Руководство образовательными проектами в профессиональной художественной школе на примере международных проектов

МЦХШ при РАХ 2024

Заболоцкая Наталья Николаевна Заместитель директора МЦХШ при РАХ Руководитель проектов

Международный проект МЦХШ – 5 сезон

Общая тема проекта: «Культурный код моей страны»

Цель: Цель и задачи Проекта

- 1. Целью Проекта является поддержка одарённых и талантливых обучающихся в области изобразительного искусства и популяризация Школы.
- 2. Задачи Проекта:
- – создавать среду для культурного обмена,
- – стимулировать творческие и интеллектуальные способности обучающихся,
- – создавать возможности для профессионального обмена опытом для педагогов,
- – формировать нравственное, эстетическое и патриотическое сознание
- участников;
- – изучать культурные особенности стран-участниц, школ-участниц.
- – повысить интерес к истории и художественно-культурному наследию стран.

«Культурный код моей страны»

Международный проект МЦХШ при РАХ

«Cultural code of my country»

V International Project MCAS

Международный проект МЦХШ – 5 сезон

• Планирование: кабинетный этап, определение сроков проекта, создание Положения о проекте, сбор кураторов из школпартнеров на этапе планирования, обсуждение возможных направлений, обсуждение целей и задач, планируемого результата в виде выставки творческих работ, «реклама» проекта через соцсети Школы, поиск заинтересованных участников, объединение участников в группы, назначение куратора из числа преподавателей, этап мозгового штурма, выделение конкретной темы для каждой группы исследователей, обоснование причин выбора конкретной темы.

Принципы и методы

метод постановки целей SMART Цель должна быть:

конкретная, измеримая, достижимая, актуальная, ограниченная по времени

используется AGILE прорывные технологии: сосредоточить усилия на приоритизации задач

Agile – англ. «гибкий, подвижный, живой»

• Agile— это гибкий подход к управлению проектами, который часто применяют в небольших командах.

Термин Agile употребляют в двух разных смыслах:

- Философия и система ценностей, которой придерживается команда. Тут речь не о конкретных инструментах и практиках, а скорее о принципах, по которым строится работа.
- Собирательное название нескольких разных гибких методологий, для которых общими являются ценности Agile.
- Как правило, для гибкого подхода Agile характерна работа короткими итерациями по две-три недели. Внутри каждой итерации собрана серия задач: анализ, проектирование, непосредственно работа и тестирование. После каждой итерации команда анализирует результаты и меняет приоритеты для следующего цикла.

Почему agile

Горизонт планирования в современном мире – час

Частая адаптация процесса

Пересмотр приоритетов

Обновление планов

Короткие циклы обратной связи

Лидерство по agile

Plan Design

Feedback AGILE Develop

Release Test

Руководитель проекта должен обладать:

Навыки самоанализа

Умение слушать

Обслуживание членов команды

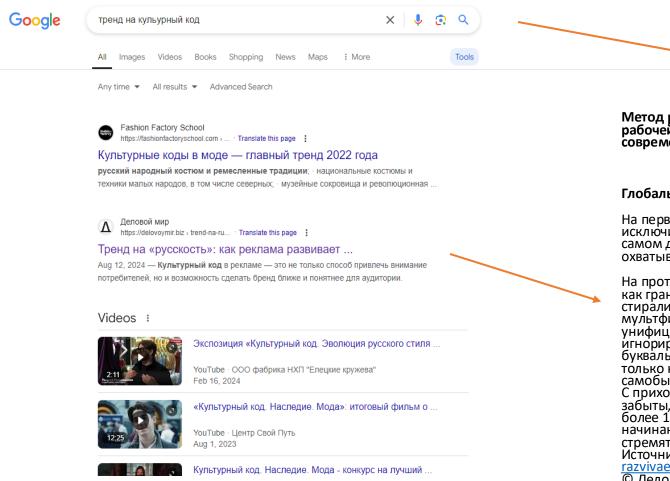
Содействие росту людей

Коучинг, а не контроль

Обеспечение безопасности, уважения, доверия

Развитие энергичности и умения думать о других

Brainstorming – мозговой штурм, поиск

Метод разработки темы проекта – мозговой штурм: создание рабочей группы мотивированных кураторов, анализ современной литературы и культурного бэкграунда

About 23,100,000 results (0.28 seconds)

Глобальный тренд на микрокультурность

На первый взгляд может показаться, что «русскость» связана исключительно с усилением интереса к русской культуре. Но на самом деле это явление — часть масштабного течения, охватывающего разные страны и народы.

На протяжении последних десятилетий мир наблюдал за тем, как границы между национальными культурами постепенно стирались, уступая место глобальному контенту. Кино, мультфильмы, музыка — все стало частью единого унифицированного культурного пространства. Однако игнорировать культурное наследие невозможно, поскольку оно буквально «вшито» в нас. Интерес к культурному коду вызван не только ностальгией по прошлому, но и потребностью в самобытности в условиях четвертой индустриальной революции. С приходом индустриализации многие ремесла и традиции были забыты, массовое производство стало доминирующим. Прошло более 150 лет, круг замкнулся, и пошел обратный процесс: люди начинают искать связь с культурным наследием, малой родиной, стремятся к уникальности и самовыражению. Источник: https://delovoymir.biz/trend-na-russkost-kak-reklamarazvivaet-kulturnyy-kod-i-privivaet-horoshiy-vkus.html © Деловой мир

Brainstorming – мозговой штурм, актуальность темы

Тема должна быть актуальной, Интересной, «НЕЗАЕЗЖЕННОЙ»

Сэмюэл Хантингтон заметил маятниковые движения в сближении культур...за вестернизацией наступает индигенизация — попытка опереться на свои национальные и религиозные ценности, замечено, что такую попытку предпринимает молодое поколение, получившее «западное» образование

Индигенизация и ценность национальной культуры в противовес глобализации

Пример крепких национальных ориентиров: Китай

Перекрестные годы культуры России и Китая – 2024-2025

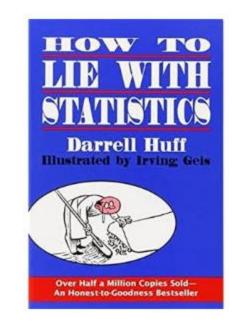
Подходы к использованию статистики

1. Понимание, что выборки изначально необъективны

Наиболее репрезентативны выборки, в которых устранены все возможные источники предвзятости. Самая лучшая выборка — безупречно случайная, следующая по эффективности стратифицированная случайная.

«Один психиатр сказал, что почти все люди – «неврастеники»!

Необходимо подвергать осмыслению любое прочитанное.

Даже это!

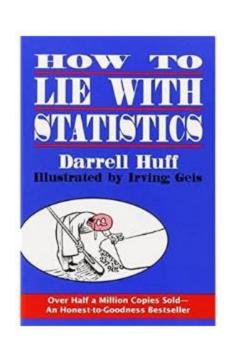
Подходы к использованию статистики в проекте

2. Разные средние

Среднее арифметическое – сложить все и разделить на количество слагаемых

Медиана – выбрать число, больше которого ровна половина, и меньше которого тоже ровно половина.

Мода – самое часто встречающееся число в выборке

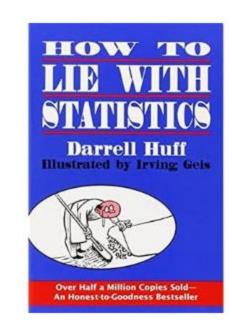

Подходы к использованию статистики в проекте

Используя статистические данные, мы подкрепляем исследовательскую работу убедительными доказательствами, и пусть выборки не всегда репрезентабельны, целью использования статистики в исследовательской деятельности является эффективное коммуникативное воздействие на слушателя, стремление юного исследователя оправдать свои доводы. Например:

Осведомленность о понятии «культурный код»

- Большинство россиян (67%) никогда не слышали о понятии «культурный код». Лишь для трети опрошенных (33%) это понятие знакомо.
- Чаще всего россияне понимают под культурным кодом единое культурное наследие страны (36%). Среди других распространенных трактовок этого понятия: нормы поведения и воспитания (11%), традиции (10%), менталитет (9%), историческая память (7%), единые ценности (4%), вера, духовность, религия (4%).
- Большинство опрошенных считают, что наибольший вклад в культурное объединение жителей России вносит отечественная литература (63%). Кроме того, значительное влияние на культурную идентичность россиян оказывают народное творчество (36%), музыка (30%) и изобразительное искусство (27%). Наименьшее индустрия видеоигр (4%) и мода (5%).

Источиник: https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-chto-sostavlyaet-kulturnyy-kod-rossiyan/

Культурный код страны— это набор характеристик, которые помогают идентифицировать ее культуру

«Это как шифр в игре. Знаешь его – сможешь прочитать послание»

A cultural code is a set of characteristics that help identify its culture

«It's like a cipher in a game. If you know him, you can read the message»

ЧТО ИЗУЧАТЬ?

- ценности и поведенческие нормы
- символы
- язык
- искусство
- религия
- обычаи

WHAT TO STUDY?

- values and behavioral norms
- symbols
- language
- art
- religion
- customs

КАК ИЗУЧАТЬ? «Принцип шести П»

Проблема. Задай себе интересующий вопрос. Подумай, почему он возник.

Проектирование (планирование). Подумай, где, как и когда найти ответ, что надо сделать для этого, составь план.

Поиск информации. Собирай материал, твори. Итог – это ответ на твой вопрос.

Продукт. Постарайся все, что ты нашел интересного, что сделал своими руками, записать и оформить для того, чтобы представить всем

Презентация. Расскажи о своем поиске, покажи, но сделай это интересно

Портфолио. Если у тебя много вопросов – продолжай их изучать и собирать, пригодится...

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

- МЦХШ при РАХ
- Личео Артистико Сельватико. Liceo Artistico
- Творческая студия «Кедровка» г. Иркутска
- Школа Русского Дома в Тунисе
- Средняя школа №3 г. Ошмяны, Гродненская область,
 Беларусь

PARTICIPANTS OF THE INTERNATIONAL PROJECT

- Moscow Central Art School at the Russian Academy of Arts
- Liceo Artistico Selvatico. Liceo Artistico
- Creative studio «Kedrovka» in Irkutsk
- Russian House School in Tunisia
- Secondary school No. 3 in Oshmyany,Grodno region, Belarus

Международный проект МЦХШ – 5 сезон

• Реализация: серия презентаций исследовательской части и части сбора материала от школ-партнеров: Личео Артистико, г. Падуя, МЦХШ, г. Москва, школе искусств им. А.А. Рубцова при Русском Доме в Тунисе, г. Безерта, Тунис, творческая студия «Кедровка», г. Искутск, средняя школа с классами художественной направленности №3, г. Ошмяны, Гродненская обл., респ. Беларусь.

Cultural code in

THE PROJECTS

Liceo Artistico Padova Jewellery and sculpture

Liceo Artistico Padova

Творческая студия «Кедровка» г. Иркутска Участники:

рук.проекта и преподаватель Рослова И.В. преподаватель Москвич О.А.

Стрекаловская С.

Козулина К.

Верещагина О.

Градобоева М.

Савченко И.

Марковец Р

Вьюн С.

Букина Е.

Цель проекта: изучение миссионерской деятельности Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, апостола Сибири и Америки

Итог проекта: создание галереи живописных работ, посвященных святителю Иннокентию

Имена, хранящие память

Цель проекта: изучение пастырской и творческой деятельности русских людей в Тунисе, сохраняющих русский язык и память о нашей истории и культуре

Итог проекта: создание презентации и открытие выставки «Хранители традиций»

Школа искусств им. А.А. Рубцова при Русском Доме в Тунисе

Участники:

преподаватель живописи и рисунка Н. Эрдниева ученица М.Писаренкова

Средняя школа №3 г. Ошмяны Гродненская область, Беларусь

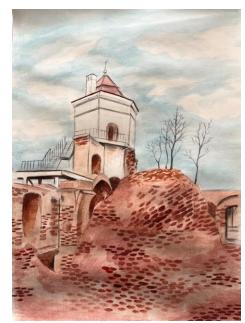
Участники:

Савастинкевич Сергей Александрович, преподаватель дополнительного образования высшей категории, руководитель образцовой студии изобразительного искусства «Волшебная кисть» СШ №3 г Ошмяны

Цибульская Юлия ученица 9 А класса

Цель проекта: изучение истории и архитектурно-художественного значения дворцово-паркового комплекса, резиденции рода Сапеги

Итог проекта: создание живописной композиции «Гольшанский замок»

МЦХШ при РАХ

Участник: Сайфутдинова Диана

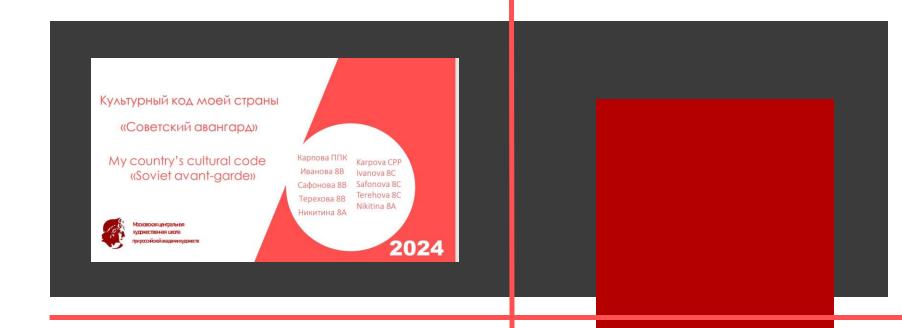
Цель проекта: изучение роли женщины в сохранении национального культурного кода

Итог проекта: культурологическое исследование, создание презентации как культурного продукта

Разделы изучения:

- национальный идеал
- язык
- устное творчество
- костюм как космологическая система
- декоративно-прикладное творчество

МЦХШ при РАХ

Участники 2024:

Карпова 1 курс Иванова 9В Сафонова 9В Терехова 9В Никитина 9А

Цель проекта: исследование искусства авангарда и неосуществленных проектов советских архитекторов

Итог проекта: создание макета в современных материалах с отсылкой к традиционным ремеслам и опыту авангарда

Cultural code in Moscow underground

МЦХШ при РАХ

Цель проекта междисциплинарная:

1. Изучение художественного оформления станций московского метро как памятника монументального искусства и архитектуры; 2.Изучение топонимики станций в контексте исторического и культурного развития государства

Итог проекта: создание презентации по итогам проекта

Цель проекта: исследование языческих традиций древних славян и их влияния на христианскую культуру

Итог проекта: создание живописных композиций по итогам исследования

МЦХШ при РАХ

Участники:

Ivanova Alena Ilyina Anna Makarenko Elizaveta Pogorelova Anna

МЦХШ при РАХ

Участники

Преподаватель Астапова Т.В.

Ученики Матвеев Степан Козий Ирина Никитина Мария Петрова Светлана Карпова Вероника Михеенкова Екатерина Спирина Варвара Хестанова Злата Привалова Анна Родникова Варвара

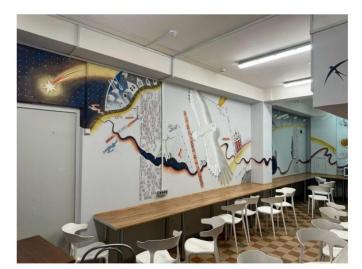

Цель проекта: междисциплинарная (изучение русских пословиц и поговорок и технологии монументальной росписи)

Итог проекта: создание росписи на тему русских народных пословиц и поговорок

МЦХШ при РАХ

Участники:

Преподаватель Астапова Т.В.

Сайфутдинова Диана Петрова Светлана

Цель проекта: междисциплинарная (изучение русских народных сказок и монументальной технологии сграффито)

Итог проекта: создание эскизов порталов жилых зданий и фрагментов сграффито в материале

Международный проект МЦХШ – 5 сезон

• Стратегия поддержания мотивации:

Конференции с большой географией на английском языке Интересная тема, привлечение обучающихся по желанию Интегрированный проект из 3 областей: ин.яз, культурология, артсфера.

Выставка по итогам проекта в галерее МЦХШ в центре г. Москва Призы от партнеров проекта «Невская палитра»

Международный проект МЦХШ – 5 сезон

• Проблемы возникающие во время реализации проекта:

Тайм-менеджмент участников (решение – гибкий график конференция)

Временные ограничения из-за разных часовых поясов

Долгая защита презентаций, из-за ограниченного владения навыками общения на английском языке

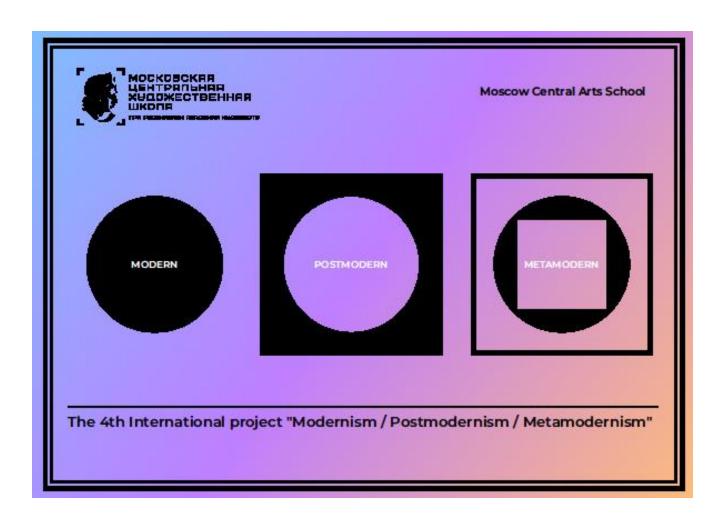
«Модерн, постмодерн, метамодерн» Мечты о прошлом, воспоминания о будущем Международный проект МЦХШ при РАХ

«Modernism, postmodernism, meta» Dreams of the past, memories of the future

IV International Project MCAS

Международный проект МЦХШ – 4 сезон

Опыт прошлых лет реализации проекта

Международный проект МЦХШ – 4 сезон

Тема 4 сезона: Модерн, постмодерн, метамодерн: мечты о прошлом, воспоминания о будущем.

Реализован в 2021 году: один из кураторов — Николай Рындин.

Международный проект МЦХШ – 4 сезон

Николай Рындин Надежда Софинская Данила Динале

- Работа велась в рамках культурных мероприятий, связанных с соглашениями о сотрудничестве между нашими учебными заведениями.
- Перед участниками проекта ставилась задача выяснить, откуда черпают вдохновение современное искусство и инновации; связано ли прошлое и будущее в современных произведениях искусства, фильмах, театральных постановках, что такое Модерн, Постмодерн и Метамодерн, прекратит ли искусство цитировать произведения прошлого.
- Проект был посвящён углубленному изучению темы на английском языке. Результатом проекта стали творческие работы его участников: МЦХШ при РАХ и пяти школ-партнеров: лицей Лопе да Вега г. Мадрид, Испания; лицей им. Микеланджело Гугенхейм г.Венеция, Италия; лицей им. Сабатини-Менна, г. Салерно, Италия; лицей им. Энцо Росси г.Рим, Италия; лицей им. Пьетро Сельватико, г. Падуя.
- Стратегическая цель проекта направлена на укрепление и развитие взаимоотношений с коллегами и учениками из зарубежья в сфере изобразительного искусства и изучения английского языка, а также партнёрства по продвижению инициатив со стороны педагогов и учеников МЦХШ при РАХ и учеников и педагогов из Италии и Испании.
- Участники вели работу над проектом с сентября по май 2021-2022 учебного года: изучали историю искусств эпохи, участвовали в конференциях по темам на английском языке. Особенно запомнились ребятам работы на тему «Миф о золотом веке», «Закончим ли мы когда-то цитировать прошлое» и «Герой-антигерой».
- Исследуя такие сложные метапредметные темы ребята-участники получили тройной учебный эффект: улучшили знание английского языка, исследовали глубокую философскую тему, создали креативные художественные работы.

«жизнь - смерть»

«live - dead»

дерево, картон, бумага, акрил, фото, сухоцвет 2022,

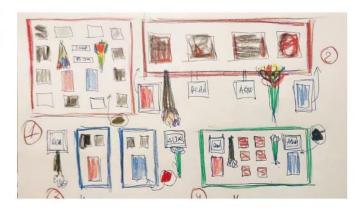
wood, cardboard, paper, acrylic, photos, dry flowers, 2022, 60/70

«человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего,»

почему от одних букетов мы можем умилиться и заплакать, а другие вызывают брезгливость и страх тлена? возможно потому, что люди, пытаясь уподобиться творцу, часто создают нечто искусственное и фальшивое, засохший цветок может вызвать память о прошедшей жизни более глубокую чем искусственный. люди всегда пытаются поместить неповторимую жизнь в понятную, броскую, порой ослепительно яркую форму, но стоит ли пытаться, если красивее чем уже есть не получится?...

жизнь человека- не свидетельство, а мысли, яркие моменты и переживания в разные моменты жизни.

why do some flowers make us smile, while others remind us of death? it is because we try to be the creator and make artificial objects. a dry flower conveys a deeper meaning of life than an artificial flower through the memories of the past, we always try to place the incomprehensible human life into a simple bright shape, is it worth trying, given that there is no better than it already is? the life of a human is not a certificate of life or death, it is thoughts and bright moments: it is various sensations of various moments of life.

КУКУКИНА ВАЛЕРИЯ

KUKUKINA VALERIA

передвижная трансформируемая галерея фоторабот «вход-выход»

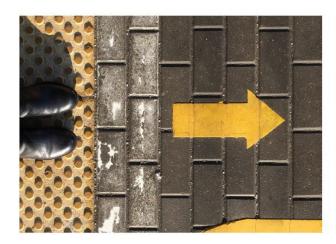
mobile transformable gallery of thematic photographs «entrance-exit»

картон, акрил, фотографии, 2022, 32/65/25

cardboard, acrylic, photos, 2022, 32/65/25

коробка - это наш привычный замкнутый мир. таблички входов и выходов никуда не ведут, это иллюзии. вопрос в том, сможешь ли ты найти что-то за этими табличками, свой выход или вход? получится ли у тебя выйти за пределы коробки?

the box is our usual closed world. signs of entrances and exits lead nowhere, these are illusions. the question is, can you find something behind these signs, your exit or entrance or is it the way to nowhere? will you be able to go beyond the box? think outside the box.

ЧЕКАНОВА ВЕРОНИКА

«вавилонская башня»

диджитал арт, пенокартон, 2022, 70/60

история искусств (и искусство в целом) представляется мною как вавилонская башня, строящаяся человечеством на протяжении веков, где каждый следующий уровеньсвоя эпоха, отражение времени. однако смогут ли люди продолжить свой путь к недостижимому, сплотиться несмотря ни на что и построить следующий уровень? или грянет апокалипсис? и не произойдет ли так, что люди сами станут виной гибели своего творения из-за собственных разногласий и неспособности сохранить то, что уже имеется?

CHEKANOVA VERONIKA

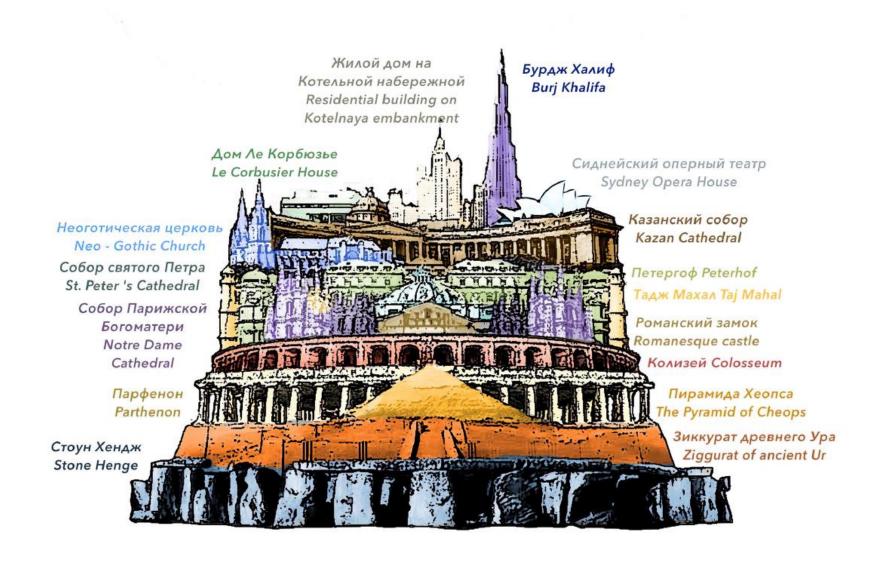
«babel tower»

digital art, foam cardboard, 2022, 70/60

the history of art (art on the whole) is pictures like the babel tower, being built for centuries, where each level is a certain epoch, a reflection of the time. however, can people continue striving for the unreachable, cooperate no matter what and build yet another level? will there be an apocalypse? can it happen that people

will there be an apocalypse? can it happen that people themselves will cause their creation's demise because of their misunderstanding and inability to safe what they already have?

АМБРА ЗАННОНИ, 19 лет

«диттико»

50/50, 2022. школа петро сельватико. преподаватели: профессор сандра берточчо, профессор розин аннамария

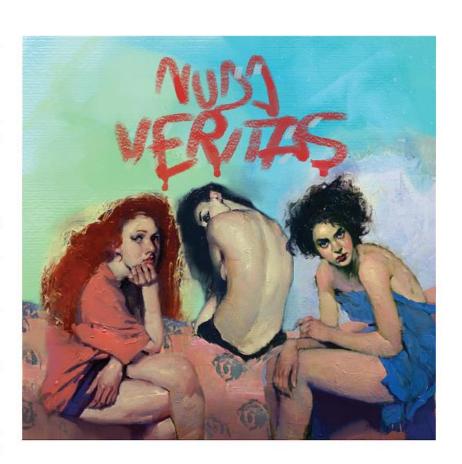
в моем коллаже использованы работы малькома лиепке. основная идея - поразмышлять над тем, какой скандал в свое время вызвала работа мане "завтрак на траве". в то время нагота считалась позорной, а я считаю, что в наготе наша сущность и она не должна нас пугать. я создала бумажную версию размышлений на тему работы мане и главной героини его шедевра: на этой работе ее явно обвиняют в наготе.

AMBRA ZANNONI, 19 y.o.

«dittico»

50/50, 2022. name of school (official) pietro selvatico art school. name of the teacher: prof. bertocco sandra, prof. rosin annamaria

using some paintings by malcom liepke I have made a digital collage. the basic idea was to reflect on the scandal caused by manet's painting, "breakfast on the grass". at that period, woman's nakedness was considered a shame, but I believe that nakedness is our essence and shouldn't scare us. i have also created a version on paper that reproduces the face of the female protagonist of manet's work, framed by hands that seem to accuse her.

ABPOPA БЕРТОН, 18 лет AURORA BERTON, 18 у.о.

«завтрак на траве»

"breakfast on the grass"

6 копий, 28*21.76, 2022. школа петро сельватико. преподаватели: профессор сандра берточчо, профессор розин аннамария 6 copies: 28 x 21,76 cm each copy. name of school (official) pietro selvatico art school, name of the teacher: prof. bertocco sandra, prof. rosin annamaria

скандальная картина эдуарда манэ «завтрак на траве» вдохновила меня на создание серии коллажей с современными атрибутами, которые больше подходят к поп арту нежели к шедевру 19 века. в процессе я попыталась выразить ту иронию, которая характерна мне самой.

to rework the notorious painting of édouard manet "breakfast on the grass" i have created some digital photomontages and i have, from time to time, inserted contemporary elements in the copies of the original painting, in this way, i have made six versions of the same picture with bizarre and unthinkable objects in it, more suitable for pop art serigraphy than for a late 19th century painting, through this process, i could express the irony that characterizes my persona.

МАРТИНА ФИОРЭ, 18 лет

принт 40/40, 2022. школа петро сельватико. преподаватели: профессор сандра берточчо, профессор розин аннамария

я размышляла на тему "завтрака на траве" эдуарда мане. герои шедевра вставлены в небольшое пространство. похожее на яйцо фаберже, вся композиция выполнена черными и золотыми чернилами, которые стекают и наводняют все пространство, я попыталась раскрыть двойное значение символа богатства - жадности людей.

size of a printed version 40×40 cm, 2022. name of school (official) pietro selvatico art school. name of the teacher: prof. bertocco sandra, prof. rosin annamaria

i reworked edouard manet's "breakfast on the grass" by inserting the drawing of the subjects of the work within a space that recalls fabergé i made the entire composition using ink and gold aves, the latter almost submerging and flooding the space actually, the aim is to combine gold with a symbol of richness with a double meaning: wealth but also man's greed

Международные проекты с 2018 – 2022 год

С 2018 года школа активно организует международные проекты

Основные направления:

- Обмен творческими группами
- Обмен методиками преподавания
- Выставочная деятельность
- Работа над совместными проектами

Международные проекты 2018 - 2021

- Сезон 1 Тема «Додекаэдр»
- Сезон 2 Тема «Итальянская сказка»
- Сезон 3 Тема «Мы дети мира»

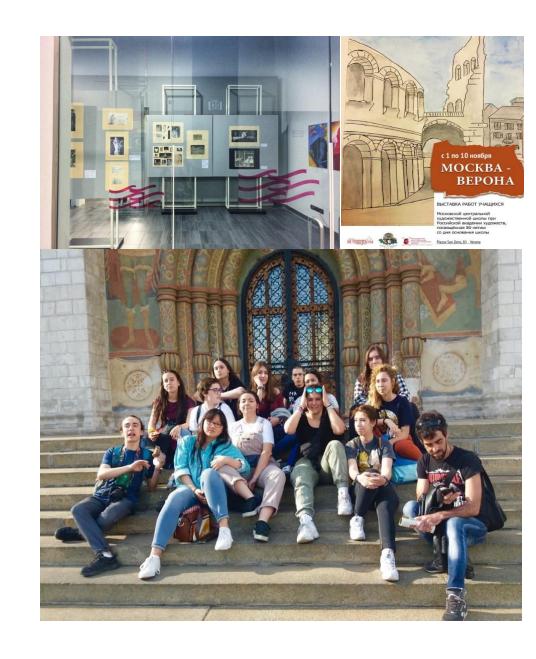
С 2018 года МЦХШ при РАХ активно организовывает международные проекты.

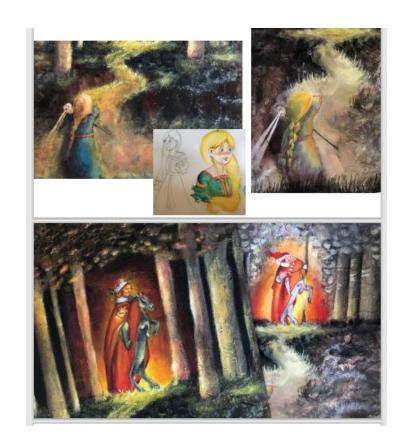
Основные направления:

- Обмен творческими группами (Наши ученики побывали в Италии, Испании, Чехии)
- Обмен методиками преподавания (проекты школы нашли отклик не только среди учеников, но и конечно педагогов)
- Выставочная деятельность (Ученики МЦХШ при РАХ совместно с учениками арт –лицея Пьетро Сельватико города Падуи подготовили проект, посвященный теме созидания и личности. Совместная международная выставка «Creation Identity» состоялась в 2019 году в Падуе. Также в 2019 году на 80-летие школы состоялась выставка работ учеников и педагогов МЦХШ при Российской академии художеств в «Русском доме» в Вероне).
- Работа над совместными проектами («Мы люди мира» Разговорный клуб по английскому языку и арт проект + история искусства)

Всё это дало улучшение качества образования, развитие творческого потенциала учеников, повышение уровня знания языка, коммуникативных навыков, приобретение знаний, необходимых в профессиональной деятельности.

Вдохновение, творчество, эмоции, новые знакомства, дружба!

Тема «Итальянская сказка» Мастерская рисунка, лицей г. Падуя, Италия

ОБМЕН ТВОРЧЕСКИМИ ГРУППАМИ

С 2018 года на осенних и весенних каникулах МЦХШ при РАХ организовывает выездные пленэрные поездки по обмену творческими группами. Наши ученики побывали

• В Италии: в Венеции, в Падуе, в Вероне

• В Испании: в Мадриде

• В Чехии: в Праге

где погружались в учебный процесс школ-партнёров, работая над общим проектом, посещали соседние города, галереи, музеи

МЦХШ при РАХ 202

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выставка «Creation Identity»

Ученики МЦХШ совместно с учениками арт-лицея имени Пьетро Сельватико города Падуя, Италия, с сентября 2018 года вели работу по подготовке к проекту, посвящённому теме созидания и личности. Совместная международная выставка «Creation Identity», открытие которой состоялось 27.03.2029 в выставочном холле Культурного центра Падуи Cultural Center Altinate San Gaetano по адресу Via Altinate, 71, Padova, собрала участников проекта со стороны МЦХШ, со стороны лицея им.Сельватико, местное телевидение и представителей муниципалитета.

