Описание педагогического опыта
Грачевой Ольги Алексеевна

Преподавателя живописного отделения
МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. П.Ф. Рябова»

Тема педагогического опыта.

«Формирование знаний, умений, обучающихся на занятиях декоративной композиции по курсу «Художественная роспись ткани».

Думая, что каждый учитель, планируя свою деятельность, должен сделать выбор и точно ответить на вопрос: каким ему представляется ребенок – человеком, который выполняет, не задумываясь, требования взрослых или личностью, способной принимать самостоятельные решения и отвечать за свои поступки. Я – за ученика думающего, целеустремленного, сильного.

Творчество – это процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности. Оно предполагает свободное развитие личности. Заметить детскую одаренность – важнейшая задача педагога. Ведь все радости начинаются с творчества. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Если учитель приоритетным направлением в преподавание ставит развитие творческих способностей, то он непременно пробудит в каждом ребенке интерес и желание познавать окружающий мир.

1. **Актуальность и перспективность опыта.**

Особую актуальность в наше динамичное время, когда господствует техника, приобретают вещи, выполненные вручную, сохранившие тепло рук, их создавших. Искусство росписи ткани имеет древние корни, но они не потеряли свою актуальность в наше время. Изделия, выполненные в технике ручной росписи ткани всегда уникальны, эксклюзивны и неповторимы. Батик занимает ведущее место в ряду декоративного искусства. Он широко используется в дизайне интерьера, прекрасно сочетается с различными цветовыми решениями, интерес к нему с каждым годом растет.

В связи с этим необходимо обучение художественной росписи ткани в системе дополнительного образования. Обучение дает возможность перейти от традиционного аккумулирования знаний к необходимому умению осмысленно применять и реализовывать знания и умения в продуктивной деятельности.

Формирование знаний и умений в этой области является одним из важнейших условий для успешного профессионального совершенства, и это еще раз подчеркивает актуальность данной педагогической темы.

Но основная цель опыта это – формирование у обучающихся знаний и умений при изучении курса «Художественная роспись ткани». Обучение батику процесс творческий, состоящий из различных компонентов как индивидуальных, психологических, так и личностных, социальных. Он способствует всестороннему развитию учащегося, но надо еще и знать

основные учебные предметы «Живопись», «Рисунок», «Композиция», чтобы стать хорошим профессионалом.

С учетом актуальности и практической значимости проблемы, а также её недостаточной разработанности в теории и практике была выбрана данная педагогическая тема.

2. Условия формирования опыта.

Условия формирования опыта подвигло изучение искусствоведческой литературы и профессиональный педагогический опыт в области росписи по ткани, который позволил сделать вывод о том, что проблему формирования знаний и умений у учащихся художественной школы на занятиях по декоративной композиции, можно решить, сделав упор на грамотную организацию творческой деятельности, внедрив программу по предпрофессиональному, общеразвивающему обучений «Художественная роспись ткани».

В учебной программе предусматриваются различные виды деятельности: художественная, познавательно–творческая, профессионально–ориентированная, что позволяет проявить на основе полученных знаний и умений творческую инициативу, развить мышление, воображению, художественный вкус. Только в деятельности происходит формирование знаний и умений. А знание потребности обучающегося позволяет преподавателю выбирать оптимальные формы урочной деятельности, конкретные задания для формирования знаний и умений.

3. Теоретическая база опыта.

На занятиях по курсу «Художественная роспись ткани» обучающиеся получают знания и навыки, которые можно применять относительно себя (сделать подарок подруге, расписать платок или платье).

В творческой деятельности целесообразно создать позитивный психологический климат, развить чувство уважения и поддержки; расширять интелектуально–познавательное и коммуникативное пространство, предоставить интересные задания, побуждающие учащихся развивать свои знания и умения; устанавливать четкие цели и задачи; создавать условия для личностного роста учащихся.

У большинства обучающихся мотивация к творческой деятельности связана с осуществления таковой. К числу условий, делающих творческие занятия привлекательными, учащиеся относят: работу без большого напряжения, хорошую психологическую атмосферу. Среди способов удовлетворения потребностей в самовыражении можно выделить следующие:

–дифференциацию и индивидуализацию обучения, позволяющие использовать полностью личностные особенности и способности;

–включение учащихся в сложные и важные виды художественной деятельности, которые требуют от них полной самоотдачи, ответственности, разнообразных знаний и умений, самодеятельности;

–поощрение и развитие у учащихся творческих способностей, опыта творческой деятельности;

–развитие у обучающихся опыта самосовершенствования.

Разработанная программа «Художественная роспись ткани» позволяет учащимся:

–Познакомиться с техниками росписи по ткани.

–Овладеть знаниями и умениями колористического и композиционного решения для создания будущего изделия.

–Познакомиться с основными материалами, которые понадобятся при работе (ткань, краска, кисти, красители и т.д.).

–Выработать умение рисовать эскизы и переносить их на ткань, наносить резервирующий состав, оформлять готовые работы.

–Совершенствовать умения слушать и слышать устные инструкции, выполнять действия по образцу, по памяти.

–Научиться выполнять коллективные работы.

4. Технология опыта.

Процесс усвоения знаний и умений – это всегда выполнение учащимися определённых предметных действий. Вот почему при планировании усвоения любых знаний и умений необходимо определить, в какой деятельности они должны использоваться учениками, – с какой целью они усваиваются. Так же преподаватель должен быть уверен, что учащиеся владеют всей необходимой в данном случае системой действий, составляющих умение учиться.

Обучающиеся знакомятся с искусством батика, с его историей. Различные методы и приемы работы с батиком, позволяют учащимся развивать свое воображение и воплощать его при изготовлении изделий.

На занятиях используются различные методы обучения – объяснительные, демонстрационные, практические. Во время практики учащиеся учатся сами создавать различные изделия.

В среднем школьном возрасте обучающихся сложно заинтересовать видами искусства, только давая знания и демонстрационные материалы, можно вызвать интерес. Необходимо применять различные методы преподавания батика во всевозможных техниках, которые смогут выполнить учащиеся этого возраста. Обязательным компонентом занятия, является преподавание современными методами и материалами, чтобы максимально заинтересовать учащихся. Оснащение помещения должно соответствовать всем современным требованиям по эргономике и технике безопасности.

Обучающиеся учатся изготавливать изделия росписью батиком, при этом проявляют изобретательность, фантазию и творчество. Овладевая данной росписью, дети приучаются к аккуратной работе, старанию, усидчивости, умению проявлять фантазию в изготовлении собственных изделий. Они знакомятся с основами композиции, видами орнаментов, цветовой гаммой и сочетаниями цветов, придумывают свои орнаменты, подбирают ткани по фактуре, учатся разбираться в красках, техниках росписи,

На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с азами росписи батиком по ткани. Дети учатся самостоятельно выбирать и различать виды тканей, знакомятся с цветоведением, композицией. В дальнейшем обучении закрепляют знания, учатся более сложным приемам, техникам. У обучающихся более развивается представление об искусстве, культурой.

В основу образовательного процесса заложены общие принципы:

–*принцип наглядности.*

–*от простого к сложному,*

–*принцип последовательности действий,*

–*принцип доступности.*

Обучение росписи по ткани позволяет *индивидуализировать и дифференцировать* процесс обучения.

С учетом разной подготовки и возможностей обучающихся, в обучении предусмотрено дифференцированный подход к образовательно – развивающему процессу, цель которого состоит в том, чтобы помочь каждому обучающемуся достичь уровня, отвечающего его индивидуальным способностям.

На занятиях детям с различной подготовкой даются разноуровневые задания, которые включают в себя базовые, упрощенные или усложненные задачи: более сильным учащимся интересно и доступно выполнение более сложный вариант работы, менее подготовленным предлагаю выполнить упрощенный вариант. При этом обучающий и развивающий смысл работы для каждого учащегося сохраняется.

Наиболее приоритетной работой росписи по ткани, я считаю использование в работе с детьми проектной деятельности.

В основе метода проектов, над которыми мы работаем:

1. Развитие познавательных интересов учащихся;
2. Умение ориентироваться в информационном пространстве;
3. Проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта;
4. Ориентация на творческую деятельность.

Так я использую метод проектов и результат – призовые места по изучению этнокультурного компонента.

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы обучения (словесные, наглядные, практические) чаще всего их сочетание. В процессе занятия сочетается групповая и индивидуальная работа. Каждое занятие по темам курса включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний, полученных учащимися. Постоянно развивая интерес к занятиям, я выбираю такую форму проведения занятий, при которой учащемуся предоставляется возможность самостоятельного творческого подхода.

Для каждой практической работы выбирается та форма, которая больше всего подходит с учетом конкретных условий, уровня знаний учащихся, развития их умений и навыков, самостоятельности и имеющихся средств обучения.

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает формирование у обучающихся представление о результативности своей деятельности, развивает их самопознание. Подведение итогов на занятиях росписи по ткани строится на доброжелательном оценивании изделия: результат оценивает сам ученик, затем – его товарищи.

Проверка результатов происходит в виде анкетирования, тестирования, самоанализа, игровой диагностики. Наиболее подходящая форма оценки знаний, умений, навыков, организованный просмотр выполненных работ в виде выставки.

5. Анализ результативности опыта.

В результате освоения программы повышается не только уровень общей осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных отношений, творческого развития ребенка в целом, но и активизируется социально – ориентированная деятельность, его профессионально творческий потенциал как комплекс социально–значимых личностных качеств, способствующих профессиональному самоопределению.

В результате освоения курса «Художественная роспись ткани» обучающиеся получают целый комплекс знаний и умений. Результатом для меня как преподавателя является то, что мои ученики – постоянные участники всевозможных выставок и конкурсов муниципального и регионального уровня и ежегодно являются их призёрами и дипломантами.

Так решением жюри в число победителей Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» от Республики Мордовия вошли пять участников, в том числе ученица нашей школы в номинации «Изобразительное искусство» Морозова Елизавета.

Морозова Елизавета достойно представила Республику Мордовия на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Победа в этом творческом состязании наглядно демонстрирует уровень подготовки учащихся художественных школ Республики Мордовия. Елизавета успешно участвовала в Международных Российских и Республиканских конкурсах, выставках детского творчества, где являлась неоднократным победителем.

В Московской государственной академии акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки прошла выставка работ юных художников – победителей конкурса «Молодые дарования России», на которой были представлены три работы Морозовой Елизаветы «Красное море» и «Амазонский житель», выполненные в технике холодный батик, и композиция «Праздник Троица», выполненная в технике гуашь.

Своим опытом работы по реализации курса обучения росписи по ткани я охотно делюсь с коллегами:

–Участие с докладом в работе IV Всероссийской научно–практичной конференции «Этнокультурное образование: опыт и перспектива», тема «Роспись батика с этническими мотивами мордовского народа» (2012);

– Мастер–класс в рамках республиканского семинара «Синтез искусств в развитии творческой активности учащихся» для учителей общеобразовательных учреждений РМ, 25.01.2012 г.;

–Участие в Республиканском методическом семинаре «Традиции и современная педагогическая практика». Тема выступления «Художественная роспись ткани с использованием этнических мотивов». 07.02.2014 г.;

–Проведение мастер–классов в рамках культурно–образовательного проекта «Автопоезд культуры». 16.05 – 18.06.2014 г., МК РМ.

6. Трудоёмкость опыта.

Вся система дополнительного образования обязана отбирать, обучать и воспитывать учащихся. Кроме того, следует подчеркнуть, что для успешного обучения такому своеобразному виду искусства, как художественная роспись ткани, безусловно, необходимо знание многих предметов и новейших теоретических разработок. Однако наибольшего успеха можно добиться в сочетании новейших методик обучения с традиционными формами обучения при соблюдении следующих педагогических условий:

–Способствование активной работе ученика во время занятий;

–Индивидуальный подход к каждому ученику;

–Учет возрастных особенностей учащихся;

–Освоение классических, традиционных образцов и приемов художественной росписи ткани:

–Учет региональных особенностей в обучении;

–Использование эффективных методик;

–Связь с историей и мировыми художественными ценностями:

–Учет современных направлений в искусстве.

На основании проведенных педагогических условий выделены требования, предъявляемые к художнику–педагогу в обучении мастерству художественной росписи тканей:

–Связь обучения с окружающей природой и предметным миром

–Развитие памяти и наблюдательности;

–Развитие логического мышления, познания и осознания происходящего;

–Применение полученные знания из разных областей творческой деятельности. Раскрытие практическое значение художественного творчества в жизни человека, научить пользоваться полученными навыками художественного мастерства в творческой деятельности.

–Развитие пространственного мышления, образного представления, воображения и их применение в художественном творчестве:

–Связь обучения с историей культуры как всемирной, так и своей национальной, а также культурой современности. Раскрытие богатства народного творчества, развитие интереса и любви к народным традициям и народному творчеству, умение понимать его значение в системе международной культуры, и умение использовать эти традиции и приемы в своем творчестве:

–Освоение учениками знаний основ живописи, рисунка, графики; свойств различных материалов и красителей. Привитие навыков и умения в изобразительном искусстве, ознакомление с техническими приемами художественного творчества:

–Ознакомление учеников с выдающимися произведениями русского и мирового искусства. Привитие интереса и любви к изобразительной деятельности.

7. **Адресность опыта.**

Педагогический опыт адресован педагогам–художникам, преподавателям ДХШ, ДШИ, а также для учителей общеобразовательных учреждений направленные на предпрофильное и профильное обучение по предметам образовательной области «Искусство» и «Технология».

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

Наглядные приложения:

1. Презентация работ учеников ДХШ № 1 им. П.Ф. Рябова в технике холодный батик по этническим мотивам

http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ – раздел методическая копилка).

2. Фотографии работ учеников в журнале «Юный художник» №9, 2014 год. Статья «Жигулевская палитра» (раздел «Новости»).

3. Каталог с Общероссийской выставки «Молодые дарования 2014» (раздел «О нас пишут»).

4. Каталог с выставки «Жигулевская палитра».

5. Программы учебного предмета «Художественная роспись ткани» для 1–6 классов предпрофессионального обучения; программа учебного предмета «Батик» для детей 11–14 лет, прикладное отделение.

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1.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.

2.Барадулин, В. А. Основы художественного ремесла. Художественная роспись тканей / В. А. Барадулин, О. В. Танкус. – М. : 1978. – 255 с.

3.Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей / Р. А. Гильман. – М. : 2002. – 206 с.

4.Давыдова, Ю. Роспись по шелку: платки, панно, палантины в технике «батик» / Ю. Давыдова. – М. : 2001. – 210 с.

5.Давыдов, С. Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия / С. Г. Давыдов. – М. : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2005. – 184 с.

6.Искусство батика: Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники батика: для начинающих студентов художественных вузов. – М. : Внешсигма, 2000. – 110 с.

7.Петрова, М. В. Технология обработки тканей : учеб. пособие / М. В. Петрова. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 96 с.

Фокина, Л. В. Орнамент / Л. В. Фокина. – М. : 2005. – 110 с.