

Описание педагогического опыта
Кудиновой Татьяны Викторовны,
преподавателя МБУДО «Детская художественная школа №3»

Тема педагогического опыта.

«Развитие творческих способностей учащихся на занятиях ДХШ по плетению поясов в рамках предмета «Работа в материале» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Актуальность и перспективность опыта.

На современном этапе развития дополнительного образования наиболее актуальной является проблема формирования творчески развитой личности с устойчивыми ценностными ориентирами. Главной задачей преподавателей, позволяющей решить проблему, становится создание условий для успешного освоения программ учащимися. Крайне важным компонентом является умение мотивировать и заинтересовать ребенка, что особенно непросто в современном мире, когда получили развитие современные технологии. Тем не менее, общество, как никогда нуждается в творческих, инициативных личностях. Тогда прогресс и будет зависеть от количества и качества творчески развитых умов, от их способности повысить интеллектуальный потенциал нации.

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью совершенствования и повышения качества образования в области декоративно-прикладного искусства, играющего большую роль в развитии творческих способностей. Воздействуя на личность, декоративно-прикладное искусство обогащает эмоциональный и практический опыт, развивает психику, формирует интеллект, способствует воспитанию эстетических потребностей, ведет к накоплению профессиональных умений и навыков, развитию природных задатков учащихся.

Основным направлением в рамках предмета «Работа в материале» в нашей школе является изучение национального мордовского Костюма. Это обусловлено особенностями региона. Национальный костюм всегда занимал особое место в декоративно-прикладном искусстве мордвы. Его богатством и разнообразием деталей восхищаются и в России, и за границей. Неотъемлемой частью традиционного костюма являются пояса «каркст», к которому крепились набедренные украшения. Мордовский национальный костюм – это сложнейшая система, все в нем гармонично, выверено, точно рассчитано. Следует добавить, что изучение народного костюма развивает ребёнка не только физически и психически, но также оказывает влияние и на формирование характера и личностных качеств. Когда ребёнок умеет делать что-то своими руками (именно создавать, а не разрушать!), он ценит чужой труд и уважительно относится к взрослым.

В связи с вышесказанным очевидна объективная необходимость использования педагогического потенциала для передачи приемов и способов

плетения национальных поясов, способствующих творческому развитию учащихся в системе дополнительного предпрофессионального образования.

Теоретическая база опыта.

Народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры на протяжении всей истории человечества. Основу декоративно – прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера.

В настоящее время искусство плетения поясов на дощечках, а также плетение поясов на станочках с использованием бисера и стекляруса снова переживает период подъема. К сожалению, в наши дни многие секреты старых мастеров утрачены. На занятиях в художественной школе стараемся передать учащимся то, что знаем сами, что-то восстанавливаем, открываем вместе с детьми и создаем собственные техники работы с материалом.

В современном мире формированию грамотных межэтнических отношений способствует знание различных культур. Особую значимость приобретает взаимопонимание самих этносов, сбалансированность их общих понятий, целей и идей. Именно с культуры начинаются отношения, духовное общение людей и народов, взаимное узнавание, сближение, понимание и сотрудничество между людьми.

Традиционный мордовский костюм как важная составная часть национальной культуры был объектом изучения разных наук: археологии, этнографии, искусствоведения. Национальный костюм был многослойным и многосоставным, включал большое количество деталей и предусматривал сложные приемы драпирования, в связи с чем процесс одевания длился несколько часов и в нем участвовали два-три человека. Все элементы костюма обильно украшались бисером, медными бляшками и цепочками. Мордовский женский костюм поражает сложностью изготовления, обилием разнообразных деталей, наконец, уровнем мастерства неграмотной крестьянки.

Комплекс мордовского народного костюма испокон веков нес в себе особый духовный смысл, в котором проявлялась психология народа. Вся жизнь любого мордовского крестьянина или крестьянки, от момента рождения и до смерти была связана с различными обрядами и ритуалами, и костюм играл в них огромную роль. Изготавливаемая вручную, праздничная женская одежда бережно хранилась и передавалась от матери к дочери, служила не одному поколению, и поэтому в ней так устойчивы традиционные черты.

Традиционным для мордвы - мокши, и мордвы - эрзи (этнических групп) было ношение набедренных украшений, которые крепились к поясу «каркст». Обычай украшать пояса подвесками восходит к древности. Легко догадаться, что изначально пояс заключал в себе магический смысл. Вероятно, как и вышивка на вороте, подоле и рукавах, пояс был призван охранять своего носителя от злых духов, которые могут проникнуть к телу. У мордвы-эрзи в день совершеннолетия девушки чуть ниже ее талии на специальном поясе крепилось тыльное набедренное украшение, называемое «пулай» или «пулогай» (от «пуло» — хвост). Это украшение называли «поясом стыдливости» и без него женщина вплоть до глубокой старости не могла появиться на улице.

Пояса ткались на дощечках из разноцветных шерстяных ниток домашней обработки. Концы их завершали помпоны или бахрома. Праздничные женские пояса – цеко каркс имели очень нарядные концы. Их делали из цветной бахромы, украшали мишурой и бисером, обшивали плоскими пуговицами. Завершался конец такого пояса кистью, оплетенной ажурной бисерной сеткой. У некоторых групп мордвы–эрзи к поясу, помимо традиционных набедренных украшений, крепился карман.

В настоящее время для плетения поясов используются нити «Ирис». Это яркий, достаточно прочный материал. В отличие от шерсти, нитки «Ирис» меньше рвутся и не спутываются. Готовый пояс из них более гладкий и ровный.

Для изготовления тканого пояса необходимы специальные дощечки. Количество дощечек зависит от выбранной ширины пояса. Чтобы соткать пояс с определенным орнаментом, сначала готовится эскиз. Каждый эскиз включает в себя два рапорта. Один рапорт – четыре ряда. В соответствии с эскизом, заправляются нити в дощечки. Необходимо помнить, что дощечки с заправленными нитями должны быть развернуты строго нить к нити, участок дощечки, где нить отсутствует – к такому же участку.

Для того чтобы дощечки не перепутались, нити - основы всегда должны быть сильно натянуты. Этого можно достигнуть, если привязать нити с одной стороны к любой тесьме на талии, а другой конец нитей к струбцине или крючку. Между нитей прокладываются намотанные на челночок или просто смотанные в клубок нитки (лучше черного цвета) – так называемый уток. Все дощечки одновременно аккуратно поворачиваются к себе. Затем снова прокладывается уток, снова поворачиваются дощечки в том же направлении и так далее.

На занятиях в рамках предмета «Работа в материале. Декоративно-прикладное творчество мордвы» обучающиеся получают знания и навыки, необходимые для создания творческих работ. Они учатся качественно выполнять работу над эскизами, изучают различные техники, правила и приемы, сходства и различия костюмов различных регионов Мордовии и многое другое.

Все предметы (Рисунок, Живопись, Композиция прикладная, История народной культуры и изобразительного искусства, Работа в материале) по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» тесно связаны между собой. Межпредметная связь помогает учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя функциональный и эстетический компоненты в своих работах.

В ходе работы с плетеными поясами обучающиеся расширяют кругозор, повышают эстетический уровень и художественный вкус, а самое главное – учатся творчески мыслить, комбинировать, разрабатывать эскизы для своих изделий.

Техника ткачества требует тонкого понимания красоты, безукоризненного вкуса, художественного такта и фантазии и, конечно, мастерства. И если мастерству можно научиться, то такие черты характера, как усидчивость, терпение, должны быть присущи тем, кто хочет заняться этим видом прикладного

искусства. Ткачество – достаточно сложное и кропотливое занятие, оно требует от мастерицы внимательности и аккуратности. Только навыки самостоятельности, умение работать сосредоточено, не отвлекаясь, длительное время, повторяя бесконечный ряд

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) четко укладывается в схему поэтапного ведения работы.

Целью учебного предмета «Работа в материале. Декоративно-прикладное творчество мордвы» является овладение знаниями и представлениями об искусстве вышивания, бисероплетения и вязания. Формирование практических умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по профилю предмета.

Задачами учебного предмета являются:

- Изучение народных художественных традиций и создание на их основе новых декоративных образов;
- формирование специальных навыков, развитие на их основе эстетического вкуса и образного мышления;
- формирование средствами прикладного творчества духовной культуры учащихся и потребности общения их с искусством;
- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства;
- развитие зрительной и вербальной памяти, представления и воображения детей на основе работы с цветом и формой.

Мотивацией к творческой деятельности чаще всего становится выбором преподавателем интересных тем, с учетом особенностей развития учащихся и их способностей. Важным компонентом на занятиях является также позитивная психологическая атмосфера, положительные эмоции и создание «ситуаций успеха». В процессе работы с обучающимися требуется постоянное совершенствование наработок и методов обучения, позволяющих идти в ногу со временем.

Условия формирования опыта.

Знакомя учащихся с образцами народного декоративно-прикладного искусства или рассказывая о них, необходимо добиться, чтобы они органически поняли приёмы практической художественной деятельности, усвоили принцип традиционного коллективного создания образов, основных принципов создания изделий. В традиционном народном обучении декоративно-прикладному искусству от старшего к младшему, есть свои традиционные принципы, формы и методы, отшлифованные тысячелетиями, их необходимо учитывать в педагогической практике художественного образования.

Интерес преподавателя к искусству плетения поясов, педагогическое мастерство и профессионализм, а также изучение сопутствующего материала в учебной литературе, на выставочных экспозициях способствовали тому, чтобы

данный вид искусства имел место быть на занятиях по предмету «Работа в материале» в детской художественной школе. Во время обучения этому виду декоративно – прикладного искусства у учащихся стимулируется инициатива, творческая активность, сохраняются и возрождаются культурные традиции народного промысла.

Учебный предмет «Работа в материале. Декоративно-прикладное творчество мордвы» направлен на развитие творческих способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.

На занятиях по предмету «Работа в материале» крайне необходим дифференцированный подход к учащимся. Все задания долгосрочные. В силу темперамента, особенностей характера, даже общего настроения, скорость выполнения заданий у детей неодинакова. Наиболее активным учащимся предлагается выполнить более сложные, специфические детали костюма: пояса, нагрудные застёжки, набедренные украшения. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Основное внимание уделяется практическим занятиям.

Анализ результативности опыта.

Знакомя учащихся с образцами народного декоративно– прикладного искусства или рассказывая о них, необходимо добиться, чтобы они органически поняли приёмы практической художественной деятельности, усвоили традиционного создания образов, изобразительных сюжетов, декоративных мотивов народного творчества, основных принципов создания изделий.

Главным критерием оценки результатов является успешное освоение учащимися учебной программы. Интересные и качественно выполненные работы учеников принимают участие в городских, республиканских, всероссийских, международных выставках и конкурсах. Успехи обучающихся подтверждены многочисленными дипломами и наградами разного уровня. Среди последних 2-3 лет:

- 2015 г. - Диплом 2 степени, Республиканская выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Я поведу тебя в музей!» (К 55-летию МРМИИ им. С.Д. Эрзи) (Шашкина Ирина)
- 2015 г. - Диплом 1 степени, Республиканская выставка-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Я поведу тебя в музей!» (К 55-летию МРМИИ им. С.Д. Эрзи) (Кривова Софья)
- 2016 г. – Диплом участника, Международная выставка-конкурс детского художественного творчества «Енисейская мозаика» (Прынзина Алена)
- 2016 г. - Диплом 2 степени, Республиканская выставка-конкурс детского художественного творчества «Саранск глазами детей» (Шашкина Ирина)
- 2016 г. - Диплом победителя, Городская художественная выставка-конкурс учащихся ДХШ и ДШИ «Сказки Сельвы», посвященная 140-летию со дня рождения С.Д. Эрзи (Рузавина Карина)
- 2016 г. - Диплом лауреата, XXI Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (Шашкина Ирина)

- 2017 г. - Диплом 2 степени, XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (Казакова Алина)
- 2017 г. - Диплом лауреата, XXII Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра» (Каргина Анастасия)

Под руководством преподавателя, благодаря его умению грамотно преподнести суть заданий, направить детей в нужное русло, привить любовь к культуре мордовского народа, ученики достигают творческих высот.

Результатом при проведении занятий являются выполненные мной методические разработки, иллюстративные материалы, наглядные учебные пособия. Наличие этих материалов позволяют обучающим за короткое время погрузиться в сущность представляемого педагогического опыта.

Педагогический опыт активно распространяется на муниципальном и республиканском уровнях:

– выступление на Республиканском методическом семинаре «Традиции и современная педагогическая практика» на тему: «Работа в материале» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество». (6 февраля 2019г.);

– статья на сайте педагогов, 09.10.2017 <https://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2017/10/09/pletenny-obereg>.

Мои ученики успешно защищают экзаменационные работы, поступают в высшие и средние учебные заведения города и страны.

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Белицер, В.Н. Народная одежда мордвы / В.Н. Белицер. – М: Наука, 1973.
2. Маратьянов, В.Н. Памятники прикладного искусства мордвы / В.Н. Маратьянов. – Саранск: Мордов. кн. изд – во, 1991.
3. Мартынов, В.Н. Мордовская народная вышивка. / В.Н. Мартынов. – Чебоксары, 1991. – С. 274.
4. Прокина, Т.П. Мордовский народный костюм. / Т.П. Прокина, М.И. Смирнова. – Саранск: Мордов. КН. изд – во, 1990. – С. 428.
5. Литвиненко В.А. Значение декоративно-прикладного искусства в современном образовательном процессе // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XLII междунар. студ. науч.- практ. конф. № 2(41).
6. Рябов, Н. В. Этносимволические формы мордовской культуры: генезис и эволюция - 2010.
7. Фрески судьбы. Т.И. Панкратова-Лушкина - 2006.
8. Heikel A. Mordvalaisten Pukujaja kuoseja. Trachter und muster der Mordvinen - 1899.
9. Малаева О.А. Программа «Работа в материале / Декоративно-прикладное творчество мордвы» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» - 2018.