

**Описание педагогического опыта
Колмаковой Елены Владимировны
преподавателя**

МБУДО «Детская художественная школа №3 г. Саранска

Тема педагогического опыта.

«Техника эстампа как компонент дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста».

1. Актуальность и перспектива опыта.

Одним из основных направлений модернизации отечественного образования является переход от научно-технической модели к личностно-ориентированной педагогике. Такой подход ставит своей главной целью внимание к конкретной личности, реализацию ее внутреннего потенциала; способствует развитию потребности в самообразовании, умению учиться. Это становится возможным только в том случае, если педагог видит в ученике личность, достойную уважения — вне зависимости от возраста учащегося.

Мы можем смело утверждать, что подобный подход является характерной чертой художественной педагогики, обладающей достаточно богатым опытом такого рода. Повышенное внимание к личности каждого конкретного ученика реализуется в ходе индивидуальных занятий, постановки конкретных задач для каждого ученика при работе в группе и преследует цель выявления заложенных в учащемся способностей. Проанализировать и осмыслить этот опыт, сделать его достоянием общественности — актуальная задача теории и методики обучения.

2. Условия формирования опыта.

Художественное образование, вовлекая ребенка в процесс общения с подлинным искусством, способствует воспитанию лучших эстетических и нравственных качеств как основы формирующейся личности. Особое место в этом процессе принадлежит искусству графики. Графика не всегда воспринимается адекватно, главным образом, из-за недостаточного знакомства с этим видом искусства. Поэтому приобщение к графике — насущная потребность художественной педагогики.

Графика имеет много общего со знаками, символами, письменами. Это искусство родилось из прикладных, практических потребностей. Рисунок был необходим живописцу, архитектору, скульптору для подготовительной работы, а первыми гравёрами были мастера, изготавливающие печати и художники оружейного орнамента. Печатная графика (эстамп) была создана в первую очередь для многократного воспроизведения иллюстраций, репродукций живописных работ, плакатов и т.д., фактически являясь способом массового тиража изображений в авторском варианте. В наше время — это неактуально в связи с развитием разных множительных техник, и печатная графика стала самостоятельным видом изобразительного

искусства. Важнейшей частью искусства графики остаётся эстамп. Весь процесс его создания учит умению вести работу, доводить начатое до конца, требует терпения и внимания.

Чтобы постичь этот вид увлекательного творчества, необходимо, прежде всего, изучить технические приёмы выполнения, познакомиться с основными техниками печатной графики. По технике выполнения печатную графику, в основном, делят на высокую (ксилография, гравюра на картоне, линогравюра, гравюра на гипсе), глубокую (резцовая гравюра, сухая игла, офорт) и плоскую печать (монотипия, штамп, граттаж).

Важнейшей частью искусства графики остается эстамп. Как средство художественной педагогики, он разворачивает перед учителем широкие возможности. Воспитание будущего зрителя становится особенно эффективным в условиях практического знакомства с искусством печатной графики. Формирование творческой личности в процессе работы над эстампом происходит в особой творческой атмосфере. Весь процесс его создания учит умению вести работу целенаправленно, целостно ее воспринимать, осознанно подходить к работе в материале. Эстамп расширяет возможности плодотворной самореализации учащихся.

Однако преподавание печатной графики детям, в том числе в сфере дополнительного образования, до сих пор остается малоизученной областью художественной педагогики. В этом нет вины педагогов: занятия печатной графикой предполагают наличие определенной материально-технической базы. Тем не менее существует возможность знакомства с искусством эстампа с помощью технически несложных и в то же время профессиональных его разновидностей.

Особое место в этом ряду может и должна занять гравюра на картоне и линогравюра, для создания которых не требуется специального оборудования. Научный анализ и обобщение имеющихся сведений об истории и различных способах работы художников-графиков является необходимым условием для включения этой разновидности эстампа в учебный процесс дополнительного художественного образования.

3. Теоретическая база опыта.

Только методологически обоснованные подходы к вопросам преподавания станковой графики, в частности, гравюры на картоне, могут помочь эффективно осуществлять художественное образование детей в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми самой жизнью в условиях модернизации системы образования. Исследование возможностей работы с некоторыми видами эстампа в сфере дополнительного художественного образования представляется в существующих условиях исключительно актуальным.

Раскрытие развивающего потенциала видов эстампа как компонента, личностно-ориентированного художественного педагогического процесса.

Линогравюра и гравюра на картоне как компонент дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста является

эффективным и доступным средством изучения техник в различных условиях материального обеспечения школ; они дают возможность практического изучения различных видов эстампа, развития творческих способностей, включая графические и пространственно-колористические представления учащихся.

Поставленная цель методологического исследования определила некоторые задачи:

- 1) систематизация различных видов гравюр по доступности её овладения различным возрастным группами учащихся;
- 2) выявление художественного значения и выразительных возможностей техник, анализ процесса выполнения различных видов гравюр и последовательность технологических операций;
- 3) обобщение опыта педагогов, использовавших техники эстампа на занятиях с детьми;
- 4) выявление возможностей различных техник эстампа в художественной педагогике;
- 5) разработка теоретических и методических положений по использованию доступных техник эстампа в учебном процессе учреждений дополнительного художественного образования детей среднего школьного возраста.

Степень изученности проблемы

Научную литературу, посвященную интересующему нас кругу вопросов, можно разделить на три основные группы:

- психолого-педагогическая и искусствоведческая литература, посвященная вопросам теории, психологии и методики художественного воспитания и творчества, положению и роли эстампа в сфере дополнительного образования;
- работы искусствоведов и художников-педагогов, связанные с исследованием особенностей выразительного языка эстампа, включая технологические аспекты процесса его создания;
- публикации о гравюре, объединяющие и искусствоведческую, и педагогическую направленность.

О работе с детьми в техниках линогравюры, сухой иглы, монотипии Л.Г.Шаниной-Трембачевской (Саранская ДХШ №1) пишет Ю.В.Максимов. Авторы фокусируют свое внимание на возможностях эстампа в повышении интереса к художественному творчеству. М.К.Претте, А.Капальдо дают ознакомительный экскурс графических печатных техник, без подробного технологического анализа. Все авторы рассматривают лишь черно-белую гравюру. Возможности широкого практического изучения цветной гравюры не только в общеобразовательной школе, но и в школах дополнительного образования практически не изучаются.

Непосредственно гравюре на картоне в русле детского художественного творчества посвящены работы А.С.Щипанова (1975) и В.Чуркина (1988).

А.С.Щипанов исследует возможности использования печатных техник и среди них глубокой гравюры на картоне в работе с детьми, делая упор исключительно на технологию исполнения. Автором описывается только глубокая гравюра на картоне, без рассмотрения технологических, а главное, выразительных достоинств высокой гравюры на картоне. Кроме того, в круг его интересов не попадает цветная гравюра. Ограничиваясь черно-белой гравюрой, автор не изучает обучающий, методический потенциал техники гравюры на картоне.

В процессе занятий высокой гравюрой на картоне у детей развиваются пространственно-колористические представления.

Теоретическая значимость работы заключается в определении значения гравюры на картоне как средства искусства и как средства художественной педагогики. Уточнена терминология, связанная с искусством эстампа.

В условиях современного художественно-педагогического процесса гравюра на картоне в силу богатства художественно-выразительных возможностей и ее доступности может стать одним из самых эффективных способов приобщения детей к искусству эстампа; техника, благодаря специфике выразительных средств, дает возможность практического знакомства с двумя из четырех видов печати: высокой и глубокой гравюрой.

Особенности художественно-выразительного языка высокой цветной гравюры и ее технического выполнения позволяют развивать пространственно-колористические представления учащихся, выполнение гравюры на картоне вырабатывает умение мыслить в материале как неотъемлемом факторе создания произведения изобразительного искусства, способствует его целостному восприятию учащимися.

Введение в учебный процесс школ дополнительного образования цикла занятий гравюрой на картоне отвечает основным положениям личностно-ориентированной системы обучения: такие занятия позволяют активно реализовать принципы сотворчества учителя и ученика.

Учебный процесс дополнительного образования при реализации дидактического и художественно-творческого потенциала гравюры на картоне позволяет учащемуся ощутить завершенность при работе над произведением и укрепляет уверенность в своих силах, что способствует становлению личности учащегося.

Интерес к эстампу в русле художественно-педагогического процесса обусловлен задачей воспитания будущих зрителей и художников. Использование в деятельности эмоционального и интеллектуального процессов, обязательное освоение технологического компонента выполнения, предполагаемые характером и условиями создания эстампа, их неразрывность ставит печатную графику в уникальное положение в сфере обучения.

Сегодняшняя ситуация в образовании характеризуется повышенным вниманием к личности. Педагог, который обращается к широкому кругу учащихся вне зависимости от степени их одаренности и преследует цель - становление гармоничной личности, обладающей творческим потенциалом,

обязан с большим вниманием относиться не только к методам, используемым в своей работе, но и к средствам достижения этой цели. В художественной педагогике эта задача имеет для своего решения особо плодотворную почву.

Использование в художественно-педагогическом процессе педагогического наследия имеет значительное основание и обретает современное звучание в положениях личностно-ориентированного обучения. Это наглядно подтвердилось сравнением основных положений художественной педагогики и личностно-ориентированной системы обучения.

Одно из них — сотворчество - взаимопроникновение субъектного опыта учителя и ученика как неразрывный процесс в образовании приобретает особое значение, проявляясь в сотворчестве между художником и материалом так, как это происходит в эстампе. Эстамп позволяет взглянуть на сотворчество в русле художественной педагогики под особым углом.

Интеграция творчества и ремесла искусства на уровне, происходящем в эстампе, позволяют рассматривать его как необходимый компонент дополнительного художественного образования. Именно гравюра на картоне в силу особенностей выполнения, материально-технического оснащения становится наиболее плодотворной и практически осуществимой возможностью знакомства и работы в печатной графике для самого широкого круга учащихся в учебном процессе школ дополнительного художественного образования. Она обогащает процесс обучения, создавая атмосферу творческой мастерской на уроках.

Несмотря на то, что в 1960-80-е годы на Всероссийских и Всесоюзных выставках эстампа художниками выставлялись гравюры на картоне высокого уровня, современная ситуация в отношении гравюры на картоне характеризуется спадом интереса к ней со стороны художников и, как следствие, со стороны искусствоведов. Не востребованность данной разновидности эстампа сопровождается недооценкой ее художественно-выразительных возможностей, убежденностью в том, что она является суррогатом, пытающимся имитировать классические техники эстампа.

Анализ истории гравюры на картоне, опыта работы в ней художников доказал, что гравюра на картоне занимает особое место в системе печатной графики. Гравюра на картоне позволяет выполнять эстампы двух типов: высокой и глубокой печати, в одной работе могут совмещаться оба эти принципа печати. Техника дает возможность работы в черно-белой и цветной гравюре; позволяет использовать разнообразные выразительные средства.

Художественно-выразительные возможности техник создают благоприятные условия для создания полноценных художественных произведений, позволяют решать проблему как графичности, так и живописности в эстампе. Техника, безусловно, обладает богатым творческим потенциалом, что подтвердилось и рассмотрением технологии выполнения гравюры на картоне. Ранее предлагавшиеся для детей способы работы в гравюре на картоне не раскрывают в полной мере дидактический потенциал техники.

Наиболее важным для нас при рассмотрении технологии стало подтверждение положения о технологической доступности этой разновидности эстампа для работы с детьми в условиях различной материальной оснащённости.

В процессе исследования мы выяснили, что занятия гравюрой на картоне углубляют знания учащихся об эстампе и расширяют их творческую реализацию. Опыт работы в данной технике развивает способность к анализу, видению результата заранее. Для анализа готовности печатной формы в высокой гравюре на картоне применим метод визуально-тактильного анализа. Этот факт имеет особое значение для младших школьников, так как развивает моторику рук, связывая его с процессом восприятия. Выполнение высокой гравюры на картоне предполагает формирование умения принимать самостоятельные решения и самостоятельно же выбирать способы и средства реализации задуманного. Это создает ситуацию вариативности обучения, позволяя ребенку самостоятельно делать выбор, а значит, способствует индивидуализации развития школьника.

Наиболее интересным для нас является специфика выполнения высокой цветной гравюры на картоне. Как показало исследование, для выполнения такой гравюры необходимо аналитико-синтетическое объемно-пространственное мышление. В соединении с регулярным решением задач, связанных с цветом, его восприятием в природе и воплощением в гравюре развиваются пространственно-колористические представления учащихся. Добиться развития таких способностей позволяют длительные занятия гравюрой на картоне, а также знание технологии выполнения печатной техники.

Все этапы, сопровождающие выполнение гравюры на картоне, имеют определенные временные рамки, в целом весь процесс неизбежно сопровождается конечным результатом. Таким образом, выполнение гравюры на картоне можно расценивать как результативный творческий процесс. Именно занятия гравюрой на картоне позволяют решить проблему способности к созданию завершённого произведения и связанную с ней проблему уверенности в своих силах - важные задачи в художественно-педагогическом процессе. В результате занятий гравюрой на картоне происходит интегрирование полученных знаний в другие области учебного процесса, вырабатывается целостное его восприятие учащимся. Таким образом, профессиональный и в то же время доступный для практического изучения школьниками эстамп, каким является гравюра на картоне, способен стать одним из важнейших компонентов процесса обучения.

4. Технология опыта.

Сущность опыта заключается в процессе совершенствования графических умений и навыков на основе формирования у обучающихся знаний о многообразии техник и возможностях эстампа. В своей работе использую такие формы организации и проведения занятий

- создание свободных условий для работы, позволяющих проявить максимум инициативы, возможность экспериментировать.
- принятие и поощрение оригинальных идей.
- использование новых техник и материалов, вызывающих интерес к теме и её воплощению в материале.
- одобрение и положительная оценка.
- увлечённость задачами благодаря высокой мотивации к самостоятельно выбранной теме.
- создание атмосферы, свободной от беспокойства и боязни не успеть.

В процессе моего педагогического эксперимента была выработана определенная последовательность занятий, которая корректировалась относительно возраста учащегося, что сделало первый и второй годы эксперимента насыщенными с точки зрения индивидуального подхода. В результате эксперимента учащиеся были практически ознакомлены с глубокой и высокой, черно-белой и цветной гравюрой на картоне, разнообразными способами работы в технике. Занятия высокой цветной гравюрой на картон, а также линогравюрой учащихся среднего школьного возраста являются наиболее эффективными.

5. Анализ результативности педагогического опыта.

Оценка работ учащихся показала, что у ребят развилось чувство гравюры, которое можно назвать мышлением в материале, на основе собственного творческого опыта выработалось понимание искусства. Регулярные занятия гравюрой на картоне, линогравюрой, граттажем, монотипией приводят к существенному улучшению результатов при выполнении работ, они повышают уровень ответственности к занятиям, творческого подхода при решении задач.

В процессе практического педагогического опыта были выявлены следующие методические рекомендации:

- дошкольники и младшие школьники способны выполнять работы в технике гравюры на картоне на хорошем уровне, для чего сложность предлагаемых заданий и поставленных перед учащимися задач, вариативность в рамках одного материала должна четко контролироваться педагогом; для учащихся этого возраста можно порекомендовать использование аппликации на картоне, выполнение несложных композиций в высокой одноцветной гравюре на картоне;

- короткий ознакомительный курс печатной графики на примере гравюры на картоне не дает глубокого знакомства с техникой, ее выразительными возможностями, и, как следствие, не позволяет использовать их в своей работе на должном уровне; определяющую роль в качественном повышении уровня работ имеют регулярные занятия гравюрой на картоне, повышается уровень ответственности к занятиям, творческого подхода при решении задач;

- высокий уровень знаний основных предметов, изучаемых в учебном процессе ДХШ - ДШИ, способствует успешному изучению печатной графики и выполнению работ в ее техниках, наиболее оптимальной

возрастной категорией для проведения занятий высокой цветной гравюрой на картоне с глубоким разбором по тону и цвету является группа от 11-лет и старше;

- специфика исполнения высокой цветной гравюры на картоне и линогравюры развивает пространственно-колористические представления учащихся, вырабатывается чувство завершенности произведения, что отражается в самостоятельной работе по подготовке эскиза, гравированию, осуществлению печати гравюр, самостоятельном подборе цветовых отношений.

Положительным моментом в своей педагогической работе считаю, что, занимаясь эстампом, учащиеся показывают достаточно неплохие результаты в выставочной деятельности на городском, республиканском и всероссийском уровне:

- XIII Республиканский конкурс творческих работ «Святыни земли мордовской», 2018 г.

Тарасова Ирина, 3 место.

- Городской конкурс детского рисунка «Новогодние каникулы в Саранске», 2018 г.

Тарасова Ирина, 2 место.

- Выставка-конкурс «Дружим со спортом», 2018 г.

Нестерова Мария, 1 место.

- Зональный конкурс-выставка детского рисунка «Красота живёт повсюду», 2019 г.

Хитрова Алина, 3 место.

- Всероссийский конкурс учащихся детских художественных школ «Крылатые легенды народов Башкортостана», 2019 г.

Семенова Алина, дипломант.

Тарасова Ирина, 2 место.

- Республиканский детский фестиваль искусств «Радость творчества», 2019 г.

Маскинскова Наталья, 3 место.

Леонов Герман, 3 место.

- VI Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами детей», 2020 г.

Тарасова Ирина, победитель.

Свой педагогический опыт стараюсь передавать студентам художественного училища на теоретических дисциплинах, выступаю на республиканских и городских семинарах:

- выступление на Республиканском методическом семинаре «Традиции и современная педагогическая практика» «Техника эстампа(линогравюра) на уроках композиции», 06.02.2019 г.

6.Трудоёмкость опыта.

Внедрение техники эстампа в интеграционный процесс обучения возможен при желании и минимальных технических возможностей любым педагогом, работающим в художественной школе и школах искусств.

Даже не имея в наличие офортного станка, можно технически провести всю работу от эскиза до выполнения в материале на достаточно высоком уровне. Конечно, это достаточно энергоёмкая работа - физически и организационно затратная, но результат обычно превосходит все ожидания.

7. Адресность опыта.

Данный педагогический опыт может быть интересен преподавателям дополнительного образования, студентам художественно-педагогических профессий.

Материалы педагогического опыта могут быть использованы для усовершенствования программ по предмету: «Композиция станковая», «Декоративная композиция», «Графика».

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаева И. Прикосновение к творчеству. // Юный художник. - 2000. - №12. — С.32-33.
2. Азаркович А. Современность эстампа. По мат-лам VI Всесоюзной выставки эстампа. Москва, 1981. // Творчество. 1982. - №7 - С.8-13.
3. Бармаш О. Разнообразные средства и технологии. // Юный художник. -2000. -№9. -С. 34-37.
4. Басин Е.Я. Психология художественного творчества. М.: Знание, 1985. -64с.
5. Богачкина Л.Г., Богачкин Б.М. Линогравюра в школе: Из опыта работы. -М.: Просвещение. 1983. 80с., ил.
6. Борзова В.А., Борзов А.А. Развитие творческих способностей у детей. — Самара: Самарский дом печати, 1994. 316с.
7. Верб М.А. Формирование эстетических ориентаций старших школьников.: Учеб. пос./ М.А.Верб; ЛГГТИ им. А.И.Герцена. -Л.: ПГПИ, 1976. -82с.
8. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: Из опыта работы. — М.: Просвещение, 1982. 136с.
9. Герчук Ю. Эстампы для всех. //Творчество. 1972. - №5 — С.9-10.
10. Герштейн Ю. Вырезная гравюра. //Художник. 1963. - №6 - С.49-52.
11. Герштейн Ю. Гравюра на бумажных формах. // Художник. 1962. - №6 -С.56-58.
12. Герштейн Ю. Новые виды гравюры. // Искусство. 1958. - №10- С.47-48.
13. Герштейн Ю.И. Новые виды гравюры. -М.: Искусство, 1959. -73с., ил.
14. Графика на уроках изобразительного искусства. В кн. — Методика проведения бесед по искусству. Пособие для учителей. М.-Л.: Просвещение, 1965. С. 19-48.

15. Гросул Н. Образная выразительность детского рисунка и художественный материал. //Искусство в школе. 2001. - №5 - С.3-6.
16. Гросул Н. Программа по изобразительному искусству для кружковых занятий. // Изобразительное искусство в школе. 2001. - №1. - С.81-85.
17. Зайцев А. Тоновая линогравюра. // Юный художник, 1982. №4. С.45-47.
18. Каменский А. Душа рисунка. //Творчество. 1972. - №3 — С. 11-12.
19. Ковтун Е.Ф. Что такое эстамп. Л.: Художник РСФСР, 1963. 95с., ил.
20. Кудина Г.Н. и др. Как развивать художественное восприятие у школьников. М.: Знание, 1988. - 79с., ил.
21. Милованова Н. Знакомьтесь: линогравюра. //Искусство в школе. - 1997. -№1. С.65.
22. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.: Просвещение. 1981. - 192с.
23. Очерки по истории и технике гравюры. ГМИИ. — М.: Изобразительное искусство, 1987. 688с.
24. Павлов И.Н., Маторин М.В. Техника гравюры на дереве и линолеуме. 2 изд. М.: Искусство, 1952. - 100с., ил.
25. Пронина Н.И. Развитие творческого воображения учащихся художественного класса школы искусств. // Изобразительное искусство в школе. — 2001. №3. - С.59-62.
26. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. — М.: Просвещение, 1982. 240с., ил.
27. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1980. - 239с., ил.
28. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. — М.: Педагогическое общество России, 1999. — 219с.
29. Турова В.В. Что такое гравюра. 3-е изд. дополн. М.: Изобразительное искусство, 1986. -158 С., ил.
30. Чуркин В. Гравюра на картоне. Практические советы. // Юный художник. -1988. -№12. С.26-28.
31. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение. 1977. - 112с., ил.
32. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца. Книга для учащихся ст. классов. М.: Просвещение, 1975. - 255 е.,
33. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. / М.: Сентябрь, 1996. — 96с.