КГКП Детская художественная школа г. Павлодара

Тема: «Использование традиционных форм работы

на уроках композиции».

Педагог: Степанко Раиса Петровна

Формы учебной работы существуют коллективные, фронтальные, групповые, индивидуальные.

В любой профессии, в любом труде творческая способность является основой движения вперёд. Уроки искусства и внеклассные занятия таят в себе огромный творческий потенциал. Занятия дают много возможностей для самовыражения и развития способностей

В системе обучения и воспитания учащихся художественной школы большое значение имеют уроки изобразительного искусства и в частности композиции. В комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное развивающее воздействие на ребёнка. Это способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни, в искусстве, стремление самому создать прекрасное, оценивать красивое в окружающих предметах. Эмоционально-положительное решение к творчеству способствует успешному решению воспитательных задач уроков, внеклассных занятий декоративно- прикладного искусства.

Значение уроков композиции для развития творческих способностей исключительно велико, так как оно обладает многими ценными свойствами. Тесно соприкасаясь с народным декоративно прикладным искусством, этот вид деятельности в очень высокой степени способствует эстетическому воспитанию школьников. Декоративно-прикладному искусству учащиеся отдают особое предпочтение, поскольку здесь они могут проявить элементы творчества в большей степени, чем при выполнении других, относительно более сложных видов работы. Этому способствует возможность подбирать по желанию детали изделий, самостоятельно определить их цвет в росписи, в цветовых сочетаниях.

Обучаясь на уроке изобразительного искусства учащиеся стремятся делать красивые вещи, находятся под влиянием условий, формирующих у них эстетические качества: чувство формы, линии, материала, цвета. Всё это воспитывает эстетический вкус; развивает стремление к совершенствованию своих умений.

Главными задачами, на мой взгляд, являются:

* Учить детей находить прекрасное в окружающей действительности и вносить прекрасное в свою жизнь.
* Вести детей по дороге счастья и добра.
* Находить оптимальную нагрузку для уч-ся и тем самым создавать благоприятные условия для его творческого роста.
* Не заставлять детей трудиться, а увлечь трудом.
* Поощрять активность и свободу выбора, поддерживать должный уровень уч-ся, помогать развиться воле ребёнка.

Для успешного решения задач в развитии творческих способностей я разработала стратегию развития творчества:

* Максимально использовать золотой ключик – интерес.
* Предоставлять право выбора. В работе с детьми исходить из уже проявленных способностей (живопись, графика, лепка, декоративно-прикладное искусство)
* Для достижения успеха важна мотивация
* Ориентировать на общественную значимость деятельности личности.
* Организовывать и направлять способности как вид деятельности.

В своей педагогической деятельности вижу интеллектуальный и художественный рост учащихся. Учащихся трудолюбивы, много сделали много могут сделать. Стараюсь творчески подойти к методике проведения уроков, на которых я организую индивидуальные, групповые, коллективные, игровые формы работы.

Выстраиваю систему занятий таким образом, чтобы уч-ся могли оригинально мыслить, многое делать своими руками, предлагать нестандартные решения, быть раскованными в своём творчестве, не бояться нового и неожиданного. На уроках, внеклассных занятиях присутствует выбор: веер возможностей разных решений данной теме. Именно выбор создаёт успех работы ребёнка. Выбор играет роль в самовыражении уч-ся.

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию творческой личности.

Е.В. Бондаревская предлагает методыи приёмы к достижению успеха в педагогической деятельности :

- диалогичность;

- деятельностно-творческий характер;

- направленность на поддержку индивидуального развития ребёнка;

- предоставление учащемуся необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, и выбора содержания и способов учения, поведения.

В процессе занятии изобразительным искусством, как на уроках, так и в центре дополнительного образования, более удачно и интересно проходят коллективные и групповые работы. Особенно я отмечаю работы из соломки. Аппликация из соломки прекрасно вписывается в интерьеры помещения. Учащиеся с удовольствием подчиняются общему замыслу и стремятся, сделать как можно лучше. Дети выполняют несколько видов аппликации из соломки: предметную, сюжетную, декоративную

Очень хорошо смотрятся архитектурные сооружения, птицы, звери.

В последние годы ребята с удовольствием выполняют объёмные работы.

В этих работах они чувствуют себя творцами, создают свои произведения искусств и выражают своё отношение к окружающему миру. Своими работами ребята утверждаются в детском коллективе.

Дети создают свой продукт творчества, который приносит успех, радость им и окружающим.

Конструирование из бумаги имеет свои особенности и секреты.

Чтобы овладеть ими, надо изучить азбуку формообразования. Этот податливый материал легко сгибается, скручивается, режется, сжимается, поддаётся теснению. На уроках разбираем способы создания различных объёмов, используя приём сгибания листа по линии надреза. Приёмы работы с бумагой позволяют создавать и различную фактуру на поверхности листа, и множество простых объёмов, из которых можно составить сложные пространственные композиции.

Из доступного материала, с помощью несложных инструментов можно сделать несложные и убедительные вещи, используя их в оформлении стендов, интерьера класса, либо как самостоятельные произведения.

Выполнение подобных заданий развивает пространственное мышление, фантазию, открывает пути к интересной и своеобразной творческой деятельности. Очень интересные объёмные работы из бумаги создали девочки 8 класса при изучении темы “Костюм разных эпох”.

Обстановка на уроках композиции позволяет создать ситуацию успеха, широко применять в работе игровые формы. Игра позволяет активизировать внимание ребят и вовлечь всех участников в творческий процесс. Игра-соревнование: “Кто составит больше оттенков определенного цвета”, например, “зеленой” или “красной” гаммы. В увлекательной форме дети учатся смешению красок; попутно усваивают множество наименований цветовых оттенков; перестают связывать название цвета (зеленый и пр.) с каким-то одним, наиболее типичным оттенком, учатся сознательно различать тонкие оттенки цвета, что помогает им избавиться от (цветовых) стереотипов в изобразительной деятельности. “Цветовые угадайки”: ребенок должен угадать, какие краски из ограниченного набора были использованы, чтобы получить определенный смешанный тон, и воспроизвести этот результат. Общей основой для изобразительного искусства является действительность. Надо только увидеть эту действительность отражаемую искусством. И на уроках, и на внеклассных занятиях делаем маленькие открытия; в этом нам помогают краски. Краски — неизведанный мир, мир цвета. Дети замечают, что лес бывает голубым, утром — оранжевым, вечером выглядит багровым. Работа с красками по-разному влияет на настроение. Разность цвета создаёт разность восприятие действительности. Ребёнок понимает, что радость, горе, нежность может быть выражена цветом, пластикой, конструкцией.

Умная, творческая, эмоциональная игра может стать не только действенным средством восприятия произведений, но эффективной формой приобретения и расширения знаний по искусству. В игре ученики приобретают художественные знания, повторяют уже изученный искусствоведческий материал. В начальных классах проводим игру “Весёлые кляксы”. Предлагаю ребятам обмакнуть кисточку в любой цвет и поставить несколько жирных точек и запятых на листке бумаги. Дальше дети должны плотно прижать ладонью и развернуть лист. Какие интересные рисунки, причудливые узоры получились! Дети радуются, они довольны, у них всё получилось, чувствуют себя маленькими творцами. Здесь уместно провести соревнование “Кто больше диковинных животных или птиц изобразит”, кто сумеет придумать по этому поводу самую интересную историю. Игра тесно связана с воображением, с формированием творческих способностей. С помощью игры создаю нестандартные ситуации, игра помогает мне сбить детей с шаблонного стереотипного мышления. Причём форма игры вносит в это повторение активное творческое начало.

Условия игры заставляют ребят активно мыслить, воспитывают настойчивость, волю, чувство коллективизма. Изучение портретного жанра позволяет провести игру-выставку портретов под названием “Лицо-зеркало души”.

За неделю до урока ребятам даю задание: подобрать картину художника портретного жанра и подготовить небольшое сообщение.

В классе все портреты вывешиваются без подписей на стенде.

Представитель каждой команды должен по описанию найти портрет, назвать его и указать автора. Игры могут быть краткими (по 3-5 минут). Кто больше назовёт на предложенную букву картин одного художника, одного жанра или темы.

На итоговых уроках четверти готовим выставку тех работ, где особенно выразительно использованы разные художественные материалы. Итоговый урок организуем в форме диалога зрителя и художника. При обсуждении детских работ предоставляем слово преимущественно авторам, чтобы они рассказали о своём отношении, которое они хотели выразить в работах. Зритель в свою очередь должен почувствовать, что хотел выразить автор, насколько это удалось. Если автору не удалось достаточно убедительно донести до зрителя свои чувства и мысли, он строит предположения, как можно было улучшить работу, какие художественные средства помогли ему передать замысел.

При рассматривании произведений художников, раскрываем замысел картины, рассуждаем о композиционном центре, в котором сконцентрирована основная идея, мысль. Чтобы привлечь внимание зрителя, художник, как правило, выделяет главное цветом, светом, объёмом. Чтобы написать картину, художник должен расположить на определённом формате холста или бумаги все предметы таким образом, чтобы выделялось главное.

Предлагаю для сравнения несколько картин, и прошу проследить, как композиция влияет на состояние идею произведения. “Завтрак аристократа”, Федотов (динамика, порыв, страх, напряжение); Малявин “Праздник” (буйство красок, радость жизни). Пейзажи Левитана (тишина покой, неторопливость) После таких рассуждений целесообразны игры, упражнения, развивающие способность видеть и чувствовать различные варианты композиционных решений, соотношения образующих их форм, цвета, размеров, которые, воздействуя определённым образом, вызывают ассоциации с эмоциональным различным состоянием.

Предлагается из нескольких тем (добро, тепло, тяжесть, радость, горе) выбрать одну. Каждый должен нарисовать несколько предметов по выбранной теме и с помощью цвета предметов и их компоновки выразить нужное состояние. Ребята должны научиться выделять главное в картине, видеть взаимосвязь с второстепенными деталями.

Для тренировки показываю несколько композиций из геометрических форм, предложив найти в каждой из них центр.

Он может быть выделен формой, цветом, расположением. Для закрепления материала провожу игровые упражнения. Ребята должны скомпоновать на плоскости геометрические фигуры, вырезанные из цветной бумаги, выделяя центр композиции.

Это могут быть любые предметы, треугольники, квадраты или круги разного размера и цвета. Составляя из них различные варианты, дети убеждаются, что композиционный центр — это не обязательно самая яркая и большая фигура, как им кажется в начале; такие игровые упражнения помогают освоить очень важный закон композиции. Игра является эффективным средством обучения и воспитания; отход от традиционного построения урока и введение игрового сюжета привлекает внимание всего класса. В игре ребёнок выражает себя, а, значит, растёт. Урок изобразительного искусства не может быть скучным и не интересным, поэтому игровые формы очень важны. Так в 6 классе, когда у ребят уже имеется определённый объём искусствоведческих знаний, интерес у них вызывает игра “Придумай биографию художника”. Играющих делю на две команды, чтобы каждая команда придумывала биографию художника коллективно.

Для этого поочередно для каждой команды на доске вывешивается 8-10 картин незнакомого детям художника. По работам ребята должны представить и рассказать где и когда он жил, какие у него любимые темы, какой характер, чем он больше всего любит заниматься, кроме живописи.

После выступления учащихся я отмечаю, что было правильно в их рассказах.

В 3 классе провожу игру “Художник и зритель” Ребята с удовольствием представляю себя в роли Шишкина, Поленова, Рембрандта и критиков. Меняют роли и становятся то художниками, то зрителями.

Для закрепления материала даю следующие задания.

1. Подобрать репродукции, близкие или контрастные по колориту.
2. Привести примеры произведений, цветовая гамма которых вызывает чувство грусти, тревоги, или чувства радости.
3. Рассказать о колорите картины, обосновать, почему художник выбрал именно такую цветовую гамму, как это сделал.

На уроках художественного труда внеклассных занятий знакомлю ребят с разновидностями скульптуры. С основными способами и последовательностью процессов лепки знакомимся в начальных классах.

На этих занятиях провожу задания, развивающие способность восприятия пластического языка скульптуры, активизирующие творческое мышление, воображение, фантазию.

Детям особенно интересно заняться чем-нибудь новеньким. Поэтому пластилин заменяем соленым тестом. Лепить из теста — одно удовольствие: забавные фигурки можно раскрашивать, покрывать лаком. Осенью, весной уроки провожу в лесу, собираем шишки, камни, ветки, осенние листья, корни деревьев. И ребята с увлечением создают поделки. Также детям даю задание:

1. Найти предметы с определённым настроением: лёгкая осенняя веточка, тяжёлая мрачная страшная коряга, угрюмый камень, злой шиповник.
2. Подобрать камни по аналогии с людьми, выражающие разное настроение, состояние, силу. Тяжесть, легкость, нежность.

Цель таких уроков — помочь учащимся увидеть в объёмных различных формах настроение, состояние, эмоциональное свойства самих объёмов.

В развитие художественно-творческой активности учащиеся большую роль в освоение дизайна играет эстетическое восприятие предметов. Учащиеся учатся видеть прекрасное в окружающей действительности и вносить прекрасное в свою жизнь. Считаю актуальным проводить экскурсии по родному посёлку, выделяя специфику сельских элементов фронтонов, наличников, ставней и ворот, где проявляется богатая фантазия и изобретательность народных умельцев. Это задание позволяет успешно справиться с практическими заданиями “Интерьер и конструкция народного жилища”.

Увлечённость работой порождает интерес, творческую свободу, удивление перед своими возможностями. В работе с детьми я исхожу уже из проявленных интересов и способностей учащихся и направляю их дарование в соответствующее русло. Стараюсь максимально использовать интерес, чем он сильнее, тем глубже осуществляется деятельность. Формирование интереса и увлечённости не может быть назидательным и идти только сверху от учителя. Стараюсь поощрять свободу выбора детей оставлять за каждым право иметь собственные интересы и предпочтения.

Например, в 7 классе учащиеся могут выполнить практическое задание на тему “Твой герб” в технике граттаж (аппликация, живопись).

Урок провожу в занимательной форме. Класс делится на группы. Перед работой вручаю гербы. Представляем, что мы находимся не в классе, а в герольдмейстерской конторе. У ребят на парте табличка “Герольдмейстерская контора” с отличительным знаком. В каждой группе своё задание.

1. Создать герб своей семьи.
2. Создать герб ремесленного цеха
3. Создать личный герб.

На уроке максимум активности, ребята проявляют нестандартность мышления. Работы получаются оригинальными. Эмоциональная увлечённость детей — основное удачное выполнение задач урока. Забочусь о введение музыки, поэтичного слова на уроке.

Использование нетрадиционных форм урока (КВН) представляет возможность создать ситуацию, где ребёнок проявляет себя индивидуально творчески. Учащиеся активно мыслят, КВН воспитывает волю и чувство коллективизма. Занимаемся флористикой, у детей получаются интересные композиции из сухих трав и цветов. Работа с этим материалом занимательна и доступна для всех возрастов. На уроках художественного труда занимаемся моделированием, учу детей работать по чертежу, создавать модели тракторов, машин. Знакомимся с искусством оригами. Эта работа интересна тем, что при изготовлении фигурок в соответствии со схемой все они получаются одинаковыми независимо от того, кто их делал.

Все эти виды искусства были созданы давно. Для меня это ценное старое — фундамент — и на нём я строю и создаю новое. В ходе занятий вовлекаю уч-ся в ситуации, требующие определённой работы ума. В 7, 8 классах учащиеся создают свои проекты в любых техниках и материала по желанию.

Метод проектов позволяет индивидуализировать учебный процесс, даёт возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и контроля своей деятельности. Проекты выполняют на различную тематику по выбору учащиеся: архитектура, скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство.

В проект входит небольшая самостоятельная исследовательская работа, теоретическое обоснование. Ребята защищают свой проект перед классом, защищают практическую, художественную ценность.

Метод проектов позволяет сохранить и развить индивидуальность потенциальные возможности ребёнка.

Богатейшие возможности представления нового материала дают компьютерные технологии. Компьютер позволяет изменять и неограниченно обогащать содержание материала. С помощью компьютеров знакомимся с творчеством великих художников, скульпторов, архитекторов. Повторяем пройденный материал. Ребята занимаются исследовательской работой. Компьютерные технологии позволяют оптимально сочетать индивидуальные и групповые формы работы.

Наиболее удачно проходят групповые формы работы.

При изучение темы “Народные-художественные промыслы” ребята создавали презентации “Золотая хохлома”, “ Городецкая роспись”, “Жостовская роспись”, “Голубая сказка”. Ребята в группе работали дружно, сплочённо, организованно. У каждого было своё задание.

Презентации у групп получились красочные, содержательные.

Благодаря упорному труду ребята пережили успех своего творчества. Вера в ребёнка, доверие к нему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению приводят ребёнка к хорошим результатам. Важно, чтобы после проведённого занятия в душе каждого ребёнка остался праздник творчества.

У ребят есть домашнее задание, и уже важно, что при этом они вовлекают родителей в процесс творчества. Для достижения успеха важна мотивация, поэтому в обсуждении всех тем, возникает вопрос: зачем? Не только что и как изображено, декорировано, но и зачем это делалось? Что этим выражалось?

Чтобы активизировать воображение и эмоциональную увлечённость детей максимально забочусь о введении музыки, поэтического слова на уроке. Слово на уроках изобразительного искусства играет важную роль. От того, какие слова я найду, чтобы создать нужное настроение, во многом зависит успех урока. В этом мне помогает поэтический и прозаический текст. Литературный материал помогает выстраивать драматургию урока. Тексты помогают мне формировать у детей начальные представления у ребёнка о специфике языка искусства, об истории искусства, помогает найти интересные ассоциации и приёмы, помогает детям лучше понимать явления искусства и создавать собственные работы. Тексты собраны по временам года, также литературный ряд собираю в соответствии тематике практических заданий. На уроках просматриваем журнал “Юный художник”. Это прививает любовь к серьёзному рассматриванию репродукции, развивает интерес к творчеству уже знакомых и новых художников. Для того, чтобы ребята запоминали имена художников, художественные термины решила выбрать оптимальный вариант завести словари художественных терминов. Для каждого класса свой словарик, 2-3 минуты на уроке отводим для работы со словарём. Словарный запас обогащается. И в заключение хочу сказать, что многолетняя практика показала: всё зависит от меня, как я готова к уроку, с каким умением, иллюстративным материалом я иду в класс. Из года в год стараюсь пополнить свою педагогическую копилку. В кабинете есть раздаточный материал, карточки, словари, репродукции художников, таблицы, видеофильмы о творчестве художников, об архитектуре, диски. Очень удобный для себя сделала выбор наглядного материала в раскладушки, материал собираю по темам и раскладываю в папки. В классе хорошая библиотека по искусству. Всё это помогает эффективно решать вопросы по развитию творческих способностей у уч-ся.