Описание педагогического опыта
Галкиной Ларисы Викторовны

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

Тема педагогического опыта.

«Развитие творческих способностей и креативности учащихся на занятиях ДХШ средствами декоративно–прикладного искусства: бисероплетение и бисерная вышивка»

«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно наследство русского народа, – пишет М. Н. Мерцалова в книге «Поэзия народного костюма». – Веками копилось оно, и вкладывали в него русские люди не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое – время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что дошло до нас, открывает нам неповторимый, дивный лик народа – творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить истинный смысл созданного им».

1. Актуальность и перспективность опыта.

Декоративно–прикладное искусство играет большую роль в развитии творческих способностей детей. Воздействуя на личность, декоративно–прикладное искусство обогащает эмоциональный и практический опыт, формирует интеллект, способствует воспитанию эстетических потребностей, ведет к накоплению профессиональных навыков и умений, развитию природных задатков обучающихся.

Важное место в системе развития творческих способностей учащихся детских художественных школ занимает работа по изучению бисероплетения и бисерной вышивки, которая является разновидностью декоративно–прикладного искусства. На занятиях бисероплетения и бисерной вышивки особенно удачно сочетается решение творческих задач с необходимостью знания специфики ремесла, с умением выполнять вещи в материале. Во время обучения этому виду декоративно–прикладного искусства у учащихся стимулируется инициатива, творческая активность, сохраняются и возрождаются культурные традиции народного промысла.

Бисерные работы – живое предание старины. Ведь бисер, как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и потому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно доходит до нас в той красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. Это роднит бисер с живописью по эмали и фарфору, которые также сохранили для нас вкусы и замыслы отдельных поколений.

В раскрытии педагогического опыта я старалась уделить большое внимание условиям, в которых обучение бисероплетению и бисерной вышивки

будет проходить наиболее эффективно. Это изучение особенностей художественной проработки изделия, а также рост творческого уровня и профессионального мастерства в овладении техникой и технологией, которые взаимосвязаны для обеспечения наиболее эффективных условий развития творческих способностей учащихся ДХШ. На основе изучения этих вопросов и определяется актуальность выбранной темы.

2. Теоретическая база опыта.

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

В настоящее время искусство плетения и вышивки с использованием бисера и стекляруса снова переживает период подъёма. К сожалению, в наши дни многие секреты старых мастеров утрачены. ДХШ по бисероплетению и бисерной вышивки восстанавливает былые шедевры и создает собственные техники работы с материалом.

Изучение и преподавание бисерного мастерства в ДХШ осуществляется в тесной интеграции с учебными предметами изобразительного и декоративно–прикладного искусства, что способствует накоплению у детей знаний основ народного мордовского орнамента, чувства композиции, а также навыков техники и разновидностей простых и сложных плетений. Исследуя историю и видовое многообразие бисерного искусства, мастера–практики подчеркивают важность использования комбинаций и вариантов различных способов и приемов работы с бисером для развития у обучающихся творческой активности и креативности.

В ходе работы, с бисерным материалом обучающиеся расширяют кругозор, повышают эстетический уровень и художественный вкус, а самое главное – учатся творчески мыслить, комбинировать, разрабатывать авторские модели бисерных изделий. Изготовление бисерных украшений – деятельность, которая уникальна перспективным видением всего процесса. Продумывая модель, учащиеся хорошо представляют объект своей работы:

–его образ (модель, цветовую гамму, способ плетения),

–назначение (праздничное, повседневное, классическое, национальное или украшение для определенного стиля платья).

Разрабатывая модели, учащиеся овладевают различными приемами плетения, вышивки, что стимулирует самостоятельную творческую деятельность и, как следствие этого, развитие креативности.

Техника бисероплетения 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. Бисероплетение – 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

одних и тех же движений и находя в этом своеобразную ритмику и красоту, обеспечат совместимость человека и данного вида декоративно – прикладного искусства.

Заниматься бисероплетением может любой человек, имеющий хорошее зрение. Но этот вид рукоделия не рекомендуется людям с высокой степенью близорукости, повышенным внутриглазным давлением и другими отклонениями в характеристиках органов зрения. Это связано с необходимостью различать мелкие детали, постоянно контролировать качество изделия и манипулировать объектами труда – бисером. Кроме того, человек, занимающийся бисероплетением, должен иметь нормальное цветоощущение. Так как руки мастерицы постоянно контактируют непосредственно с бисером, важны мышечная чувствительность и точная координация движения рук. Работа по схемам требует устойчивого внимания и зрительной памяти.

Основные материалы и основы плетения.

Материалы

Бисер – мелкие, круглые или граненые, слегка сплюснутые бусинки из стекла, фарфора или металла с отверстием для нити.

Стеклярус – стеклянные трубочки длинной 5 – 15 мм (цветные и бесцветные).

Бусины различной формы – круглые, удлиненные, из цветного стекла или фарфора.

Иголки – для работы с бисером и стеклярусом применяются очень тонкие, длинные и с длинным ушком иголки №10, 11, 12.

Ножницы для обрезки нити – маленькие (маникюрные) с загнутыми концами, острые.

Нитки – швейные капроновые разных цветов (в зависимости от цвета применяемого бисера или стекляруса).

Воск пчелиный – применяется для обработки нити, повышает ее упругость, прочность, влагостойкость.

Спички – для подпаливания ниток в начале и в конце работы.

Салфетка – для рассыпания бисера (желательно однотонная светлых тонов).

Баночки для бисера.

Плетения жгута.

Жгут представляет собой полый шнур плотного или ажурного плетения. Толщина его зависит от того, сколько петель в ряду: чем их больше, тем толще жгут. Количество петель связано с количеством бисерин первого ряда («кольца»). Для каждого вида техники рекомендуется свое количество бисерин в «кольце». В старину жгуты низали на нескольких нитках, получали плоскую ленту, потом соединяли ее по длине в шнур. Другой способ – из нитей с нанизанным бисером вывязывали крючком жгут или низали бисер на нить, плотно накручивали ее (виток к витку) на веревочный шнур, а каждые два близлежащих витка сшивали через бисеринки. Позже плетение стало осуществляться на одной нити.

Теперь появились и другие виды жгутов: мозаичные, ажурные, спиральные, квадратные, усложненного плетения.

Жгуты можно использовать как самостоятельное украшение, либо делать из них другие виды украшений (цепи, кулоны, галстуки, сдвоенные жгуты и др.). Их можно применять и как дополнительные элементы других украшений: в воротниках, подвесках, ободках, серьгах и т.д.

Изготовление жгутов требует повышенного внимания и равномерного натяжения нити.

Мы рассмотрим изготовление различных видов жгутов одной иглой на капроновой нитке, обработанной пчелиным воском.

Натяжение нити должно быть равномерным, иначе жгут получится «рыхлым».

Рассмотри основные виды жгутов при ажурном плетении.

1. Жгут «Мозаичный» – плотное плетение.

Для «мозаичных» жгутов в «кольцо» (первый ряд) рекомендуется набрать нечетное число бисерин: пять, семь, девять, одиннадцать, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать ит.д., в зависимости от желаемой толщины жгута.

Для изучения техники плетения выбираем жгут на семи бисеринах в «кольце».

2. Жгут ажурный.

3. Жгут спиральный.

Жгут спиральный – это ажурный жгут из бисера и стекляруса или из бисера и рубленного бисера, нанизанных в определенной последовательности.

4. Жгут веночек.

5. Жгут «Двухсторонняя спираль».

Этот жгут выполнен в технике «имитация ткачества». Эта техника позволяет с помощью иголки получить бисерное полотно очень похожее на тканое, на станке.

Для этого жгута понадобится мелкий бисер двух цветов, а для краевых бусин на размер больше, иначе жгут не будет скручиваться, а получится просто лента, полая внутри.

6. Жгут квадратный.

7. Жгут витой.

3. Условия формирования опыта.

В процессе обучения бисероплетению и бисерной вышивки не уделяется должного внимания развитию творческих способностей учащихся в детских художественных школах. В результате этого учащиеся мало интересуются занятиями, в то время как этот вид декоративно–прикладного искусства способен значительно развить художественный вкус, творческое мышление, воображение и многие другие качества личности, поэтому необходимо искать наиболее эффективные способы обучения, а также формы организации занятий по бисероплетению и бисерной вышивки с целью наиболее полной реализации творческих способностей учащихся ДХШ.

Анализ практики обучения учащихся бисероплетения и бисерной вышивки в ДХШ показал, что практические занятия по вышивке в основном сводятся к технологической стороне обучения. Перед детьми не ставятся вопросы формы, цвета, композиции. Нерешенность проблемы развития творческих способностей учащихся ДХШ в процессе обучения бисероплетению и бисерной вышивки указывает на актуальность темы.

Развитие творческих способностей учащихся ДХШ на занятиях бисероплетением и бисерной вышивкой будет более эффективным, если процесс обучения выстраивать на основе методической системы включающей в себя:

–цели, задачи и содержание занятий бисероплетением и бисерной вышивкой, доступное освоению учащимися;

–принципы, формы, методы и методические приемы обучения, направленные на развитие творческих способностей учащихся ДХШ;

–наглядные пособия и технические средства обучения на занятиях бисероплетением и бисерной вышивкой, обеспечивающие высокий уровень обучения и развития творческих способностей учащихся ДХШ.

Благодаря данных основ обучения, мы получаем наиболее высокие результаты развития творческих способностей и креативности учащихся ДХШ на занятиях бисероплетением и бисерной вышивкой, потому что данная методическая система обладает следующими ценными качествами:

–разработаны специальные упражнения и задания, учитывающие специфику бисероплетния и бисерной мордовской вышивки и взаимосвязь различных видов искусства (рисунок, живопись, фольклор, история искусств), направленные на развитие творческого воображения, образного мышления, зрительной памяти, художественной наблюдательности, эмоционального отношения к декоративно–прикладной деятельности;

–используется методы наглядности, рассказа, беседы, а также нетрадиционные формы обучения (экскурсии, беседы с народными мастерами, уроки–лекции в музее);

–подготовлен дидактический материал, способствующий эффективному развитию творческих способностей и креативности учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на занятиях бисероплетением и бисерной вышивкой в ДХШ.

4. 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.

Вышивка и бисер – исконно мордовское рукоделие – актуальны в любые времена.

Вышивание было не только обязательным, но и любимым занятием мордовских девушек, за которым они проводили много времени. Обучение ему

начиналось в 6–7 лет. К 10 годам девочки уже знали несколько видов швов, а в 12–13 лет им разрешалось ходить к родным и подругам в гости – вышивать. Владение этим сложным искусством справедливо считалось одним из больших достоинств девушки.

«Расцветка мордовской вышивки включает в себя в основном четыре цвета: черный с синим оттенком и темно–красный как основные тона, желтый и зеленый для расцвечивания узора, – так начинается беседа на занятиях по бисероплетению и бисерной вышивки.

Главным элементом орнамента вышивки является ромб. Это универсальный символ, который имеет несколько значений, и самое важное из них – олицетворение благоденствия, изобилия, плодородия. Самый удивительный знак – розетка. Солярный знак – символ солнца, он имеет четыре части и точно указывает на стороны света.

Особенностью мордовской вышивки можно назвать заполнение узора небольшими фигурками в виде спиралей, пересеченных ромбов и т.п., которые образуют ковровую поверхность. Другой вид вышивки – шов–звездочка, стежки, выходящие из квадрата.

Названия мордовского орнамента: змеиная головка, куриные лапки, козьи копыта, крылышки, еловые ветки, солнечные узелки, звездочки.

Украшения наших предков сочетали в себе бисероплетение, вязание и вышивку шелковыми нитками, – продолжается знакомство с мордовским национальным творчеством. – Мордовская вышивка по–своему оригинальна и сложна. Сделать что–то в домашних условиях, не зная техники и мордовской символики, трудно. Научиться делать всё это профессионально можно в нашей школе».

В ходе творческой работы учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию. У них развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративно–прикладном искусстве. Обучающиеся учатся экономно расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус и фантазию, формируют профессиональные навыки.

Обучающиеся на занятиях бисероплетения и бисерная вышивка познают простые техники плетения и вышивания переходят к более сложным видам рукоделия и со временем создают настоящие произведения искусства.

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности:

–по образцу,

–простейшему чертежу,

–рисунку,

–по собственному замыслу обучающегося с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ученика.

С самого начала процесса обучения систематически проводится инструктаж по соблюдению правил безопасности труда при работе с иглами и ножницами.

В обучение включаются не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор детей. Творческое развитие учащихся осуществляется через экскурсии и встречи с мастерами бисероплетения, знакомство с произведениями декоративно–прикладного искусства Мордовии, традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда. Художественные изделия выполняются как индивидуально, так и коллективно.

После окончания занятий учащиеся узнают:

–историю развития бисероплетения;

–основы цветоведения;

–основные виды бисера, его свойства и характеристики;

–основные инструменты и материалы;

–организацию рабочего места;

–основные техники бисероплетения.

Умеют:

–плести на проволоке;

–плести на леске;

–плести изделия с использованием нити;

–вышивать несложные рисунки.

При анализе обучения можно сделать следующее:

Результатом обучения является:

–Разработаны программы: Дополнительная общеразвивающая программа «Бисероплетение и бисерная вышивка», «Художественная вышивка, «Художественное вышивание»», где опор ставится на мастеров–практиков по национальному творчеству.

–Опираясь на результаты обучения, разработаны развивающие упражнения, которые представляют собой совокупность разнообразных по содержанию заданий, направленных на развитие нестандартности, раскрепощенности мышления на основе работы с бисерным материалом.

–Система занятий представляет собой поэтапное освоение различных видов бисерных ремесел, которые максимально охватывают разнообразие видов и способов плетений, а также приемов вышивания.

Наличие этих материалов и методик позволяют обучающим за короткое время погрузиться в сущность представляемого педагогического опыта.

Все вышеперечисленное позволяет констатировать положительное влияние занятий бисерным ремеслом на развитие комбинаторных способностей, мыслительных операций, познавательной активности и как следствие этого – повышение уровня творческих способностей и креативности в целом.

5. Трудоёмкость опыта.

Особенностью обучения на занятиях по бисероплетнию и бисерной вышивки является то, что существуют два основных подхода. Их можно определить, как профессиональное и свободное (творческое).

В первом случае от обучающихся требуется изготовить изделие по готовому шаблону. При такой системе обучения учащиеся приобретают практические навыки, развивают мелкую моторику, но они не получают опыта решения художественных задач. Это нужное обучение. На таких занятиях обучающиеся осваивают новую технику, например, изучают различные виды плетения и швов, то есть получают те основные навыки, которые позволяют ему чувствовать себя более уверенно на каждом этапе обучения. Но это обучение без творчества.

Во втором случае обучающиеся создают благоприятные условия и среду для творчества, не оказывая особого воздействия. Они обретают опыт свободного самовыражения, общение с уже известными прикладными материалами, при помощи которых создаются интересные образы. При таком подходе развивается воображение, эстетический вкус, обогащается и развивается внутренний мир. Но творчество без обучения технологиям невозможно.

Необходимо пробуждать у обучающегося личную заинтересованность в том, чем они занимаются. В этом могут помочь задания, требующие адекватного выражения собственного чувства, отношения, настроения, замысла.

Творческие задания носят открытый характер и подчас не имеют правильного ответа. Ответов столько же, сколько и учащихся. Роль преподавателя здесь состоит в том, чтобы не только понять и принять разнообразные решения, но и показать обучающимся правомерность этих различий, а иногда и защитить нестандартную работу, и тем самым подстегнуть их интерес к творчеству. Преподаватель в любой творческой деятельности должен поощрять инициативу обучающихся, обогащать арсенал способов самовыражения, поддерживать первоначальную активность.

Для привлечения учащихся к творчеству преподаватель должен учитывать следующие факторы:

–его интересы, личные качества, навыки, склонности;

–нужно учитывать то, что никто кроме него не даст правильного решения стоящей перед ним творческой задачи.

Например, если учащийся ищет сочетания цветов, выражающие определенное чувство, или выбирает материалы для работы, чтобы создать интересный, характерный образ, он решает истинно художественно–творческую задачу.

На занятиях по материаловедению обучающиеся знакомятся с основными свойствами бисера (их декоративными качествами) и нитками, используемыми в бисероплетении и вышивки. Обучающиеся учатся четко передавать на материале особенности бисерной мордовской вышивки с показом их декоративности.

В процессе практической работы, которая является основной формой обучения обучающихся, последовательного освоения отдельных приемов и навыки бисерного плетения и вышивки.

После изучения некоторых тем, программой предусматривается выполнение обучающимися одного изделия в материале на основе изученного бисерного плетения и вышивки. На начальном этапе рисунки бисероплетения и мордовской вышивки предлагаются преподавателем, а в дальнейшем могут быть использованы композиции, разработанные самими обучающимися.

Итогом каждой пройденной темы становится прикладная композиция или изделие, выполненная в материале.

6. Адресность опыта.

Материалы работы могут найти применение при совершенствовании содержания и методики обучения учащихся декоративно–прикладному искусству. А также могут быть использованы в разработке новых учебных программ, пособий по бисероплетению и бисерной вышивки, а также в дальнейшей разработке проблемы развития творческих способностей учащихся ДХШ.

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. Описание педагогического опыта.
2. Учебно–методические рекомендации «Техники плетения жгутов».

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Ануфриева, М. Я. Искусство бисерного плетения. //«Культура и традиции», 2004
2. Артамонова, Е. В. Украшения и сувениры из бисера. // «ЭКСМО – ПРЕСС», 1999
3. Божко, Л. А. Бисер. //«Мартин», 2006
4. Ляукина, М. В. Бисер //ООО «АСТ – ПРЕСС КНИГА», 2001
5. Петрова, З. А., Петров А. А. Модели из бисера. //ООО «Издательство «Эксмо»». 2006
6. Сколотнева, Е. И. Бисероплетение. // ООО «Золотой век», 1999.
7. Журнал «Бисероплетение от азов к мастерству» №6, 2014 (Гардина Т.)
8. Журнал «Лена – рукоделие» №10, 2008 //ЗАО «ЭДИПРЕСС – КОНЛИГА».