

УДК 7.049

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/46>

Николаева Д.С.

ГБУ музей-заповедник «Казанский Кремль»

г. Казань, Россия, Dianabogata@gmail.com

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) ИНДУСТРИЙ ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ИСКУССТВУ ЭБРУ «КАПЛЯ ВОДЫ»

Аннотация. В данной статье поднимается интересная и в тоже время актуальная на сегодняшний день тема: развития креативных (творческих) индустрий в России, другими словами, трансформация оранжевого досуга через проектный подход. Под инновационным развитием креативных (творческих) индустрий в системе творческого образования понимаются процессы совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. Представлены возможности и анализ направления художественно-творческого проекта. Рассматривается значение проектного подхода на примере занятий по искусству владения техники Эбру в Арт-студии «Волшебная кисточка». Отдельно представлен пилотный Проект по искусству Эбру «Капля воды». Главная цель Проекта раскрыть – творческий потенциал, пробудить смелость и креативность личности. Материалы, рассматриваемые в данной статье, могут быть полезны и в дальнейшем использованы в работе.

Ключевые слова: Эбру, искусство, проектный подход, инновационное развитие, художественно-творческий проект, функции, методика, творческие индустрии, Арт-студия.

Проектный подход в первую очередь направлен на выявление творческого потенциала учащегося и активную работу по созданию творческих проектов учащимися Арт-студии. Понятие креативные (творческие) индустрии, введенное британскими практиками в 1977 году, связало традиционные формы культуры (архитектуру, изобразительное искусство, музыку, исполнительство и звукозапись, театр, кино, выставочную, музейную деятельность и т.д.) дизайн, моду, поскольку главным ресурсом, порождающим их продукт, являются не бумага, не краски, не мрамор и не разнообразные вспомогательные инструменты, а люди и их творческая способность. Определение творческих индустрий, используемое Британским департаментом культуры, медиа и спорта, получило широкое распространение на международном уровне.

Система организации проектной деятельности на занятиях в Арт-студии «Волшебная кисточка» способствует раскрытию творческого потенциала личности, развитию познавательного интереса, с помощью которой возможно пробудить смелость и

креативность, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в творческом пространстве.

В технологии проектной деятельности на занятиях Арт-студии особое место занимает художественно-творческий проект, работа над которым направлена на инновационное развитие креатива: исследовательская, информационная, практическая, художественно-творческая. Можно выделить наиболее значимые возможности задачи проекта:

- Выявление творческого потенциала личности;
- Создание креативного класса;
- Создание условий для развития творческой самодеятельности;
- Внедрение творческих кружков качеств;
- Обмен опытом, показ своих работ (выставка), возможно, проведение конкурса;
- Развитие коммуникативных навыков.
- Обеспечение условий для постоянного самосовершенствования личности.

Создание новых креативных (творческих) индустрий в Арт-студии. В процессе реализации художественно-творческого проекта создается особая среда эмпатической межличностной коммуникации, способствующая активному обмену информацией между участниками Проекта. Проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения, выполненный под контролем руководителя (наставника) студии. В процессе проектной деятельности руководитель (наставник): фиксирует последовательность процесса (все выполняемые участниками действия); планирует последовательность движений; при выполнении каждой операции выделяет ключевые аспекты: требования к качеству выполнения. Руководитель (наставник) должен ответить на вопрос: «В какой последовательности обучать основным этапам рабочего процесса?»

Составить План обучения: далее при необходимости Устав Проекта.

<i>Содержание обучения</i>	<i>Чему учить</i>
Информация о работе в целом	Какие факты о работе необходимо дать и когда?
Рабочий процесс, действия	В каком порядке необходимо обучать?
Ключевые аспекты каждого этапа	На что обязательно обратить внимание при изучении каждой операции?
Отработка навыков мастерства	Что еще может быть сделано после изучения основных действий, чтобы повысить интерес у слушателя и качество работы?

В начале занятия следует:

Представиться и немного побеседовать с учащимися на общие темы, чтобы дать ему время расслабиться и успокоиться.

Рассказать, как будет проходить занятие, и заверить обучающегося, что основная задача обучения - научить его успешно справляться с работой и довериться процессу.

Объяснить обучающемуся, что у него будет возможность несколько раз понаблюдать за выполнением работы, а к концу обучения он самостоятельно освоит навыки выполнения

работы на сто процентов.

Сообщить обучающемуся название работы.

Выяснить, что обучаемый знает о работе. Темп обучения необходимо выбирать в зависимости от уровня владения базовыми навыками.

Ознакомление:

По количеству участников проекты делятся на: личностные (индивидуальные); парные; групповые (коллективные).

Знакомя учеников с последовательностью действий, руководитель (наставник) рассказывает об основных этапах, показывает методику самого процесса, как он выполняется, а затем демонстрирует ключевые аспекты и объясняет причины их выделения.

Реализация любого проекта делится на 4 этапа:

Погружение в проект (определение проблемы, постановка целей и задач);

Организация деятельности (планирование, распределение ролей в группе, определение предполагаемых результатов);

Осуществление деятельности (работа с информацией, анализ, обобщения, выводы);

Презентация.

Критериями оценки результатов проектной деятельности, учащихся Арт-студии является:

Общее оформление, эстетическая оценка изделия (красота и применение);

Актуальность. Обоснование, формулировка темы Проекта;

Анализ возможных идей (найденные варианты по теме Проекта);

Экономическая (сколько будет стоить) и экологическая (безопасность) оценка будущего продукта (изделия);

Самооценка.

На примере рассмотрим один из моих пилотных Проектов фестиваль мастер-классов «От старины до наших дней» совместно Ярмарка ремесла и Дом занимательной науки и техники по искусству Эбру в повседневной жизни «Капля воды». Эта техника древнего восточного искусства Эбру — рисунок на воде.

Мы... сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют?

Саура 21 «Пророки», аят 30

По-персидски аб-ру означает «поверхность воды». Традиционно процесс создания Эбру состоит в нанесении рисунка на воду, предварительно загущенную добавлением трагакантовой камеди, которая получается из кустарника астрагала, произрастающего в Туркестане, Иране. Не растворимые в воде минеральные краски, тщательно растертые с коровьей желчью, разбрызгиваются специальной кистью, сделанной из розового дерева и конского волоса. Полученный рисунок переносится на бумагу. В наши дни применяются современные красящие вещества. Такова техническая сторона Эбру.

Подобно самой жизни, искусство рождено из воды. Человек сначала в воде увидел отражение окружающей его природы, затем стал искать знаки на других поверхностях. Искусство Эбру больше, чем все остальные, сохраняет эту связь с водой. Упавший с дерева и

трепещущий на водной глади листок, разноцветье земли, отдающей свои краски воде, возможно, поначалу заставили человека удивляться. Он увидел радужные разводы на поверхности воды, образовавшиеся от падения капли нефти или масла, и ему захотелось изобразить это, подражая природе. Наверное, однажды где-то в центрально-азиатских степях хозяйка, заквашивая сыр желчью и отмывая глиной случайно пролившуюся желчь, заметила чудесные образы, которые создает эта смесь на воде, — так и родилось искусство Эбру. Считают, что название восходит к чагатайскому корню «эбре» (волнистый, муаровый). Когда это искусство пришло в Иран, то стало обозначаться переводимым как «облако», «облаковидный», словом «эбри», которое слилось с персидским же «абру», означающим поверхность воды. Узоры, выполненные в этой технике, действительно напоминают облака. Французы видят в них прожилки мрамора и поэтому называют бумагу с таким рисунком *papiermarble*, англичане — *marbledpaper*, а само искусство — *marbling*. Арабы дали этому искусству название *варак-уль-мюджезза*, что означает «бумага с прожилками». В Иране эта техника называется *эбру бад* («облако и ветер»). Каждый лист эбру, хотя и имеет некое сходство с предыдущим, тем не менее, — единственный и оригинальный. Другими словами, нет необходимости доказывать, что искусство Эбру современно. Зритель воспринимает произведение в соответствии с возможностями своего воображения, с богатством собственного внутреннего мира. Как сказал Джалаладдин Руми, каждый наполняет свой сосуд в соответствии с его величиной. Однако все это не означает, что искусство Эбру достигло предела своей эволюции и невозможно ничего добавить в его развитие. Более того, возможно усовершенствование этой техники и я вдохновилась этим особым искусством и расширила применение Эбру, написав картины в смешанных техниках, которые сейчас отправила на международный фестиваль *Golden Time Talent* на ежегодный конкурс по всему миру в сердце Лондона.

Процесс рисования в стиле Эбру запускает активную работу правого полушария мозга, которое отвечает за наши творческие навыки, чувства и эмоции, тем самым раскрывая творческий потенциал личности, также развивает абстрактное мышление. Все рациональное уходит на второй план... Отдельно добавлю, стиль Эбру предполагает медитативное состояние, в которое вы проваливаетесь совершенно без усилий, это арт — терапия, которая помогает очистить сознание, отключить беспокойные мысли и снять внутреннее напряжение.

Для создания пилотного проекта необходимо было провести предварительную работу с участниками проекта. Для сбора информации, пришлось поработать со специальной художественной литературой, посетить обучение по Эбру, обучение по проектной деятельности (г. Набережные Челны, *LeanVector*), повысить квалификацию в музее-заповеднике «Казанский Кремль» по Арт менеджменту креативных (творческих) индустрий в России (МГУК), посетить ряд специалистов владеющих этой техникой, посетить музеи изобразительных искусств и художественную галерею, изучить работы мастеров Эбру и создать презентацию в программе *Microsoft Power Point*. Вот так и получился пилотный проект по фестивалю «От старины до наших дней».

Таким образом, эта техника способна соответствовать эстетическим запросам

будущего. Эбру заняло важное место в иерархии исламского искусства. Мы наблюдаем эти проявления прекрасного, сокрытые одно в другом, которые невозможно выразить. Узоры, созданные на поверхности воды, словно приоткрывая секреты бесконечности, показывают нам находящуюся за пределами видимого божественную красоту, которую невозможно увидеть взором. Одна тайна внутри другой, словно трудно распутываемый клубок секретов. Никто не знает, какой образ в следующий раз обретет эта неуловимая рябь на воде..Однако для тех, кто видит сердцем, она является источником невыразимого наслаждения. Чарующая красота Э бру может войти в нашу повседневную жизнь, подарить вдохновение и размышление. Возможности Эбру безграничны и я с удовольствием познакомлю вас с этой удивительной техникой по искусству Эбру.

Литература

1. Дробышева Э.Д. Международный журнал исследований культуры // Культурные индустрии, 2017, 32 с.
2. Д-р Кемаль Кахраман, Саттарова Л. Каталог выставки // Скрытая сокровищница, 2013, Istanbul.
3. Бельш Ксения Викторовна Методический инструментарий внедрения и функционирования бережливого производства на промышленном предприятии:
4. Фоменко А.Р., Фоменко Л.М. Проектная деятельность на занятиях студии «Волшебная кисточка» в учреждении дополнительного образования // МБУДО «Центр детского творчества», 2019, 198 с.