Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества г. Челябинска»

Методическая разработка

Развитие творческих способностей детей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством в объединении «Радуга-Дуга»

Автор-составитель:

Холодилина Ольга Леонидовна,

педагог дополнительного образования

высшей категории

г. Челябинск, 2024

Развитие творческих способностей детей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством в объединении «Радуга-Дуга»

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.

Педагогическое кредо автора **–** разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку.

В своей методической разработке хочу более подробно остановиться на освоении раздела «Декоративно-прикладное творчество» программы объединения «Радуга-Дуга».

Освоение раздела «Декоративно-прикладное творчество» подразумевает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях декоративного искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о гармонии.

Полноценное воплощение художественного образа возможно только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях декоративного искусства, различать средства выразительности композиции и уметь их практически применять.

Темы заданий по изучению народного декоративно-прикладного творчества продуманы с учетом возрастных особенностей и возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Процесс обучения осуществляется в основном в форме практических занятий. Используются также иные формы: беседа, комплексное занятие. Промежуточная аттестация по предмету осуществляется в форме выставки работ.

Социальная, художественная и педагогическая ценность народного декоративно-прикладного искусства несомненна и общепризнана. Она состоит в его познавательном, эстетическом и идейно-воспитательном значении, которые неразрывно связаны между собой в процессе формирования личности.

Познавательное значение произведений народного творчества проявляется прежде всего в том, что оно отражает особенности реальной жизни и дает обширные знания об истории, труде и быте народа, а также представления о его мировоззрении и психологии; о флоре и фауне страны и многое другое.

Эстетическое значение состоит в том, что изделия народного творчества являются замечательными образцами подлинного искусства, они отличаются большим мастерством изготовления, что сказывается в их образных формах, которые веками отшлифовывались народными умельцами; они развивают в человеке чувство прекрасного, чувство формы, ритма и т.д.

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества. Понятие «декоративно-прикладное искусство» широкое и многогранное. Это крестьянское искусство, традиционные художественные промыслы, памятники мирового декоративного искусства, и современное декоративно-прикладное искусство.     Процесс приобщения учащихся к декоративно – прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития

            В народном искусстве сочетаются правила, навыки, приемы, образы, мотивы, темы, коллективный опыт и природное начало. Это позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков.

Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества на материале народного, затем классического и современного декоративно-прикладного искусства, легче освоить другие виды пластических искусств.

В процессе приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству важное значение имеет включение в процесс занятия активных средств эмоционально-образного воздействия — слова, музыки, зрительных образов. На занятиях, посвященных народному искусству необходимо комплексное использование разных видов фольклора —  устно-поэтического (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), а также музыкального и изобразительного  что помогает осознать учащимся целостность народной культуры.

В народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных промыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, дерева жизни, женщины, знаки-символы земли, воды, солнца можно увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, др.

Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традиционных народных художественных промыслов в системе образования.

Увлечение ребят поначалу лишь изготовлением простеньких сувениров, под руководством педагога перерастает затем в умение творить самостоятельно. Учащиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.

Выполняя работы по мотивам народного орнамента, дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета.

Свою работу по приобщению учащихся к истокам народной культуры строю, опираясь на характерную для учащихся потребность в самоутверждении и признании их творческих возможностей и поставила основные задачи в работе по данной теме:

1. Формировать устойчивый интерес к искусству народа России и народов других стран;

2. Развивать художественно-творческие способности у детей;

3. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира;

4. Воспитывать самостоятельность и активность.

Одной из важных задач работы по данной теме вижу создание для каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность проявить себя. Во время работы необходимо пробуждать в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что очень важно творить добро и красоту, приносить людям радость.

В своей работе придерживаюсь следующих дидактических принципов: наглядности, активности и самостоятельности, поэтапности. Вся работа построена в определенной системе, используются традиционные и нетрадиционные формы. Творчество — это деятельность в процессе которой создается что-то новое, в результате поиска, использования, использования личного опыта, а также знаний и умений, которые ребенок получил в процессе обучения. Тематика таких занятий направлена на формирование устойчивого интереса детей к искусству своего народа, на воспитание чувства любви к родному краю, Родине.

Немаловажный прием в развитии детского творчества — проживание ситуации успеха. С этой целью проводится анализ всех детских работ в форме разнообразных мини-выставок, дискуссии, круглого стола, где каждый ребенок имеет возможность полюбоваться своей работой вместе со сверстниками, а вечером — с родителями, услышать добрые и такие важные для него слова: одобрения, поощрения, восхищения.

Проанализировав программу обучения, я посчитала целесообразным использовать в своей работе более углубленное знакомство с народным творчеством. Необходимость данного раздела в том, что у ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в руках изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской росписью и т.д.. Поэтому цель раздела познакомить детей с историей народного творчества, показать примы лепки и работы с кистью, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического орнамента, а также расширенного, углубленного знакомства с изделиями народных художественных промыслов, знакомство с символикой русского декоративного искусства и самостоятельным созданием декоративных изделий.

Задачи раздела:

– Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству в условиях собственной практической творческой деятельности; воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству;

– Уметь использовать нетрадиционные техники и получать удовольствие от своей работы;

– Развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие, эстетические чувства;

– Способствовать знакомству классической закономерности народного декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, симметрия, асимметрия в узоре, изобразительные приемы и т.д.);

– На основе освоения художественного опыта народных мастеров развивать индивидуальное творчество детей в орнаментальной деятельности: специальные художественные способности – «чувство» цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу.

**Содержание раздела**

**Темы занятий**

**Тема 1. Симметрия**

*Теория.* Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии:- одновременное рисование двумя руками сразу;- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей.

*Практика.* Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна».

**Тема 2. Стилизация**

*Теория.* Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Условность – способ художественного обобщения через о выявление характерных черт прототипа. Образцы народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.) как примеры стилизации.

*Практика.* Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные кони».

**Тема 3. Декоративные узоры**

*Теория.* Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров.

*Практика.* Выполнение заданий с использованием ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка».

**Тема 4. Орнамент**

*Теория.* Орнамент - узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения различных предметов. Ритм в орнаменте – повторение одинаковых мотивов или чередование разнородных фигур. Принципы ритмического построения орнамента: повтор, чередование.

Раппорт – повторяющийся рисунок, являющийся частью орнамента.

Растительные и геометрические орнаменты.

*Практика.* Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные гирлянды».

**Тема 5. Сказочная композиция**

*Теория.* Сказка – любимый жанр художников. Сказочные сюжеты в произведениях Васнецова, Билибина, Врубеля. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.

*Практика.* Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка».

**Тема 6. Русские народные промыслы**

*Теория.* Закономерности композиции в декоративно-прикладном искусстве: тектоника (отражение в форме пропорций, метрических повторов, соразмерность частей и целого, характера и т.д. Композиционное расположение мотива узора в полосе, квадрате, круге и т.п. Плоскостная передача орнаментальной формы. Равновесие, контраст, ритм, симметричность уравновешенность частей по массе и очертаниям.

Любимые персонажи народного творчества: Конь-огонь, Птица счастья, Древо жизни и др. Народные промыслы: Городецкая роспись, Уральская роспись, Хохломская роспись, Мезенская роспись, Палехская миниатюра, Тагильский поднос, Гжель и др.

*Практика.* Выполнение заданий: «Дымковская сказка», «Гжельский букет», «На ярмарке».

**Тема 7. Декоративная композиция (витраж)**

*Теория.* Витраж – это произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и

предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного в каком-либо архитектурном сооружении. История возникновения и развития витражного искусства. Техники витража:

Основные правила техники витража: стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии контура.

*Практическое занятие.*Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек.

**Тема:8. Стилизация. Композиция по мотивам народного искусства.**

*Теория.* Понятие стилизации как обобщения и гармонизации изобразительного мотива в рамках единой образно-стилевой системы. В качестве такой системы рассматривается народное искусство. Народное искусство и мир традиционной крестьянской культуры, утилитарность как свойство народного искусства. Знакомство с произведениями народного искусства, вызывающими эмоциональный отклик детей. В качестве одного из вариантов разработки темы раздел предлагает характер стилизации, соответствующий образной стилистике русской народной вышивки, что не исключает обращение к иным образно-стилевым системам. В процессе беседы необходимо познакомить учащихся с её особенностями. Обрядовый характер вышитых изделий. Связь образов русской народной вышивки с языческой культурой древних славян. Историческое развитие русской вышивки: возникновение бытовых мотивов, изобразительной иллюстративности. Постепенное забвение мастерами сокровенных смыслов древнего языка вышивки. Стилизация в традиционной русской вышивке.

*Практика.* Создание композиций стилизованных в духе русской народной вышивки: «Дерево-цветок», «Животное», «Женская фигура».

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие творческих способностей детей, обуславливает его результативность.

Работа с родителями предполагает: индивидуальные консультации, беседы, рекомендации, папки-раскладки, информационные стенды, показ открытых занятий, семинары-практикумы, мастер-классы, выставки детского творчества и анкетирование по вопросам художественного развития детей.

Формой подведения итогов реализации данной программы являются: участие детей в праздниках, досугах, посвященных народным промыслам, участие в выставках.

Результаты проделанной работы позволяют сделать вывод, что использование изделий народных промыслов углубляет знания детей о народном искусстве, развивает эстетический вкус, обогащает изобразительное творчество. Учащиеся умеют различать изделия разных народных промыслов, рисовать узоры по изделиям народного декоративно-прикладного искусства, и свободно пользуются не только кистью, но нетрадиционными способами создания узоров, самостоятельно намечают последовательность изготовления изделий. Учащиеся также умеют лепить народные глиняные игрушки.

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Барадулин и др. Основы художественного ремесла. – М.: Просвещение, 1979.
2. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Л.: Искусство, 1975.
3. Богатова З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – М.: Просвещение, 1986.
4. Данилова Л. Окно с затейливой резьбой. – М.: Просвещение, 1986.
5. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1984.
6. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей  
   народного искусства. - М.: Искусство, 1990.
7. Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства. Конспект лекций. – Ростов-на\_дону: Феникс, 2004.
8. Лола Г.Н. Дизайн. – М.: МГУ, 1998.
9. Неменский Б.Р. Мудрость красоты. – М.: Просвещение, 1981.
10. Осетров Е. Живая древняя Русь. – М.: Просвещение, 1984.
11. Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. – М.: Просвещение, 1979.
12. Русский дом. Универсальный свод календарей. – Н.Новгород, 1994.
13. Русский народный костюм. Государственный исторический  
    музей. – М.: Искусство, 1989.
14. Салтыков А.Б. Русская народная керамика. – М.: Просвещение, 1969.
15. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. – М.: Советский художник, 1970.
16. Сурина О.М. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – М.-Ростов-на-Дону: 2003.
17. Фокина Л.В. Орнамент. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
18. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. – М.: Просвещение, 1985.