Методическая разработка по ДПИ на тему «Кукла как объект конструирования» преподавателя художественного отделения первой квалификационной категории

МОУ ДОД ДШИ п. Балезино Главатских Галины Владиславовны.

ВВЕДЕНИЕ. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ.

Проблемапедагогических поисков на сегодняшний день очень актуальна. Учитель должен быть самостоятельнее, должен искать свой путь к общению с детьми, чтобы передать им знания, социальный опыт.

Одной из главных целей преподавания искусства является задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности к самопознанию и самоопределению осознания своих внутренних творческих возможностей. Именно в детстве закладывается то, что во многом определяет нашу «взрослую» судьбу. Необходимо открыть как можно больше путей, помочь детям вступить в мир творчества, воображения, фантазии. Нужно найти подход к каждому ребенку и заставить его поверить в себя, свои способности и возможности. Дети, вышедшие на тропу творчества, способны на удивительные открытия, находки, парадоксальные, неожиданные решения.

Тема куклы была выбрана не случайно. Современное детство перенасыщено дорогими эстетически бессодержательными игрушками. Они яркие, броские, но, как хорошо знают мамы, быстро надоедают ребенку, редко становятся любимыми. Детской фантазии к ним нечего добавить. А ведь испокон веков дети делали себе кукол сами – народ воспитывал будущих мастериц, работников, умельцев. Тряпичная кукла была в каждой семье, в каждой крестьянской избе. Почему же мы забыли старинное искусство, согревающее человеческие души, воспитывающее в наших детях фантазию, творческое отношение к миру?

Дети вновь должны видеть не только игрушечных роботов и разных автоматизированных кукол, но и кукол изготовленных своими руками, а не машинами. Каждая кукла, сделанная тем или иным юным автором, отражает внутренний мир самого автора, индивидуальна в своем роде. У неё своя история, свой неповторимый образ.

Мир меняется, в соответствии с этим миром, меняется и сам ребенок. Но при этом не перестает быть ребенком и ему необходимо построить свой собственный мир, свою систему «авторства». Для этого мы должны создать ситуацию заинтересованности и условия для творческого развития и самовыражения детей.

Цель методической разработки: Создание организационно-педагогических условий и методик обучения искусству, порождающих авторство (субъектность) учащихся.

Педагогический замысел: Включение в процесс обучения ДПИ КУКЛЫ как феномена культуры и объекта конструирования в их историческом, социальном и психологическом значении в жизни человека позволит пробудить интерес учащихся к творчеству, желание создать и реализовать собственный образ, отражающий индивидуальность автора.

Новизна и практическая значимость исследования:

- Разработаны и апробированы на практике оргформы и методики порождения авторства (субъектности) учащихся на материале конструирования куклы.

- Тем самым расширяются педагогические и творческие возможности программы по декоративно-прикладному искусству в школах искусств.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Как известно, воспринимая подлинно художественное произведение, зритель, читатель или слушатель учится тому, что такое человеческая жизнь и её ценности, так или иначе воплощенные в образной форме. Мы живём в эпоху кризисов и социальных перемен. Нашей стране нужны творческие, способные неординарно и нестандартно мыслить люди. Но массовое обучение сводится к овладению стандартными знаниями, умениями и навыками, к типовым способам решения предлагаемых задач.

Кукла как объект конструирования имеет все возможности для авторства, неординарного и нестандартного развития мышления ребенка. Благодаря включению в стандартную программу разновидности уроков меняется содержание обучения. Разработка данной темы обогащает программу по декоративно-прикладному искусству, так как новизной становится ремесло.

Очень важно организовать художественно-творческую деятельность детей таким образом, чтобы каждый смог пройти «путь творца» от художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию собственного авторского творчества.

При составлении цикла уроков необходимо было учесть возрастные особенности учащихся, обеспечить выгодную подачу материала, для активизации творческого процесса детей.

Целью разработки цикла уроков является, прежде всего, создание условий для порождения авторства, развитие творческих способностей учащихся.

Так как одной из ведущих задач образования является творческое развитие личности ребёнка, в ходе работы на занятиях должны решаться следующие педагогические задачи:

1. Формирование у учащихся художественно-творческой активности; индивидуальности; потребности творческой работы и овладение определёнными приёмами, материалами и технологиями.

2. Развитие и реализация творческих способностей, объемно – пространственного мышления, фантазии, неординарности принятия решений.

3. Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, навыков.

4. Обогащение эмоционально-образной сферы.

5. Развитие художественного и ассоциативного мышления.

Ожидаемые результаты: В ходе планируемых занятий, учащиеся должны познакомиться с историей возникновения куклы, понять её ценность. Освоить приемы изготовления народных кукол, познакомиться с практическими навыками работы с различными материалами. Освоить основы фронтальной и объемно-пространственной композиции. На основе полученных знаний найти более выразительные художественные формы, адекватные времени, выразить свое «Я» в изготовлении авторских кукол.

Организационные формы творческой деятельности учащихся. На занятиях немаловажная роль отводилась включению в структуру урока разнообразных видов деятельности и видов искусств. Это и литературное слово, и музыкальное оформление, и элементы театрализации. Формы работы предпочтительнее игровые, т.к. игра актуальна для большинства обучающихся детей. В процессе обучения использовались, как индивидуальные занятия, так и коллективные и групповые.

Инструменты и материалы. Подбор инструментов и материалов был очень разнообразен. Он включал в себя как традиционные: бумага, карандаши, гуашь, тушь, кисти, глина, и т.д., так и нетрадиционные: бросовый материал, снег...

В качестве наглядности использовались материалы на электронных носителях, компьютерные технологии, изделия мастеров народных промыслов, репродукции картин, книжные и журнальные иллюстрации, демонстрационный материал, карточки-задания, работы, выполненные учащимися детской школы искусств.

К особенностям, связанным с организацией практической деятельности, относятся:

Количество детей в группе и их возраст. При планировании необходимо учитывать разновозрастный состав группы. Задания должны быть интересны в равной степени всем учащимся. Для исследования были задействованы учащиеся 2- ых классов. Возраст детей от 11 до 14 лет, количество 6-8 человек.

Использование изобразительных материалов. Дети очень отзывчивы ко всему новому. Поэтому целесообразно внедрять как можно больше различных нетрадиционных материалов и технологий в изобразительной деятельности. В процессе занятий нужно стараться пробудить у детей чуткость и интерес к свойствам того материала, с которым они работают, то есть отнестись к ним как к своего рода живым существам с присущим им «характером», гаммой настроений и возможностей, которые могут способствовать, а могут и противодействовать воплощению того или иного конкретного замысла. То есть, такой своеобразной лабораторией, где могут быть проявлены творческие возможности учащихся.

Общей темой занятий на уроках ДПИ была выбрана кукла. Необходимо познакомить учащихся с историей куклы, её ролью в жизни человека. На основе полученных теоретических знаний и практикумов дети создают своих, авторских кукол используя различные материалы и техники. В программу включены уроки – упражнения, т.к. смешение изобразительной деятельности - от плоскостного рисунка к решению объемно-пространственной композиции - очень важно для развития пространственного мышления детей. Как справедливо заметил Б.П. Юсов «Нужно сочетать традиционное рисование с объемно-пространственными видами художественной деятельности: лепкой, архитектурой, художественным конструированием, декоративно-прикладными видами работ .

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛА УРОКОВ.

Предмет декоративно-прикладное искусство 2 класс художественного отделения ДШИ.

Общая тема для всего цикла уроков: «Загадочные куклы».

№ п/п	Тема урока	Содержание урока	Инструменты, материалы, технологии
1	«Путешествие в страну игрушек»	Знакомство с древней русской игрушкой, создать из глины свой образ игрушки, руководствуясь предложенным рядом предметов, сохраняя традиции промысла.	Глина, стеки, тряпочка.
2	«Единство формы и декора в игрушках»	Знакомство с традициями в росписи глиняной игрушки, формирование навыков в создании единства формы и декора игрушки, композиции и ритма цветовых пятен и элементов.	Бумага, гуашь, вода, кисти.
3	«Во вкусе умной старины»	Урок – беседа в краеведческом музее. Знакомство с народной культурой, традициями, обрядами и предметами, связанными с народной куклой.	
4	«Кукла – народная игрушка»	Мастер класс в доме ремесел у мастеров умельцев по изготовлению тряпичных кукол. Знакомство с разнообразными приемами и способами изготовления.	Лоскуты ткани разных цветов, нитки в цвет ткани, ножницы.
5	«Знакомая форма – новый образ»	Задание на развитие фантазии, творческих способностей. Изготовление авторской тряпичной куклы на основе традиционной народной.	Лоскутки ткани, нитки, ножницы, клей.
6	Урок – упражнение. «Во что превращаются кляксы»	Задание на развитие воображения. Познакомить с техникой «мраморного эффекта». В отпечатках краски дорисовать увиденный образ человеческой фигурки. Плоскостное изображение композиции.	Ванночка для воды, уайтспирит, офсетная или масляная краска, бумага, палочка, кисти.
7	«Человек и модуль». Коллаж, коллективная работа.	Задание на воображение. Создание образа человека из простых геометрических фигур: треугольник, овал, квадрат, прямоугольник. Создание фронтальной композиции, плоскостное изображение.	Бумага, клей, ножницы .
8	Бумажная пластика. «Кукла из геометрических тел»	Знакомство с формообразованием. Приемы обработки бумаги. Конструирование куклы на основе геометрических тел: цилиндр, конус, призма, пирамида.	Бумага, клей, кисть, ножницы, гуашь, зубная щетка.
9	«Кукла на бутылке»	Создание образа куклы на данной основе	Бутылки, грунтовка, гуашь, кисти,лак.
10	«Снежные скульптуры»	Коллективная работа. Объемно пространственная композиция. Конструирование куклы из снега.	Снег, лопаты, стеки, ведра.
11	«Новая жизнь старым вещам. Кукла- инсталляция». Может быть в парах.	Итоговое задание. Знакомство с современным ДПИ и основами дизайна изготовления куклы инсталляции на основе полученных знаний.	Бросовый материал, коробки, бутылки, веревки, мешки, пластик, оберточная бумага.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ.

В заключении, хотелось бы ещё раз отметить, что особенность искусства состоит в его созидательном, преобразующем характере. Искусство одновременно – способ познания и способ оценки мира. В системе искусства человек выступает подлинным творцом. Результат его творения – произведение.

Немаловажная задача заключается и в том, чтобы в процессе художественного обучения максимально развивать все виды чувств, потому что единство и богатство ощущений, получаемых от внешнего мира, обеспечивает единство и богатство образов восприятия.

Ценность данного исследования заключалась в том, чтобы посредством включения в процесс обучения ДПИ куклы как феномена культуры и объекта конструирования в их историческом, социальном и психологическом значении в жизни человека пробудить интерес учащихся к творчеству, желание создать и реализовать собственный образ, отражающий индивидуальность автора.

Для реализации проекта автором проделана следующая работа. Изучена и проанализирована методическая и искусствоведческая литература по теме исследования. Проанализированы программы по декоративно-прикладному искусству. Изучен мир декоративно-прикладного искусства и место в нем куклы. Изучен мир куклы в контексте мира культуры и мира детства. Разработаны и апробированы на практике оргформы и методики порождения авторства (субъектности) учащихся на материале конструирования куклы, что позволило расширить и реализовать педагогические и творческие возможности программы по декоративно-прикладному искусству в школе искусств.

В ходе исследования удалось установить. Живой отклик у детей вызвало нетрадиционное проведение занятий. Включение в уроки поисковой работы, экскурсий, мастер-классов, элементов театрализации, музыкального сопровождения, создавало общий эмоциональный настрой, способствовало порождению авторства (субъектности) учащихся на материале конструирования куклы.

Важно отметить, что на первых порах было сложно вынырнуть из - под толщи стереотипов, мультяшно – киношных образцов, найти свое решение, но при этом остаться в рамках предложенного жанра.

Разнообразие деятельности и использование нетрадиционных материалов приветствовалось детьми. Так как в процессе занятий ребенок занимался сразу несколькими видами творчества, а не отработкой определенных умений и навыков.

Занятия в ДШИ проводятся не регламентировано. Это так же дало положительные результаты. Деятельность любого класса, находится в поле зрения учащихся из других классов. В результате у них так же появился интерес к конструированию авторской куклы.

У детей появилось желание создавать и реализовывать собственные образы кукол и во внеурочное время. Причем дети стали использовать не только предложенные на занятиях материалы и техники. Творческий поиск идей конструирования кукол и подбор разнообразных материалов, техник с каждой новой куклой становится все обширнее и разнообразнее.

Кукла, созданная своими руками, имеет большое значение в творческом развитии ребенка и является не только результатом труда, но и творческим выражением его индивидуальности. Основное тут не конечный результат, гораздо важнее сам процесс создавать и реализовывать собственный образ, отражающий индивидуальность автора. С этого начинается его художественный опыт, благодаря которому возникает интерес к порождению творчества.

Таким образом, в результате проведения экспериментально- опытной работы разработаны и апробированы на практике оргформы и методики авторства (субъектности) учащихся на материале конструирования куклы. Кукла как объект конструирования имеет все возможности для неординарного и нестандартного развития мышления ребенка. Благодаря включению в стандартную программу разновидности уроков меняется содержание обучения. Разработка данной темы обогащает ее, так как новизной становится ремесло. Тем самым расширяются педагогические и творческие возможности программы по декоративно- прикладному искусству в школах искусств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Горяева Н.А. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»: Уч. Для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; Под редакцией Б.М.Неменского.- 3-е издание М. : Просвещение, 2003.-176с. : ил.- ISBN 5-09-011963-5.

Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. Пособие для учителей начальных классов средней школы. М. Советский художник, 1988г.

«Изобразительное искусство в школе» 2007г. Научно-методический журнал.

Искусствово №1, №17, №20, №24 2006г., № 10, 2008г.

Искусство и Образование, журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания №2 2007г.

Карташёв В. Искусство и образование №1 2007г.

Ковычева Е.И. Народная игрушка: Учебное пособие/ УдГУ Ижевск, 2006. 218с.

Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного конструирования/ Ярославль: Академия развития; Академия холдинг, 2001-144с.

Костерин Н.Л. Учебное рисование, М – 1980г.

Кузин В.С. Психология. 4-е изд., перераб. и доп. М – 1999г.

Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд, М. «Просвещение», 2006г.

Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под общей редакцией Л.М. Мосоловой. – СПб.: Издательство «Лань»,2001. – 288с., ил.

Программы художественного отделения ДШИ, п.Балезино, УР.

Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. Фак. Пед. Ин-тов. – 3-е изд., доп. и перераб.-М.: АГАР, 2000-256с.

Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: Учебно-методический комплекс (инновационная модель) / Л.Б.Рылова. – Ижевск: ИД «ERGO», 2006. - 408с.

Рылова Л.Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Учебное пособие. Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1992г. 310с.

Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе: Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1981. – 175с., ил., 16 л. вкл.

Шорохов Е.В. Учеб. Для студентов худож.-граф. Фак. Пед. Ин-тов.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Просвещение, 1986-207с., ил.

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителя. – М.,1979.

Юсов Б.П. Взаимосвязь культурных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство», М – 2004г.

Юсов Б.П. Изобразительное искусство и детское изобразительное творчество: Очерки по истории, теории и психологии художественного воспитания. – Магнитогорск, 2002.