Описание педагогического опыта

Чумаковой-Семеновой И.Г.

преподавателя прикладного отделения

МБУДО «Детская художественная школа №4»

 1.Тема педагогического опыта: «Художественная роспись ткани и техника «узелковый батик» на занятиях декоративной композиции в ДХШ №4».

 Приобщая детей к изобразительному искусству, в частности к декоративно-прикладному, мы способствуем их общему эстетическому воспитанию, развитию творческих способностей. Наши занятия развивают активное художественное восприятие действительности. Осмысление окружающего мира дети трансформируют в различных образных решениях, пластических формах. Несомненно, фантазия и нестандартное мышление играют на занятиях ДПИ очень важную роль, способствуя развитию композиционных способностей и созданию неповторимых произведений детского творчества. Именно творческий процесс приводит к тем результатам, которых добивается каждый преподаватель - воспитать не исполнителя твоей воли, а ученика думающего и самостоятельного. Приоритетным в работе преподавателя, таким образом, является поддержание желания и интереса к творческому труду. Главной целью предмета «Декоративная композиция» является расширение представлений учащихся о закономерностях композиции и использование различных художественных материалов и техник, в частности для росписи по ткани.

2. Актуальность и перспективность педагогического опыта.

 Современный мир общего прогресса и машинных технологий, казалось бы, оставляет все меньше места рукотворному труду. Однако, как показывает жизненная практика, возрождение и поддержание интереса к одному из популярных видов прикладного творчества – ручной росписи по ткани не угасает. Художественная роспись по ткани не потеряла свою актуальность и в наше стремительное время.
 Ручная роспись тканей относится к одной из разновидностей художественного текстиля. Батик - совершенно неповторимое и самобытное явление в художественном искусстве. Его уникальность заключается наряду с древней историей его появления, неповторимыми техниками, которые развивались на различных континентах. Это такие государства, как: Индонезия, остров Ява, Египет, Япония, Перу, Шри-Ланка, Китай, Армения, Азербайджан, ряд стран Африки. Причиной такого широкого распространения батика как направления в культуре и искусстве является его практическая востребованность, магический, сакральный смысл, который несли в себе расписанные одежды, а также сравнительная доступность материалов и оборудования, необходимых для изготовления изделий, выполненных в технике батик.
 Вероятно поэтому этот вид художественного творчества, имеющего глубокие народные корни и традиции, и дошел до сегодняшних дней. Сама техника батика очень древняя и принципы, лежащие в ее основе, не меняются веками.
 В батике соединяются особенности таких традиционных техник, как графика, акварель, витраж, мозаика. Специфические особенности этих техник и позволяют широко использовать возможности батика современным художникам-текстильщикам, будь то дизайн интерьера или одежды. Современные художники по текстилю бережно относятся к традициям этого искусства, постоянно черпают из него творческие замыслы, а это способствует появлению новых технологий.
 Сфера применения тканей, расписанных ручным способом безгранична. Фактурные и пластические особенности текстиля, бесконечные и неповторяемые комбинации рисунков, сочетания различных способов нанесения краски на ткань позволяют использовать батик в самых различных видах дизайна.

 Рисование на ткани, является интересным занятием не только для взрослых, но и для детей. За последние годы заметно усилился интерес к использованию в творческой работе с детьми произведений, выполненных в технике «батик». Не очень сложный арсенал средств, необходимый для росписи по ткани, делает ее доступной и в системе дополнительного образования, учитывая возрастные особенности детей.

 Зная основные принципы и способы росписи ткани можно приобщиться к увлекательному, полезному делу, реализовать свой творческий потенциал.
 Занятия батиком позволяют приобщить детей к новому для них виду искусства, развить их творческие способности, найти самовыражение при общении с окружающим миром, подчеркнуть свою индивидуальность, получить наслаждение от общения с материалами. На занятиях по батику совершенствуются и практические навыки учащихся, развивается их мастерство и трудолюбие, углубляются их теоретические знания в области изобразительного искусства, совершенствуются умения детей использовать эти знания в самостоятельной творческой работе, получая при этом положительные эмоции.

 Знакомство с новыми технологиями в художественной росписи ткани позволяют углубить и поддерживать интерес к декоративно-прикладному искусству, к народным промыслам, способствуют приобщению детей к историческому художественному наследию, лучшему осмыслению современных ценностей культуры, созданию новых произведений декоративно-прикладного творчества.

 Данная педагогическая тема была выбрана с учетом ее актуальности и практической значимости.
 3. Условия формирования опыта.

 На условия формирования опыта повлияла специальная литература, собственный творческий опыт в росписи по ткани, что позволило прийти к выводу о грамотной организации учебной деятельности, чтобы более успешно формировать творческие умения и навыки учащихся. В связи с этим еще в 2001 г. ДХШ №4 велась работа курсов для взрослых по основам росписи по ткани, изучению различных его видов. В работе был использован практический краткий курс «Техника росписи по шелку», предназначенный для преподавателей ИЗО школ и детских садов.

 Также, учитывая актуальность проблемы в 2006 г. была подготовлена примерная программа для учащихся 6, выпускного класса (13-15 лет). Программа «Роспись по ткани. Батик» разрабатывалась для предмета «Роспись», который был органично включен в предмет «Декоративная композиция». Были сформулированы основные цели и задачи при освоении предмета «Роспись»: знакомство с историей возникновения батика, художественной росписи ткани в целом; получение сведений о материалах, красителях, инструментах для работы в данном виде искусства; подготовка ткани к росписи, изучение отдельных техник росписи (холодный контурный батик, свободная роспись, применение солевой техники и др.). При освоении техник использовался принцип «от простого к сложному» на основе упражнений. Составление картона и выполнение изделия (станковая картина, панно, палантин) завершали курс. Был сделан вывод о необходимости хорошо организованных, систематических и более продолжительных занятий. Все эти факторы играют большую роль в развитии учащихся, в формировании их мировоззрения, в проявлении и совершенствовании их творческих способностей.

4.Теоретическая база опыта. Произведения в технике росписи по ткани создают атмосферу радости и праздника, формируют положительное эмоциональное настроение у человека. То же можно отнести и к самому процессу создания работ в данном виде ДПИ. Только в ходе творческой деятельности может закрепиться и мотивация к труду. Это необыкновенно увлекательный процесс: ведь под рукой ребёнка на белом куске ткани могут появиться самые необычные сюжеты. Эта работа даёт возможность даже начинающему проявить свою индивидуальность, почувствовать себя художником и создать прекрасные, эксклюзивные, авторские вещи.

Среди способов, удовлетворяющих творческие потребности детей, приводящих к положительным результатам в обучении, можно отметить следующие: - создание позитивного настроя, поддержание спокойного микроклимата, развитие чувства поддержки; - предоставление интересных, сложных заданий с учетом личностных, индивидуальных особенностей детей, степени их подготовленности, - создание условий, способствующих развитию самостоятельности, ответственности, демонстрация важности и значимости труда ребенка; - развитие опыта творческой деятельности и, как следствие, опыта совершенствования в самовыражении.

 В целом, роспись по ткани позволит учащимся решать многообразные учебные и творческие задачи: - знакомство с техниками росписи по ткани; - получение навыков работы с цветом и композиционным построением; - знакомство с основными материалами; - выработка умения работать с эскизом, переносом его на ткань; - выработка умения работать, выполняя рекомендации преподавателя; - применение навыков ответственной и самостоятельной работы; - выработка умения выполнять как индивидуальные, так и коллективные работы.

5. Технологии опыта.

Учащиеся на уроках знакомятся искусством росписи по ткани, историей батика. При этом применяются различные приемы и методы работы, позволяющие развивать умения, навыки, фантазию, композиционные способности. К числу способов достижения целей или методов, позволяющих более эффективно работать в данном направлении ДПИ, можно отнести: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и исследовательский.
 Объяснительно-иллюстративный метод на занятиях применяется для усвоения знаний. Данный метод служит экономии времени и преподавателя и учеников, обеспечивает эффективное управление процессом обучения.
 Беседы, в основе которых должна лежать эмоциональная составляющая, сопровождаются демонстрацией разнообразных наглядных материалов (иллюстраций, репродукций, произведений декоративно-прикладного искусства и др.). При этом преподаватель опирается на имеющийся у детей багаж знаний, обогащая его новыми элементами. По возможности объяснительно-иллюстративный метод можно сопровождать демонстрацией диафильмов, слайдов, таблиц, отражающих передачу пространства и движения, последовательность выполнения работ, учебные пособия, изданные по декоративно-прикладному искусству, видеофильмы по темам занятий.
 Репродуктивный метод направлен на формирование умений и навыков. Эту работу необходимо вести поэтапно обучать умению анализировать средства художественной выразительности в иллюстрациях художников, формировать умения применять эти средства в практической работе при создании изобразительных и декоративных работ.
 Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы не в полной мере обеспечивают необходимый уровень развития творческих возможностей и способностей учащихся. Поэтому необходимо обратить внимание на следующие методы: исследовательский, эвристический, метод проблемного изложения.
 Исследовательский методнаправлен на самостоятельное решение учащимися творческих задач в форме опытов. Сущность этого метода состоит в творческом добывании знаний и поиске способов деятельности.

 Эвристический метод– в этом случае дети решают проблемную задачу с помощью преподавателя, задача которого - подсказать, как сделать первый шаг. При использовании этого метода очень важны слово, текст, средства наглядности.
 Может быть эффективным и метод **проблемного изложения***.* Преподаватель ставит проблемы, рассказывая противоречивость решения, его логику. Дети следят за логикой изложения, участвуя в процессе решения. В ходе проблемного изложения применяют образ, практический показ действия. На занятиях батиком поиск оригинального композиционного решения рисунка, выразительности образа, способов передачи движения в рисунке всегда выступает для учащихся проблемной задачей.
 Таким образом, методы проблемного обучения стимулируют учащихся к творческому применению знаний и умений, помогают освоить способы познания. Эффективность зависит от педагогических условий их применения. Для успешной организации занятий необходимо создание специальной системы условий, влияющих на художественно развитие детей:
- развитие интереса к изучению декоративно-прикладного искусства;
- обучение языку изобразительного, декоративно-прикладного искусства, освоение средств художественной выразительности;
- воспитание у детей веры в свои творческие способности;
- применение разнообразных художественных материалов и техник;
- введение в структуру занятия творческих и проблемных задач, игровых элементов.

Для каждой практической работы выбираются те методы и та форма работы, которые больше всего подходят с учетом конкретных условий, уровня подготовленности учащегося, его самостоятельности и имеющихся средств обучения. Нужно учесть, что художественно-творческая деятельность детей на уроках в первых классах художественной школы основана на эмоциях, в старших, начиная с третьего класса, она строится на познавательном уровне с умением анализировать. При этом эмоциональная составляющая, умение работать с образами, также сохраняется.
 Технология выполнения батика такова, что овладеть ею может каждый желающий, а ребенку она поможет подготовиться к сознательному выбору профессии.
 Необходимо отметить, что некоторые виды батика являются технологически сложным процессом, но к некоторым его разновидностям при соответствующей подготовке может приобщиться и ребенок. Одним из таких видов является узелковый батик или узелковая роспись. Если учащиеся старшего школьного возраста выполняют сюжетно-декоративные композиции в технике холодного батика с применением контуров, то в младшие школьники могут справиться и с узлковой техникой росписи.

 Учет национально-регионального аспекта является важным направлением именно для нашей системы дополнительного образования. Это иллюстрации к мордовским сказкам, композиции по мотивам мордовской мифологии, составление композиций из элементов национального костюма.

 Важно учитывать также современные направления в искусстве, их актуальность. Очень важным этапом работы является подведение итогов, так как это формирует у детей представление о результативности их деятельности. Обсуждение результатов может проходить коллективно. В этом случае анализ выполненных работ может служить в качестве стимулирующего поощрения. Одной из форм оценки является организация просмотра работ, выставка лучших работ.

6. Анализ результативности опыта.

 В результате включения заданий по росписи ткани в общий курс предмета «Декоративная композиция» повышается как общий уровень образовательной художественной деятельности, так профессионально-творческий потенциал учеников, способствующих их профессиональному самоопределению. Ведь один из приоритетов обучения является подготовка учащихся к поступлению в ССУЗы на отделения «Дизайн», «Рекламный дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», в ВВУЗы.

 Мои ученики - постоянные участники городских выставок, посвященных Дню Знаний, Дню города, Дню Победы, Дню весны и труда и др.

 Немаловажным для творческого роста и развития своих учеников я считаю и собственный положительный творческий опыт, активное участие в выставках с произведениями в различных техниках росписи по ткани, семинарах по обмену опытом преподавания. Вот ряд таких мероприятий:

Республиканский смотр-конкурс «Лучший мастер» (II место, номинация «Роспись по ткани», Саранск, 2006.

Республиканский смотр-конкурс «Лучший мастер» (номинация «Роспись по ткани»), Саранск, 2007.

Международный фестиваль национальных культур «Шумбрат, Финно-Угрия!», Саранск, 2007.

 Городская конференция по обмену опытом «Национально-региональный компонент в обучении учащихся детских художественных школ и школ искусств» (для преподавателей ДШИ и ДХШ), Саранск, 2011.

III Межрегиональный фестиваль финно -угорского костюма «Масторава» (коллекция костюмов «Богини леса и огня»), Саранск, 2011.

Выставка-конкурс творческих работ мастеров декоративно-прикладного творчества и художественных промыслов и ремесел «Мастер года-2016», Саранск, 2017

III Всероссийская выставка-ярмарка товаров народного творчества «АРТ-САЛОН», Саранск, 2017.

Мастер-класс по узелковой росписи МБУК («Дом культуры «Луч»), Саранск, 2015.

Республиканская выставка «Арт-декоратив» в ММНК. Саранск, 2018.

8.Адресность опыта.

 Педагогический опыт адресован преподавателям ДХШ, ДШИ, направленного на профильное обучение в образовательной области «Искусство», а также учителей общеобразовательных школ для использования в отдельных модулях школьного курса «Технология».

7. Трудоемкость опыта.

 Для успешного обучения учащихся росписи по ткани, необходимо знание межпредметных связей, а также новых теоретических разработок. Как показывает моя педагогическая практика успехов в обучении можно добиться в грамотном сочетании традиционных форм обучения с новыми методиками. Главные критерии результативности - прежде всего индивидуальный подход, индивидуальное направление обучения для отдельных учащихся, знание и учет возрастных особенностей детей. Очень важно упорядочить и структурировать учебный материал, определить порядок овладения учащимися умениями и навыками выполнения художественной росписи ткани. Очень важным мне представляется в обучении следующие педагогические условия:

- освоение учащимися основ живописи, графики, знание свойств материалов и красителей;

- освоение технологических особенностей;

 – обучение основам росписи по ткани (узелковая окраска тканей, холодный батик, свободная роспись);
- обучение стилизации натуральных форм природы, пространственных представлений;

– овладение практическими навыками украшения предметов одежды,
– творческое отношение к собственному труду;

 И, пожалуй, главный критерий творческой результативности для всех участников образовательного процесса - учителя и ученика - непрекращающийся интерес и любовь к искусству.

  8.Адресность опыта.

 Педагогический опыт адресован преподавателям ДХШ, ДШИ, направленного на профильное обучение в образовательной области «Искусство», а также учителей общеобразовательных школ для использования в отдельных модулях школьного курса «Технология».

9. Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Давыдов С.Г.Батик: Техника. Приемы. Изделия.- М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005.- 184 с.

 2..Вешкина О.Б. Этот удивительный батик. Искусство росписи по шелку.- М.:ЭКСМО, 2013.- 63 с. 3. Искусство батика: Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика. Для начинающих и студентов художественных вузов.- М.:Внешсигма,2000.-110 с.

4. Масалова Е.В. Батик в интерьере. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.-76 с.

5.Методика преподавания художественной росписи ткани. Программа для детских художественных школ и декоративно-прикладных отделений детских школ искусств. Пенза, 2008.- 33 с.

6.Саранское художественное училище имени Ф.В.Сычкова: рисунок, живопись, композиция, курсовые и дипломные работы студентов из собрания методического фонда. Саранск, 2011.-148 с.