текстура и техника исполнения:

В основе я прошла акварелью, для создания подложки, позже все детали и тон я рисовала с помощью белой гуашь, в которую добавляла нужные цвета акварели. Благодаря этому смешиванию материалов получилась необычная бархатная текстура. В самом конце я дорабатывала детали цветными карандашами.

6. Символика и детали:

Караул символизирует достаток и благополучие, а икона — духовное благословение.

7. Личное восприятие:

Эта картина для меня — не просто изображение свадьбы, а ода любви и семейным традициям. Я испытывала радость и ностальгию, погружаясь в воспоминания о счастливых моментах из жизни. Зрители отмечают теплую атмосферу картины и эмоциональную насыщенность. Многие делятся своими воспоминаниями о свадьбах.

**Автор: Степанова Виолетта,
15 лет**

Методические подходы и приёмы преподавателя художественной школы

- Обучение детей умению описывать собственный рисунок и объяснять выбор символов, цветов, композиции.
- Совместный анализ работ: преподаватель задаёт ученику направляющие вопросы, помогающие обнаружить культурные и нравственные смыслы.

Степанова Виолетта защищает свои работы на ежегодном творческом просмотре

- **Межпредметные связи внутри художественной школы и общеобразовательных организаций**
 - Интеграция с уроками истории, литературы, музыки и краеведения – в общеобразовательной школе, а также с уроками истории изобразительного искусства, прикладной композиции и скульптуры – в художественной школе. Рисунок становится итогом познавательной деятельности и способом закрепления знаний.

Уроки истории в общеобразовательной школе – стали источниками создания творческих тематических композиций в ДХШ

- **Межпредметные связи внутри художественной школы и общеобразовательных организаций**

- Интеграция с уроками истории, литературы, музыки и краеведения – общеобразовательной школе, а также с уроками истории изобразительного искусства, прикладной композиции и скульптуры – в художественной школе. Рисунок становится итогом познавательной деятельности и способом закрепления знаний.

Уроки литературы в общеобразовательной школе – стали источниками создания творческих тематических композиций в ДХШ

- **Межпредметные связи внутри художественной школы и общеобразовательных организаций**
 - Интеграция с уроками истории, литературы, музыки и краеведения – общеобразовательной школе, а также с уроками истории изобразительного искусства, прикладной композиции и скульптуры – в художественной школе. Рисунок становится итогом познавательной деятельности и способом закрепления знаний.

Уроки музыки в общеобразовательной школе – стали источниками создания творческих тематических композиций в ДХШ

- **Межпредметные связи внутри художественной школы и общеобразовательных организаций**
 - Интеграция с уроками истории, литературы, музыки и краеведения – в общеобразовательной школе, а также с уроками истории изобразительного искусства, прикладной композиции и скульптуры – в художественной школе. Рисунок становится итогом познавательной деятельности и способом закрепления знаний.

Уроки краеведения в общеобразовательной школе – стали источниками создания творческих тематических композиций в ДХШ

- Ознакомление с орнаментом, техниками народных промыслов и их экспликация в авторских работах ребёнка.

Заключение

На примере предоставленного мною материала можно сделать вполне обоснованный вывод, что авторский рисунок ребёнка — мощное средство просвещения, способное передавать знания о культуре, истории, нравственных и эстетических ценностях. При правильной методике он соединяет учебную информацию с личным опытом, развивает творческое образное мышление и формирует ценностные ориентиры. Интеграция художественного творчества в образовательный процесс делает обучение живым, эмоционально насыщенным и долговременным по эффекту усвоения знаний.

Вот что сказано известными личностями прошлого о том, что:

- Каждый ребенок - художник. Проблема в том, как остаться художником, когда вырастет. *Пабло Пикассо.*

- Без искусства суровая реальность сделала бы мир невыносимым. *Джордж Бернард Шоу.*

Будем помнить!