Щекотова Марина Анатольевна

Педагог дополнительного образования

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «На реке Сестре» (ГБОУ ДОД ДДТ «На реке Сестре»)

Статья

Педагогическая мастерская «Художественное творчество*»*

ТЕХНОЛОГИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ для детей от 6 до 8 лет

Октябрь 2013

Санкт-Петербург

Технология «Педагогическая мастерская» существует в Петербурге с 90-х гг. двадцатого века. Эта технология дает максимальную включенность и активную позицию участников, постоянное взаимодействие педагога (мастера) и участников мастерской. Соответствует новой образовательной философии, прежде всего философии образовательных целей. Я работаю с детьми по направлению художественное творчество. Для этого направления актуальны следующие цели:

* не формировать творчество в рамках определенной художественной школы, а создавать индивидуальное творческое восприятие мира
* не давать готовые способы создания изображения, а предоставлять возможность для создания собственного изображения, для создания своего художественного мира.
* не контролировать и оценивать сделанное, а реализовать возможности самооценки и само коррекции в связи со своим видением
* не сформировать умение, а помочь выработать навыки создания «своего художественного метода, предоставляя учащемуся право на ошибку, и право на сотрудничество.

Работая, сейчас в основном, с младшими школьниками, в процессе мастерской я использую сказки и фантазии, а также приемы развития воображения: рисование настроения, музыки, проигрывание предлагаемой ситуации, и другие, для настроя детей на творчество, для пробуждения нужных мне чувств и эмоций в процессе индукции. Это ведет к лучшему вхождению в образ, и более творческому результату. Для формирования у ребенка богатого чувственного опыта ощущений я использую на подготовительных занятиях к мастерской такие методы, как рисование вкусов, запахов, тактильных ощущений, музыкальных и двигательных впечатлений. Сочетание условного и реального плана действия раскрывает широкие возможности в занятиях с детьми.

Наиболее полно понять эту технологию можно на основе описания занятия. Предлагаю рассмотреть занятие«Рисование пушистых кошек» по теме «Рисование животных по представлению»

Занятие проходит кабинете ИЗО. Добавлен ковер, простыни, столы стоят около стен

Этапы занятия

 Индукция (индуктор, наведение) начальный этап, который вводит в деятельность, направлен на активизацию области чувств каждого ученика, одновременно актуализирует знания по рассматриваемому вопросу, апеллируя к ассоциативному и образному мышлению, создает личное отношение к предмету обсуждения.

Приемы индукции:

* **Составление договора с детьми** помогает настроить детей на выполнение цели занятия:
1. Правило 1 – Я – художник!
2. Правило 2 – Я могу все!
3. Правило 3 – Каждый рисует свою кошку или кота, особенную, непохожую на других
4. Правило 4 – Я – отвечаю за свою работу на занятии
* **Активизация образа** апеллирует к образному мышлению, подготавливая следующий этап
1. кошачьи звуки - прослушивание звуков
2. выбор и произнесение звуков

Деконструкция - На этом этапе ребенок совершает творческое перевоплощение, разрушает образ человека, переходя в образ кота

Прием: Фантазия «Я - котенок» Дети лежат на ковре, в удобных позах под простынями, педагог предлагает некоторые действия, помогающие совершить творческое перевоплощение, например, почесать за ушком, повилять хвостиком, свернуться клубочком. На последних минутах предлагается поспать у огня в своем домике, помурлыкать, чтобы успокоить детей для проведения дальнейшей работы.

Реконструкция - позволяет из полученных разрозненных частей, единиц создать целое *новое* явление, представление, знание, которое необходимо предъявить группе или всем участникам мастерской

 Прием: вспоминаем, придумываем историю про кошку, котенка индивидуально

Социализация - т. е. предъявление созданного продукта всем участникам (афиширование и чтение текстов, выставка рисунков и т. п.), соединение индивидуальных результатов, коллективная работа. Группы могут формироваться стихийно или на тематической основе, например рассказ о кошке, которая живет дома, на улице, в магазине и т.п.

Приемы:

Составление на основе личных историй групповой истории

Афиширование: делимся групповыми историями про кошек

Разрыв — необходимый и важнейший элемент мастерской, ее ядро. Главный «разрыв» заранее планируется руководителем мастерской. Технология создания условий для «разрыва» состоит в подборе парадоксального содержания, предлагаемого участникам мастерской для осмысления. Переживание парадокса приводит мысль и эмоции исследователя сначала к состоянию *тупика,* затем к поиску *выхода* из тупика и, наконец, к «озарению» — «разрыву». **«Как нарисовать такую кошку?»** В презентации лучше использовать непосредственно фотографии кошек или видеоролики, а не рисунки кошек. На мастерской дается «необработанный» материал, для того, чтобы дети могли сами найти выразительные средства и свою методику.

* найти в пятне котенка (варианты: взять одну краску, взять две краски, сделать кошку цветной, полосатой и др
* презентация «Кошки»
* лапы, голова, хвост
* презентация «Кошки» мордочки
* глаза
* носы, усы, уши
* кружение, обстановка

 Подведение итогов – презентация работы, рефлексия – то есть с одной стороны осознание собственных мыслей, чувств, поступков (я осознаю, что я думаю о чём-то), и рефлексия как отражение того, о чем думает другой человек (или группа людей)...»

* рассказ о том, что чувствовали, что получилось
* выставка для зрителей

В ходе мастерской происходит постоянное чередование бессознательной деятельности и ее последующего осознания, что позволяет достигнуть максимального приближения к реальному опыту истинно научного или художественного постижения мира, потому что каждый ее участник движется в свободной деятельности от осознания личного опыта к опыту национальной и общечеловеческой культуры.

Результаты реализации: формирование творческой активности, повышение мотивации для занятий, грамотные действия и креативное использование новых знаний, формирование монологической речи, аргументирование своей позиции. Формирование коммуникативных навыков.

Формы и методы диагностики: контрольная диагностика в конце года, а также диагностика детского рисунка (по С. Кожохиной)

1. **Содержание рисунка:** оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, отражающая глубины переживания ребенка.
2. **Особенности изображения:** сложность в передаче форм, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов, оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания.
3. **Композиционное решение:** хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение изобразительными навыками.
4. **Пластика:** особая выразительность в передаче движений и мимики, собственный почерк в передаче движений.
5. **Колорит:** интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) или пастельность. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействуя на зрителя.
6. **Работа производит художественное впечатление и не нуждается в существенных скидках на возраст.**

По названным признакам можно определить, насколько сильна работа ребенка в творческом отношении. Если в ней присутствуют все перечисленные признаки – это нестандартная творческая работа. При отсутствии одного или более признаков детская работа теряет свою творческую ценность. Дополнительные факторы может дать наблюдение за процессом работы ребенка над рисунком. Ребенок, не обладая багажом знаний о законах построения композиции, интуитивно ее выстраивает. Он настолько сильно погружается в работу, что в момент рисования представляет с ней одно целое. Почувствовав себя в замысле произведения, ребенок ни на что происходящее рядом не отвлекается, окружение для него перестает существовать. В таком состоянии, как бы живя в своей работе, ребенок чувствует, что, где и как проложить линией и цветом. Очутившись «внутри работы», он творит на уровне чувств и эмоций.

Использованная литература:

1. И.Б. Мылова «Инновации в образовательных технологиях. Учебно-методическое пособие – СПБ.; СПб АППО, 2012. – 148 стр. –
2. Педагогический поиск: проблемы и достижения. Реферативный библиографический указатель издания СПГУПМ 2001 год. Выпуск 15-СПб.: 2002, стр 75-89
3. *Казакова Н. А* «Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей» 2008 год
4. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании (нормативно-методическая статья) // Внешкольник. – 1999. - № 7-8. – С. 37.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии, М., Народное образование, 1998 год Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1997.
6. С.К.Кожохина. Путешествие в мир искусства. Программа развития детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе изодеятельности – Москва.: Творческий центр «Сфера» 2002. -28стр-
7. И.А.Мухина Что такое педагогическая мастерская – СПб.:СПбГУПМ