ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Специальность «Художественное ткачество и ковроткачество»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

на тему:

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВОВ СУДЖАНСКИХ КОВРОВ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ШКОЛАХ И СТУДИЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»

Автор: Кипоть С. П.,

преподаватель

ОБПОУ «Суджанский

техникум искусств»

г. Суджа – 2017 г.

Содержание

Введение………………………………………………………3

1. Использование нетрадиционных техник рисования для развития творческих способность.……...…………………..5

2. Методические рекомендации по использованию нетрадиционных техник рисования на уроках декоративной композиции в школах и студиях эстетического воспитания………………………………………………..… ..9

Заключение……………………………………………...……12

Список литературы…………………………………….….....14

Введение

Ребёнок живёт в огромном реальном мире, в котором многое для него пока ещё недосягаемо в силу его возрастных особенностей. Мы, взрослые, являемся посредниками между окружающим миром – миром природы, людей, вещей, искусства. И нежной, хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на всё новое, удивительное, яркое душой ребёнка. Воспитание чувств ребёнка начинается с красоты. Потребность в красоте и доброте появляется у детей с первых дней его жизни: он тянется к красивой игрушке, замирает, услышав звуки музыки; немного повзрослев, рассматривает яркие иллюстрации в книжке, пытается изобразить на бумаге только ему понятную красоту.

Незаменимым средством духовного формирования является искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Искусство говорит образным языком, оно наглядно и близко. Средствами искусства вокруг обучающихся формируется эстетическая среда, которую можно рассматривать как средство формирования нравственно-духовных ценностей личности ребёнка. Именно эстетическая среда способна развить в ребёнке эстетические чувства и научить эмоционально, откликаться на искусство, как явления вызывающее чувства радости, вдохновения, наслаждения и желания созидать. Для ребёнка эстетическая среда – это эстетические отношения, которые он усваивает и выражает в результате приобщения к художественно-духовным ценностям человечества, и материально – художественная среда, которую он осваивает и преобразует в результате своей деятельности.

Чем раньше ребёнок начнёт осваивать эстетические отношения, тем глубже и ценнее будет его эстетический опыт, тем ярче у него будет развито эстетическое восприятие мира. Но формирование эстетических отношений невозможно без восприятия красоты окружающего мира, без формирования навыков и умений отражать эту красоту в предметной действительности. Этому нужно учить шаг за шагом, от простого, к сложному.

1. **Использование нетрадиционных техник рисования для развития творческих способностей детей**

Одной из ключевых тем сегодняшней беседы является сохранение и развитие Суджанских промыслов. Чтобы возродить промысел, вернуть традицию в наш быт, необходимо воспитать поколение людей, способных оценить и полюбить то дорогое, что создано и бережно хранилось на протяжении веков нашими предками.

Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. В процессе изодеятельности совершенствуются такие функции как: зрительное восприятие, воображение, память, мыслительные операции (сравнение, обобщение), формируются элементарные графические умения столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма.

Нетрадиционные техники рисования – важней шее дело эстетического воспитания, это способы создания нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует всё: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать. А самое главное самовыражаться.

Одним из верных средств эстетического воспитания является активизация творческого начала ребенка через обращение к народному художественному творчеству, местным художественным промыслам.

У педагогов Курской области есть уникальная возможность обучать детей декоративному искусству на основе подлинных образцов Суджанских традиционных промыслов. Дети любят традиции, это заложено в них природой. Они гордятся своей семьей, родителями, своим городом. Для ребенка будет очень важным осознать, в каком удивительном месте ему суждено было родиться. Суджа – колыбель ремесел, ковроткачества и керамики. Несколько веков подряд мастера создавали произведения искусства, ставшие узнаваемыми во многих уголках мира.

Одним из первых этапов знакомства с суджанским ковром должно стать, конечно же, посещение музея. Связь учебного заведения и музея – особенная тема. От того, насколько ярким и содержательным будет знакомство с художественным произведением, его воздействие на эмоциональную сферу ребенка, зависит мобилизация его творческих сил. В некоторых случаях декоративные композиции учащихся могут возникать непосредственно под воздействием впечатления от увиденного. В связи с этим, возможно предложить детям выполнить некоторые зарисовки, наброски с натуры.

Важно объяснить детям, насколько сложен процесс создания ковра, он заключается не только в самой технике ткачества. Это и работа над эскизами, проектами, переработка проектов в технический рисунок. Для начинающих художников передача изображения цветов, листьев, плодов требует уверенного владения рисунком и исключительного чутья цвета. Все эти навыки можно развивать у детей с помощью различных творческих заданий и упражнений с учетом возрастных особенностей развития и степени сложности заданий.

Некоторые из них мы предлагаем вашему обсуждению.

«Штампы».

Этот вариант задания рекомендован для выполнения детьми младшего возраста. Для его исполнения необходимо выполнить картонные формы стилизованных цветов и листьев. Используя гуашь, на цветном поле картонного листа или на заранее подготовленном фоне, ребенок наносит с помощью штампов узор, имитирующий цветочный ковер. При этом четко должны быть обозначены центр композиции, нагружены, согласно традиционному сюжету, углы. Каждый штамп может быть использован неоднократно.

Задание развивает чувство колорита, композиции. Выполняется работа довольно быстро, результат яркий и эффектный, что отвечает требованиям работы с младшими школьниками.

«Аппликация»

Известный, любимый и широко используемый в работе с малышами прием аппликации можно разнообразить, если предложить ребятам выполнить «ковровую дорожку» из разноцветных полос и геометрических фигур, такую, «как ткали наши бабушки». Особое внимание в этом задании следует уделить цвету и ритму полос. Задание можно предварить небольшой беседой о том, как удачно соседствуют цвета в традиционном суджанском геометрическом ковре, сопроводить показом образцов изделий.

«Бумажная мозаика»

Детям старшего возраста можно предложить выполнить фрагмент цветочного ковра путем аппликации небольшими кусочками цветной бумаги. Задание требует точного подбора цвета, предварительной отрисовки элементов орнамента, аккуратности в исполнении, осознанного отношения к художественно-выразительным средствам. Главнейшим из них – композиция, цвет, силуэт, линия, ритм.

Многим педагогам – практикам хорошо известно, насколько сложна тема «Стилизация» для детского понимания и исполнения в материале. Очень непросто выполнить задание, чтобы образ изображения был ярким, убедительным, точным, максимально упрощенным и вместе с тем узнаваемым. В качестве наглядного примера удачным будет использование образцов стилизации в традиционном ковре, где цветы и листья, фигуры птиц, людей переработаны в декоративную форму, а подбор цвета абсолютно точен.

Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию можно использовать нетрадиционные способы изображения. Что же они дают детям?

В каждой есть своя гармония цвета и линии, каждая может служить, как способы создания отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра.

Виды нетрадиционных техник рисования достаточно разнообразны, и в каждой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы. Например, если мы возьмём **рисование пальчиком или ладошкой** - этот метод рисования помогает ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие с изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя пальцами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.

А вот техника **«Выдувание»** - развивает фантазию детей, тренирует лёгкие, благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыхания, развивает нестандартное решение, будит воображение.

Техника **«Прижми и отпечатай»** - привлекает детей процессом печатания, угадывания того, что получится в результате оттиска разнообразных материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном разного размера, крышки и т.д.)

Техника **«Рисование мозаичными мазками»** - пробуждает фантазию, развивает творчество, даёт возможность отойти от традиционных способов изображения, сохраняя при этом реалистичность художественного образа.

Интересная техника **«Рисование по сырому листу»** - происходит растекание красок на листе, их смешение, в результате чего образуются плавные тонкие переходы цветов и оттенков.

Можно использовать технику **«Рисование углём»** - уголь позволяет получить линию бархатистого чёрного цвета или чёткие глубоко чёрные линии.

Такой вид рисования как **«Смешение красок на листе»** - позволяет развить фантазию, творческий подход к изображению, смелость.

Есть ещё интересный нетрадиционный приём **«Набрызг»**. Это очень непростая техника. Её суть состоит в разбрызгивании капель краски. Данная техника требует усидчивости, терпения.

Очень интересны и такие приёмы как рисование **«Тычком»**(жёсткая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.) Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно чем угодно, лишь бы было воображение.

1. **Методические рекомендации по использованию нетрадиционных техник рисования на уроках декоративной композиции в школах и студиях эстетического воспитания**

Познакомившись с нетрадиционными методиками рисования, можно использовать их в своей работе. Ведь не всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии. Это влечёт за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведёт к детской неуверенности. Решить данную проблему помогают нетрадиционные способы рисования. Ведь изначально рисовать, а на чём и чем, а уж фантазии у современных детей более чем достаточно.

Остановим свой выбор на таких нетрадиционных техниках рисования, как пальчиком, ладошкой, тычком (жёсткая кисть или ватная палочка), прижми и отпечатай (поролон, крышки, пробки). Составила перспективное планирование на каждую возрастную группу, это мне позволило учитывать взаимосвязь между различными разделами работы с детьми, обеспечить систематичность и последовательность в работе. Поэтому работу начинаем   от простого к сложному, а методики рисования, являются наиболее доступными для детей младшего возраста. Для начала занятия проводятся индивидуально – для получения наилучшего результата, затем можно объединить по 2-3 ребёнка. Рисование пальчиком вызывало у ребёнка особое удовольствие, когда обмакнув пальчик в краску, он оставлял свой след на листе бумаги. Учились рисовать кончиком пальчика сверху вниз травку для зайчика, божьей коровке рисовали пальчиком пятнышки на крыльях чёрной краской, украшали крылья бабочки.

Рисовали и ладошкой. Нарисовали коллективную работу – весёлое, доброе солнышко. Каждый ребёнок прикладывал к листу бумаги свои ладошки, которые сначала обмакивали в жёлтую краску, а потом прикладывали их по кругу(нужно направлять детей). Получились весёлые лучики, затем нарисовала личико и солнышко готово. Дети испытывают огромное удовольствие от коллективной работы. Как таковой цели использовать нетрадиционные методы в обучении детей рисованию нет. Но попробовав и увидев результат наших работ, нужно продолжать использовать эти методики рисования и дальше. Воспитатель должен составить перспективный план занятий по нетрадиционному рисованию и внедрять его в своей работе. Продумывая каждое занятие, подбирать тот материал, в котором изображение предмета может быть решено особенно выразительно, интересно, красиво, доставит детям эстетическое удовольствие. Конечно, перед тем как рисовать какой-либо предмет или явление, ребёнок должен хорошо представлять, что это и как оно выглядит.

Другой интересный вариант рисования – метод тычка. Для этого метода достаточно взять ватную палочку или жёсткую кисть. Что мы делаем? Опускаем ватную палочку или жёсткую кисть в краску и точными движениями делаем тычки по альбомному листу. Палочки или кисть будут оставлять чёткий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от того, какой формы был выбран предмет тычка. Если тычок делать целенаправленно, например, по готовому контуру и внутри него, то изображаемый объект получится интересной неоднородной фактуры. Этим методом с помощью ватной палочки можно рисовать падающий снег, украшать рукавичку, косыночку.

Я, считаю, что техники рисования пальцами, ладошкой, тычком, пробками, поролоном позволяет сделать работы детей более интересными и красочными. А использование этих методик имеет ряд преимуществ:

* Способствует развитию у ребёнка мелкой моторики рук и тактильного восприятия
* Пространственной ориентировке на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, внимания и усидчивости
* Уточняют свои представления о цвете, форме, и размере предметов и их частей
* Развивается мышление, речь, воображение
* Способствует обогащению знаний об окружающем и приобщению к фольклору и литературе, та как темы занятий предусматривают использование загадок, стихов
* Волшебное возникновение изображения доставляет детям удовольствие. Вызывает положительные эмоции
* Ребёнок видит результат своей деятельности, учится их анализировать и находить им применение.

Заключение

Цель данной работы была: разработать методические рекомендации по использованию нетрадиционных техник рисования на занятиях по изобразительной деятельности ребенка, среди которых: техника рисования тычком, прижми и отпечатай, рисование ладошкой и т.д.

Решению задач данной работы послужило изучить и теоретически обосновать эффективность использования нетрадиционных техник рисования в процессе развития творческих и изобразительных способностей детей младшего и среднего дошкольного возраста.

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимулировать и поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции.

Ну и, конечно же, приемы ткачества могут быть использованы в творческих работах школьников. Опыт Замостянской средней общеобразовательной школы, где в этом году начал работу кружок ткачества – яркое тому доказательство и пример преемственности в работе школы и техникума по воспитанию и эстетическому развитию подрастающего поколения.

Мотив курского традиционного ковра может быть эффективно использован в различных техниках и во множестве заданий, которые помогают понять ребенку, что создание бытового предмета происходит по законам искусства, что культура курского традиционного ковра – уникальна, это – форма, отточенная временем и неиссякаемый источник вдохновения и творчества.

Список литературы

1. Аллахвердов В. М. «Психология искусства» СПб 2001г.
2. Байденко В. И. «Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в комплексной форме» М. 2004 г.
3. Библер В. С. «Нравственность. Культура. Современность» М. 1990 г.
4. Зимняя И. А. «Воспитательная деятельность образовательного учреждения как объект комплексной критериальной оценки» М. 2002 г.
5. Левина М. М. «Технологии профессионального педагогического образования» М. 2001 г.
6. Смирнов С. Д. «Педагогика и психология высшего образования от деятельности к личности» М. 2005 г.