Описание педагогического опыта
Кошелевой Ольги Владимировны

преподавателя прикладного отделения
МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. П.Ф. Рябова»

Тема педагогического опыта.

«Развитие художественно–творческих способностей учащихся на занятиях декоративной композиции в ДХШ»

«Подражая отдельным принципам строения органической и неорганической природы и последовательно развивая их, человек делает композицию основой художественного творчества, средством выражения своего отношения к действительности. Композиция становится в руках человека одним из средств своеобразного познания и подчинения природы. В этом понимании композиция свойственна решительно всем видам искусства. Можно говорить о композиции города или отдельного архитектурного сооружения, о композиции сонаты или романса, о композиции романа, эпопеи или лирического стихотворения… Эта общность служит нередко основой сотрудничества художников, представителей различных видов искусства и рождает так называемый синтез искусств...» М.В. Алпатов

1. **Актуальность и перспективность опыта.**

В любом виде искусства композиционное мастерство является основой творческого процесса. В переводе с латинского слово *«композиция»* означает «сочинение, составление, связь, построение, структура». Композиционное построение имеет своей целью создание гармоничного, художественно выразительного произведения.

Так «Декоративная композиция» как один из учебных предметов на прикладном отделении в ДХШ, способствующий формированию художественно–творческих качеств личности и способствующий развивать мыслительные навыки по основам декоративного формообразования и цветового колорита на занятиях декоративной композиции.

В связи с этим возникла необходимость систематизации некоторых теоретических и практических установок на занятии, рассчитанных на различный уровень подготовки обучающихся, в котором можно было бы ознакомиться с основными законами построения декоративной композиции и развить художественно–творческие способности обучающихся.

Цель педагогического опыта – помочь учащимся в изучении основ декоративной композиции и овладении навыками декоративного изображения различных предметов.

Таким образом, актуальность педагогической проблемы на занятиях декоративной композиции является процесс обучения, который поможет учащимся активизировать их мыслительную деятельность, выразить свою

индивидуальность, развить художественно–творческие способности в декоративно–прикладном искусстве.

2.Теоретическая база опыта.

Композиция – это гармоничное взаимодействие всех ее элементов, выражающих в художественно–образной форме ее содержание. Важное условие художественного воздействия любой композиции – ***единство и целостность*** ее формы, взаимная согласованность всех частей между собой и целым. С помощью композиции художник выражает свою мысль, пытается сделать её понятной и донести её до зрителя.

Теория композиции опирается на знание определенных правил и законов, раскрывает общие закономерности и приемы использования выразительных средств для формирования композиционного строя (принципы контраста или нюанса, тождества, симметрии или асимметрии, динамики или статики, замкнутости или открытости композиции и ее элементов). Однако, создание нового произведения изобразительного или декоративно–прикладного искусства, поиск его композиционного решения, являются процессом творческим, который в большей степени является интуитивным. Поэтому композиция определяется как результат интуитивного творчества и осознанного выбора.

Общие законы композиции применимы в изобразительном, декоративно–прикладном искусстве и дизайне. Но каждый вид искусства имеет свою специфику в использовании различных композиционных средств. Так, произведения декоративно–прикладного искусства обладают еще и утилитарной функцией, и особенности композиции зависят от художественных, технологических возможностей материала изделия (кожа, ткань, керамика, стекло, металл, дерево и др.), его назначения и места в предметной среде. Таким образом, в декоративной композиции должна прослеживаться внутренняя взаимосвязь материала, его художественных возможностей и средств и образного содержания.

Декоративная композиция может быть построена средствами, отличными от живописной композиции. В живописном произведении передается иллюзия пространства, глубины, передается объем предметов с помощью света и тени. Художественный язык в декоративно–прикладном искусстве принципиально отличается от художественного языка станкового искусства, здесь реальные образы окружающего нас мира природы превращаются в орнаментальные мотивы. Для декоративной композиции в большинстве случаев характерен ***плоскостной характер изображения*** мотивов и элементов, отказ от передачи световоздушной среды, пространства, реального цвета.

Таким образом, декоративная композиция строится по определенным законам и правилам. Законы, правила и средства композиции направлены на достижение максимальной выразительности в создании художественного образа.

3. Условия формирования опыта.

Изучение состояния методики обучения декоративной композиции это творческий процесс, поэтому учебную программу надо рассматривать не как догму, а как общее руководство к действию. В программе дается лишь основные направления, а реализация его, решение многочисленных частных вопросов дело самого преподавателя, организатора работы.

Все это вызвало необходимость разработки содержания и методики обучения основам декоративной композиции, способствующих повышению художественно–творческих способностей учащихся, а именно:

–изучение литературы по вопросам художественно–эстетического образования и воспитания, по проблемам декоративной композиции и творчества;

–наблюдение и анализ реального состояния учебного процесса по изучению декоративной композиции.

Для занятия *декоративной композиции* требуется не только знаний основ композиции, но и основ цветоведения, единых как для станкового, так и для декоративного искусства. Без этих знаний невозможно избежать досадных ошибок в процессе создания декоративной композиции, не появится уверенность в собственных силах. Только сочетание теоретических знаний, уверенное владение техническими приемами в совокупности с собственными эстетическими представлениями позволит выработать индивидуальный авторский стиль творчества, подняться на положительный художественный уровень.

Рассмотрим некоторые теоретические основы композиции, которые в дальнейшем будут необходимы для разработки эскизов любых декоративных композиций и изделий.

Формат. Определение формата и размера является одним из первых элементов композиции. Формат может быть прямоугольным (вертикальным, горизонтальным), квадратным, овальным или в виде круга.

Типы композиций. По типу композиция может быть замкнутой и открытой. *Замкнутая композиция* обычно имеет поля, композиционное пятно имеет четкие границы. Пластическое решение композиции все время как бы возвращает взгляд зрителя к центру композиции. *Открытая композиция* – ее еще называют *фрагментарной* – может быть продолжена за пределы формата, ее можно продолжить влево, вправо, вверх и вниз. Взгляд зрителя уходит за пределы формата. К открытой композиции также относятся рисунки *раппортного* характера.

Организация элементов изображения.

Следующий этап в построении композиции – распределение на плоскости или в объемной форме всех основных элементов изображения.

Композиции декоративных панно, гобеленов, ковров, платков, шалей, эмблем и других штучных изделий строятся по правилам и закономерностям *монокомпозиции* (моно – одна), в отличие от повторяющихся, орнаментальных раппортных композиций.

Принципы композиции.

Равновесие – статическое, динамическое.

Композиционный центр.

Средства гармонизации формы (композиционные приемы).

Симметрия и ассиметрия**.**

Ритм и метр (метрический и ритмический порядок).

Пропорции.

Элементы композиции – Контраст, нюанс и тождество.

Оптические иллюзии.

Цвет в декоративной композиции.

Зная законы и применяя различные средства построения композиции, нетрудно добиться, чтобы декоративная композиция, выполненная с использованием разработок, отличались высоким эстетическим и художественным вкусом.

Таким образом, приобщение обучающихся к декоративно–прикладному искусству, в том числе изобразительному, имеет большое значение для развития их творческих способностей, широте мировосприятия, самостоятельности мышления.

4.Анализ результативности опыта.

Чтобы развить творческие способности обучающего, надо научить его видеть – в искусстве, в жизни – всюду видеть способ художественного самовыражения, получить импульс, побуждающий к творчеству.

В нашей школе курс декоративной композиции включает декоративные задания из разных художественных материалов. Это вызвано необходимостью разнообразить программу, заинтересовать учащихся конечным результатом своей художественной деятельности, знакомить с возможностями декоративно–прикладного искусства.

Главная задача декоративных заданий – стимулирование развития творческого воображения, фантазии учащихся, переход от изображения с натуры к переосмыслению и обобщению, поощрение неординарности и оригинальности замысла и его творческого воплощения.

Обучение предмету «Декоративная композиция» построено по принципу последовательности; изучение теории с закреплением каждой темы в виде практических занятий.

Практические задания закрепляются понятиями об основных элементах композиции, без которых не может быть сознательного подхода к творчеству. В, то же время их изучение не является самоцелью и не дает готовых рецептов, а является лишь помощью в самостоятельной работе, сокращает пути поиска решения и помогает более грамотно пользоваться выразительными средствами изобразительного и декоративно–прикладного искусства.

Упражнения строятся на основе представлений, интуиции, ассоциативного мышления, а также на основе изучения и анализа натуры. В этом состоит отличие сочинения декоративной кмпозиции от станковой композиции, где работа ведется непосредственно на материале натуры.

Ход работы над длительным аудиторным заданием я сопровождаю периодическим анализом (поэтапным просмотром) допускаемых ошибок. Для их определения привлекаю обучающихся, чтобы формировать в них эстетические оценки и суждения, развивать аналитические способности и критическое мышление.

Проводятся внеаудиторные (домашние, творческие) задания, закрепляющие знания, полученные на аудиторных занятиях. Выполнение творческих заданий предусматривает индивидуальную трудность с учетом возможностей и способностей обучающихся. Регулярность выполнения домашних заданий контролируется мной как преподавателем и может повлиять на итоговую оценку.

На занятиях используются основные ***формы контроля:***

Текущий контроль *успеваемости* осуществляется после окончательного завершения задания, когда проводится полный анализ работы каждого обучающегося, чтобы дать возможность последующего исправления допущенных ошибок.

Промежуточная аттестация – просмотр и коллективное обсуждение текущих работ, произведений народного искусства и ДПИ на выставках несет в себе также дидактическую функцию повторения и помогает обучающимся обобщить свои знания, систематизировать материал усвоения, делает знания более конкретными, четкими.

Итоговая аттестация обучающихся по предмету «Декоративная к*омпозиция*», определяющая степень успешного освоения программы за полугодие, выставляется во время зачетного коллегиального просмотра в конце полугодия.

Изложенный материал, раскрывающий содержание, формы и методику обучения основам декоративной композиции и анализ работы дало основание распространение педагогического опыта на результат:

1.Разработана общеразвивающая программа учебного предмета «Декоративная композиция» в сотрудничестве с преподавателями прикладного отделения.

–Учебный предмет является базовым для комплекса учебных предметов прикладного отделения. В его содержание включены компоненты художественной культуры, соответствующие специфике декоративного искусства и имеющие универсальный характер – это знания, умения, навыки и опыт творческой деятельности по декоративной композиции.

–Методика обучения основам декоративной композиции направлена на формирование композиционной грамоты и композиционного мышления художника–педагога в системе языка декоративно–прикладного искусства.

2. Публикации в научных сборниках и российских журналах:

–Научно–методический журнал «Искусство. Все для учителя!» рубрика «Творческая мастерская», Издательская группа «Основа», Москва (№9 (9) сентябрь, 2012).

Научно–методический журнал «Искусство. Все для учителя!» рубрика «Творческая мастерская», Издательская группа «Основа», Москва (№8 (32) август, 2014).

–Сборник материалов VI Всероссийской научно–практической конференции «Этнокультурное образование: опыт и перспективы» МО, МРИО, Гимназия №19, 2011.

5. Трудоёмкость опыта.

Для осуществления педагогического опыта рекомендуется использовать ряд методов и требований на занятиях учебного предмета «Декоративная композиция» прикладного отделения.

Методы осуществления педагогического процесса на занятиях.

Наглядный **показ** может осуществляться с использованием слайдов, красочных таблиц и др. Однако более эффективным является практический показ исполнения тех или иных действий учителем или кем–либо из учащихся. При обучении сложным приемам деятельности наиболее оправдывает себя комплексный показ, когда преподаватель сочетает устное разъяснение, ознакомление с примерным решением и показывает решение задачи, сопровождая показ детальным объяснением.

Наблюдение как активная форма чувственного познания, как, в свою очередь, деятельность восприятия. Оно имеет своим назначением подготовку учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждение их.

По форме организации наблюдения могут быть самостоятельные, например домашнее задание, и осуществляемые под руководством преподавателя.

Сущность метода иллюстрации и демонстрации заключается в наглядном представлении показе учащимся натуральных предметов, явлений, процессов или их макетов и изображений в зависимости от конкретных учебно–воспитательных задач. Иллюстрации и демонстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объяснением. Они могут сопровождать устное изложение, тем самым, активизируя познавательную активность учащихся; могут использоваться при повторении и закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное значение, приобретая исследовательский характер. В этих учебных ситуациях учащиеся должны самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить их на последующем занятии.

Репродуктивные и проблемно–поисковые методы отражают характер познавательной деятельности и используются, прежде всего, в организации процесса обучения, хотя могут быть распространены и на весь педагогический процесс. Выделяют объяснительно–иллюстративный и репродуктивный методы.

В реализации наглядных методов большую помощь оказывают различного рода технические средства, обеспечивая более яркое, живое и образное восприятие (мультимедиа).

Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведение обучающихся. Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. С мотивацией деятельности теснейшим образом связано ее стимулирование. Стимулировать – значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и действию. В целях подкрепления и усилия воздействия на личность школьника тех или иных факторов применяются различные методы стимулирования, среди которых наиболее распространенными являются соревнование, познавательная игра, поощрение, наказание и др.

К использованию этих методов также предъявляется ***ряд требований:***

1) тщательный отбор материала (натуральные предметы, макеты или изображения) и определение места и характера демонстрации (в статичном состоянии или в движении);

2) оптимальное количество демонстраций (ни много, ни мало);

3) обеспечение качественной стороны иллюстраций и демонстраций, их надежности, техники безопасности при выполнении;

4) доведение до сознания учащихся цели и содержания демонстрации;

5) обеспечение ясности и точности восприятия;

6) коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при изложении нового материала).

6. Адресность опыта.

Материалы педагогического опыта могут быть использованы для модернизации учебных программ по декоративной композиции, разработки пособий и рекомендаций в системе дополнительного образования для ДХШ и ДШИ. Разработанные практические задания в учебной программе, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, можно вводить в процесс обучения по изобразительному и декоративному искусству в общеобразовательных школах на уроках образовательной области «Искусство» и «Технология».

9. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися.

Наглядные приложения представлены на сайте школы http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (раздел «Методическая копилка»):

1. Педагогический опыт.
2. Презентация - Учебно-наглядная разработка по декоративной композиции «Праздники и обряды мордовского народа».
3. Мастер-класс «Фантазии текстильной аппликации».
4. Презентация – Учебно-методическая разработка «Аппликация».
5. Учебно-методическая разработка «Роспись деревянной посуды по мотивам мордовских узоров».

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1981.

2. Алпатов, А. Композиция в живописи. М.Алпатов. / А. Алпатов. – М. : 1940.

3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. / Н.Н. Волков – М. : Искусство,1977. – 263с.

4. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.

5. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–8 кл. : в 4 ч. Краткий словарь художественных терминов / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1998. – 80 с. – ч. 4.

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–8 кл. : в 4 ч. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1998. – 80 с. – ч. 3.

7. Шорохов, Е.В. Композиция. / Е.В.Шорохов, Н.Г.Козлов. – М. : 1978.

8. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство / Г.М. Логвиненко. – М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 144 с.