Система работы

студии изобразительного искусства «Росинка» ДД(Ю)Т

руководитель ОДК студии

изобразительного искусства «Росинка» ДД(Ю)Т,

М.В.Бологова

В 1995 году, во дворце (тогда Центре детского творчества) был организован кружок изобразительного искусства для детей, обучающихся в младшей школе. Сегодня, студия изобразительного искусства «Росинка» это творческое детское объединение с многоступенчатой и многопредметной структурой, которое создаёт условия для полноценного художественного образования воспитанников и их разностороннего развития.

Педагоги студии - это творческий коллектив единомышленников, владеющих разными направлениями художественной деятельности.

Образовательный процесс в студии на сегодняшний день представляет собой многопрофильную образовательную систему по 5 ступеням обучения, цель которой развитие творческих способностей детей, воспитание социально активной, многосторонне развитой личности, средствами изобразительного искусства, состоящий из базового комплекса, в который включены основные дисциплины изобразительного искусства (рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное творчество) и специальных интегрированных курсов по выбору (Культура и искусство Забайкалья, Основы Дизайна и компьютерной графики).

С целью программного обеспечения образовательного процесса, была создана комплексная образовательная программа (автор М.В.Бологова), для детей 6-17 лет, последняя редакция программы стала Лауреатом Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей в г.Москва в 2006 году,а так же программы интегрированных и углубленных курсов по предметам: «Испить из отчего колодца» (автор Е.В. Ларионова Дипломант Всероссийского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей в г.Москва в 2008 году), программа по ДПИ «Арт-Деко» (автор В.В.Лаврушина),программа по компьютерной графике (автор Ю.Л.Блохина). Продолжается работа по формированию банка методических и дидактических разработок. Среди них электронное пособие «Художники Забайкалья». учебно-методические комплекты, разработки занятий с мультимедийным сопровождением

Обучение и воспитание построено как образовательный маршрут, содержащий общекультурный, углубленный и профессиональный уровни, каждый из них представляет собой образовательный модуль, который может стать как самостоятельным, законченным курсом, так и звеном в образовательной системе. На первых трёх ступенях обучения ребята получают необходимый набор знаний и умений на общекультурном уровне, который позволяет им в дальнейшем, не будучи художникам, разбираться в вопросах искусства, знать его основные виды и жанры, владеть основными приёмами изображения, иметь художественный вкус и творческое воображение. На 3 ступени обучения студийцы погружаются в теорию и практику изобразительного искусства, обучение происходит через осмысленную самостоятельную постановку и решение творческих задач воспитанниками. На заключительном этапе происходит профессиональное оттачивание художественного мастерства и подготовка детей к поступлению в средние и высшие учебные заведения по направлению деятельности.

Построение образовательного процесса по принципу системности, последовательности, преемственности, и вариативности, позволяет воспитанникам строить свой маршрут согласно их интересам, запросам и способностям.А содержание образовательного процесса способствует формированию личности воспитанника многогранно, развивая в нём не только художественные способности, но и качества личности способной творить в любом виде деятельности, воспитывая человека культуры, патриота, социализируя его.

Пятиступенчатое обучение, предполагает не менее 7 лет обучения в нашей студии. На каждом этапе используются разные педагогические технологии, методы обучения и воспитания, с учётом возраста воспитанников и в соответствии с образовательными целями на каждой из ступеней.

Основу подготовительного этапа (0 ступени обучения) составляет тематическое рисование, плюс основы цвето- и материаловедения. Через игру, сказку, творчество происходит развитие познавательных процессов: воображения, памяти, речи, восприятия цвета, формы, размера, образного мышления и развитие мелкой моторики руки. Полученные знания и умения способствуют успешности воспитанника и в школе. Студия предоставляет малышу возможность выбора, по окончании 0 ступени: он может продолжить заниматься в изостудии или перейти в любое объединение Дворца, если за этот период в нем открылись новые способности или развились, перепрофилировались интересы.

В младшем школьном возрасте в силу психофизических особенностей детям доставляет удовольствие сам процесс рисования. Позднее, если у ребенка нет природной склонности, рисовать добровольно он, скорее всего, не будет, происходит потеря интереса к рисованию. Чтобы предупредить этот процесс, и сохранить у детей желание заниматься изобразительным творчеством, на 1 ступени (ознакомительном этапе), в студии мы предлагаем детям познакомиться с огромным количеством разнообразных приёмов работы с живописными, графическими и другими материалами, экспериментируем с цветом и материалом, используем нетрадиционные предметы в рисовании (целлофан, стекло, нитки, трубочки для коктейлей, поролон, мятая бумага). Частая смена деятельности - обязательное условие обучения на этом этапе, а ведущая идея мир творчества интересен, необычен, многообразен - спеши познать его.

Втораяступень обучения приходится на ранний подростковый период развития личности ребенка (10-11 лет). Этот возраст– время осознания имеющихся способностей, критический период, определяющий выбор интересов и склонностей детей. Для нас очень важно именно в этот период выявить и по мере возможности развить те способности, на основе которых в дальнейшем ребенку можно было бы разумно и правильно осуществить выбор дела по душе и возможно профессии. Основная цель развивающего этапа – выявление и развитие качеств творческой личности, таких как: ***Способность к рисованию****, т.е. способность к быстрому овладению теоретическими знаниями и практическими навыками художественной работы.* ***Склонность к художественной деятельности*** *– повышенный интерес к рисованию. Желание заниматься художественной деятельностью сверх занятий в школе.* ***Умственная активность и склонность к познанию*** *– стремление к повышению квалификации, умение самостоятельно ставить перед собой задачи, и активно искать пути к их решению.* ***Способность к творчеству*** *– умение в обыденном подметить характерное, анализировать события, явления, неординарно мыслить, быть свободным от стереотипов.*

Поэтому на данном этапе наибольшее внимание уделяется не только формированию прочных навыков рисования с натуры, по памяти и представлению, но и развитию фантазии, образного и пространственного мышления. К сожалению, что современные дети и подростки испытывают затруднения с созданием образа, придумыванием сюжета, в силу того, что недостаточно читают художественную литературу и смотрят фильмы не всегда высокого художественного достоинства, Поэтому для нас архи важно научить их видеть и мыслить как художники - образами. Научить черпать сюжеты из окружающего мира и сделать этот процесс непрерывным.

Третья ступень обучения приходится на возраст (12-14 лет), который принято считать синзитивным для формирования профессионально-ориентированных знаний, умений и навыков, а мотивационные линии связаны с активным стремлением к самосовершенствованию, самовыражению. Поэтому на этапе углубленного обучения изобразительные навыки доводятся до автоматизма (передача объёма и построение сложных конструкций, изображения человека, создание колористического произведения) и наибольшее внимание уделяется формированию творческой индивидуальности каждого воспитанника.Позволю себе сравнить работу педагога, воспитывающего юных художников, с дирижером оркестра, где каждый ребёнок - это инструмент, который имеет своё звучание, свой тембр, выводит свою партию. При выполнении каждого задания мы, педагоги, пытаемся так затронуть струны ребячьей души, чтобы он максимально проникся темой. Помогаем ему выбрать сюжет, материал, технику, составить композицию, в соответствие с его характером, мировоззрением, способностями и даже темпераментом, чтобы он не просто успешно справился с заданием, и нарисовал картину, а чтобы его произведение было неповторимой историей и неважно что на ней нарисовано «уставший дом», «разочарованное дерево» «счастливая птица» или «гордый ёжик», главное чтобы картина говорила, останавливала зрителя и заставляла думать.

С целью развития интереса обучающихся к изучению культурно-исторического наследия Забайкалья, воспитания патриотических чувств к Родинепосредством приобщения к ценностям художественной культуры края, в образовательный процесс изостудии с 3 ступени обучения введён регионально-национальный компонент, который представлен интегрированным курсом «Культура и искусство Забайкальского края» .

Первый этап этого курса знакомит воспитанников с историей древнего Забайкалья. При выполнении практических заданий на этом этапе воспитанники не только изучают материальную культуру, иллюстрируют произведения устного фольклора народов Забайкалья, но и размышляют о взаимопроникновении культур, о связи поколений, что неизменно накладывает отпечаток на дальнейшие работы студийцев, придавая им признаки эксклюзивности, неповторимости и, одновременно, узнаваемости.

Второй этап имеет практическую направленность. Изучая традиционное искусство народов Забайкалья, воспитанники приобретают навыки декоративно-прикладного творчества, вместе с тем, знакомятся с народными традициями, обычаями, нравами. Большое внимание на этом этапе уделено философии и символике костюма народов Забайкалья.

Изучив истоки становления изобразительного творчества края, являющего собой гармоничную совокупность художественных национальных традиций эвенкийской, бурятской, русской с общемировой культурой, *на третьем этапе* дети прослеживают преемственную связь современного изобразительного искусства с многовековым художественным наследием. Воспитанники с интересом анализируют творчество художников, встречаются с мастерами различных жанров, создают творческие работы и проекты, позволяющие им осознать себя достойными преемниками художественных традиций Забайкалья.

Четвёртая ступень обучения – этап профильной подготовки, ориентирован на ребят 14-17 лет – это возраст профессионального самоопределения и начала реализации жизненных планов. Для нас важно помочь воспитаннику выбрать образовательное учреждение, подготовиться к поступлению, воспитать уверенность в своих силах. На этом этапе большое внимание уделяется умению работать самостоятельно и последовательно, ставить и решать любые творческие задачи, контролировать свою работу, уметь анализировать свои и чужие произведения.Приоритетными методами обучения на этом этапе становятся методы максимально способствующие социализации воспитанников (метод проектов, творческих мастерских, практик, участие в социально-значимых акциях). На 4 ступени обучения старшим студийцам предлагается курс «Компьютерная графика и основы дизайна». Введение этого курса продиктовано социальным заказом воспитанников и их родителей на приобретение навыков работы в графических редакторах и знакомство с основами профессии дизайнера. Обучающиеся знакомятся и выполняют творческие проекты в Photoshop, Corel Dro, Corel Hhoto Paint, 3`ds max, осваивают основы проектирования, конструирования из бумаги, пробуют свои силы в создании фирменного стиля. В дальнейшем этот курс планируем дополнить созданием печатной продукции.

Технология творческой деятельности лежит в основе всего образовательного процесса, так как освоение материала происходит через практическую работу воспитанников. В создании творческих проектов, графических и живопис­ных работ воспитанникам помогает широкий спектр художественных средств и приёмов – выполнение упражнений, набро­сков, зарисовок, эскизов, изготовление образцов. В основе работы детей с натуры и «по представлению» лежат не только методы сравнения, наблюдения, придумывания и фантазирова­ния, но и абстраги­рования, образного и символи­ческого виде­ния. Вариативный подход к творческим заданиям, разнообразные формы организации занятий (беседы, экскурсии, занятия - путешествия и эксперименты, коллективное выполнение заданий, аукционы и презентации) значительным образом активизирует детское творчество.

Арт-технология и технология эмоционально-художественного обучения позволяют влиять на детей средствами искусства, воспитывать в них чувство прекрасного, прививать духовные и общечеловеческие ценности, формировать неравнодушное отношение к миру. Для того чтобы развить у детей образное мышление, обучение так же ведётся образным языком: например кисточка это танцующая балерина, которая встав на цыпочки оставляет тонкий след, линия может быть сердитой или робкой, ластик не просто стирает, а споря с карандашом рисует свою картину и даже приставка а это злой волшебник, который сделал мир бесцветным. С одной стороны детям на образных примерах легче понять и запомнить основные правила, а с другой стороны, одушевляя предметы и сравнивая их характер учатся создавать образы.

Технология игрового обучения помогает организовать этот процесс таким образом, что дети, погружаясь в определённые игровые и проблемные ситуации, становятся не просто активными участниками игры, а соучастниками интересных событий, художниками, критиками, героями сказок, оживших картин.

Сложившаяся система контроля за усвоением знаний, умений, приобретением навыков, в студии, не вызывает у воспитанников негативных эмоций, а, наоборот, способствует их максимальному раскрытию, так как проводится в форме викторин («Забайкальский вернисаж», «Марафона по Забайкалью», аукциона, «Худ.совета», ролевой игры «Художники и критики»).

Для эффективного погружения детей и подростков в игровую атмосферу широко используются наглядные и аудиовизуальные методы, которые включают в себя демонстрацию видеофильмов, репродукций, мультимедийных презентаций, применяемых не только в качестве иллюстрирования занятия, но и его «маршрута» или основной легенды занятия.

Достижению наибольшего эффекта организации образовательного процесса способствует сотрудничество студии с различными учреждениями и организациями города и края, такими как: Краеведческий музей им. Кузнецова, Краевой художественный музей, Городская галерея, Краевой Драматический театр, Краевая Детская библиотека, ЗабГГПУ, ЧГУ, Читинский техникум искусств, Даурский заповедник и др.

И всё же главными помощниками и активными участниками в учебно-воспитательном процессе являются родители. Они задействованы в подготовительной и творческой деятельности, участвуют в организации итоговых занятий, мероприятий, выставок. Тип установившихся отношений между всеми участниками образовательного процесса в изостудии «Росинка» характеризуются как субъект-субъектные, которые способствует взаимному обучению детей, родителей, педагогов, расширению границ и уровней их общения, доверия, понимания друг друга, установлению дружеских отношений.

Хорошей традицией нашей студии стали подготовка и проведение силами старших ребят праздника «Посвящение в художники» для воспитанников младших групп. Таким образом, складывается преемственность поколений и сохранение традиций студии, а их за прошедшие годы накопилось немало: это и выезды на природу, совместные праздники, творческие отчёты посадка «аллеи выпускника студии», проведение ярмарок и продажа сувениров сделанных своими руками, вырученные ребятами средства передаются нуждающимся в помощи (для ребят детского дома было приобретено оснащение для игровой комнаты, в прошлом году перечислены деньги на счёт Рождественской Виоллеты) и пусть это небольшая помощь, но ребята своими руками творят добро.

Результативность образовательного процесса и личностный рост каждого воспитанника отслеживается нами с помощью единой системы мониторинга, с едиными критериями и показателями анализа творческих работ. Анализ проводится со 2 ступени обучения педагогами совместно с воспитанниками и каждый из них может сам оценить и определиться, в каком направлении ему нужно двигаться, какие проблемы решить. Воспитанники на начальном этапе обучения знакомятся с основными критериями, они понятны им, приняты ими и отражают основные правила и законы изображения (композиционное, графическое и цветовое решение). Все полученные результаты перечисленных исследований заносятся в Карту личностного роста обучающегося, которая заполняется в процессе всего образовательного курса, так постепенно пополняется портфолио каждого студийца.

Эффективным методом контроля качества образования, и мощным средством мотивации и эмоционального стимулирования, а так же одной из важнейших сфер деятельности детей в студии является участие студийцев в выставках и конкурсах детского творчества.

За годы существования студии воспитанники стали участниками огромного количества конкурсов рисунка. Неоднократно становились победителями и призёрами городских, областных конкурсов, награждались дипломами и сертификатами всероссийских, международных конкурсов детского рисунка в различных номинациях. Только за последние годы участие в конкурсах международного значения не только выросло,но и стало стабильно успешным. По итогам участия наших студийцев в творческих конкурсах за последние 5 лет, нами был издан сборник детских творческих работ «Мы -дети твои, Забайкалье».

2010 год стал знаменательным для всего нашего коллектива - за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, за активную работу по художественному воспитанию детей и молодёжи изостудии «Росинка» присвоено звание «Образцовый детский коллектив». В 2011 году представители студии были приглашены для участия во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного творчества, в рамках Фестиваля искусств детей и молодёжи, который проходил в Федеральном образовательном центре Смена в г.Анапа. На конкурсе было представлено 44 региона, 200 участников. Участникам предлагалось рисовать на пленере, представить выставку и провести мастер-класс.

Результатом нашего участия на таком престижном форуме стали: 4 первых места, которые воспитанницы изостудии завоевали в разных номинациях –графика, живопись акварелью ,живопись гуашью, а Бурдинская Юлия, став победительницей в старшей возрастной группе, награждена премией Президента РФ в размере 60 тыс. рублей.

В этом же году для обмена опытом педагог и воспитанники студии были приглашены в профильную смену Министерства образования Забайкальского края «Юные дарования», которая проходила на оз. Байкал. Где дети отдыхали, прошли курс оздоровления, занимались не только изобразительным, но и хореографическим, театральным искусством, приобрели богатый опыт общения со сверстниками.

Важным показателем результативности работы студии является поступление выпускников студии в средние и высшие и учебные заведения по художественным специальностям. Сегодня, 17 из них сегодняуспешно обучаются в учебных заведениях Читы ,С-Питербурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска. 12 получили специальность дизайнера, а 5 выбрали профессию педагога и работают в изостудиях и художественных школах Читы и России.

Все названные результаты являются свидетельством того, что в настоящее время в изостудии «Росинка» действительно созданы все необходимые условия для разностороннего развития личности, благодаря этому неуклонно растёт количество детей, желающих заниматься творчеством в студии изобразительного искусства «Росинка» Дворца детского (юношеского) творчества

«Приобщение к изобразительному искусству не только через восприятие, но и через практическую деятельность, духовно обогащает. Первые уроки красоты и добра, связанные с художественным творчеством, остаются в памяти ребенка на всю жизнь». Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно тактичное руководство этим процессом, совместная творческая деятельность– основные слагаемые успеха обучения в изостудии «Росинка» Дворца детского (юношеского) творчества.