

Обобщение педагогического опыта на тему «Декоративная композиция как средство развития творческой личности»

2 февраля 2019г.

Автор: Подгорнова Татьяна Валентиновна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЕЛХОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛАИСКУССТВ»

ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РМ

Подгорнова Татьяна Валентиновна, родилась 7 февраля 1962года, в 1982году окончила Иркутское училище искусств по специальности «Художественная керамика», в 1990году окончила Мордовский госуниверситет им. Н.П.Огарева по специальности «История».

Общий стаж педагогической работы 37лет.

Основное место работы МБУ ДО «Большеелховская ДШИ»

Лямбирского района. Занимаемая должность: преподаватель живописи, рисунку, композиции.

Декоративная композиция – это творческий процесс создания произведений декоративного искусства на основе эмоционального восприятия и образной переработки явлений действительности; система построения декоративного образа, основным признаком которого является условность и обобщенность; средство выражения замысла в определенном материале и технике; конечный результат творчества - декоративное произведение.

А.Ю. Петров

Введение

С младшего возраста все дети любят изобразительное творчество, но для одних это этап в развитии, для других это становится делом жизни. Дети хотят обучаться на художественном отделении самые разные по уровню подготовки и способностям. Мне необходимо увлечь, заинтересовать процессом обучения, развить желание заниматься творчеством. Я должна как педагог привить любовь к изобразительному искусству, чтобы изобразительное искусство для учащихся стало духовной потребностью общения с ним, развить художественное видение, научить творить и создавать свое, новое. Только творческая личность может менять все вокруг, двигаться по пути самосовершенствования.

Современные условия жизни требуют хорошо подготовленных специалистов художников, так как развитие строительной промышленности, появление новых строительных материалов, изменился подход к оформлению интерьеров, экстерьеров. Художественное отделение является первым этапом в подготовке квалифицированных кадров, дизайнеров интерьера и экстерьера, здесь выявляются учащиеся способные к креативному мышлению, творческому самопожертвованию и декоративная композиция способствует развитию творческой личности.

Основная идея опыта: Изучая декоративную композицию, выявить творческий потенциал учащегося, познакомить с композиционной грамотой, развить творческие способности, формировать умения и навыки для самореализации в жизни.

Теоретическая база:

Изучением композиции занимались многие искусствоведы, художники, педагоги: М.В. Алпатов, Н.Н. Волков, А.Д. Гончаров, А.А. Дайнека, Д.Н. Кардовский, др. Композиционным вопросам в различных видах изобразительной деятельности уделяли внимание В.В. Алексеева, А.Д. Алехин, Н.К. Гончарова, В.Н. Есипов, Л.Г. Медведев и др. Исследования названных авторов внесли большой вклад в разработку научных основ композиции, общей теории композиции, практику и методику преподавания композиции. А так же разработкой научных основ преподавания композиции занимается Е.В. Шорохов - автор широко известных учебных пособий по данной дисциплине. Отдельные теоретические и методические рекомендации и указания по проблемам композиции различных видов и жанров изобразительного искусства содержатся в работах Г.В. Беды, А.Д.

Гончарова, Н.Г. Козлова, А.С. Пучкова, А.В. Триселева, А.П. Яшухина и других авторов; в диссертационных исследованиях Ю.М. Алиева, В.Н. Есипова, В.В. Иванченко, Н.А. Короткова, В.П. Климовича, Ю.Н. Окунева.

Для становления современных методов преподавания композиции большое значение имеет опыт педагогической деятельности таких известных художников-педагогов, как П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, Е.А. Кибрик, В.А. Фаворский, К.Ф. Юон, считавших главной целью обучения развитие у обучающихся гибкости композиционного мышления, формирование способности к самостоятельной творческой деятельности на базе целенаправленного освоения языка изобразительного искусства.

Изучая многие методические и учебные пособия, особенно Е.В. Шорохова «Основы композиции» я пришла к выводу, что за период обучения учащихся в художественной школе, должна через декоративную композицию воспитать творческую личность. Для этого разработала концепцию обучения этому предмету, от понимания, зачем это нужно, до понимания, что это необходимо.

Объясняю учащимся в 1-ом классе - «Декор – украшение, все, что окружает нас дома, на улице, должно радовать и восхищать. Все это создают профессионалы; художники, дизайнеры, архитекторы.

Декоративная композиция это часть фундамента, на котором строится профессионализм. И я должна повести детей по тропинке знаний в области декоративной композиции и вывести на широкую дорогу творчества.

В данной работе я выделила только основные темы, так как этот формат не позволяет показать всю мою работу по декоративной композиции. Много творческих работ (кроме тех, что я представила) учащиеся выполняют в 1 классе на темы «Сказочное дерево», аппликация из кусочков цветной бумаги, «Сказочный замок» (техника мазка), орнамент в полосе и т. д., выполняя эти темы, я объясняю о графических возможностях в декоративном изображении, о применении орнаментального наполнения, о фактуре. Применяю метод дидактики – от простого, к сложному, обучаю при построении предметов применять геометрические фигуры. Расширяю знания по прикладному народному творчеству (и в общеобразовательной школе изучают этот материал). В средних классах делаю акцент на стилизацию и правила в декоративной композиции, рисуем линейную графику, натюрморты, пейзажи и т. д. Задания сочетаются с серьезными учебными задачами развития у учащихся творческой инициативы, графических умений и навыков, формируем приемы работы гуашью, фломастерами, цветными карандашами. В старших классах

знакомлю с холодным батиком, видом декоративного творчества, совершенствую навыки работы кистью. Подвожу итоги, давая темы, где обучающиеся должны показать весь свой творческий потенциал и знания по декоративной композиции.

Технология опыта:

Цель педагогической деятельности:

Раскрытие творческого потенциала учащегося, приобретение художественно - исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по предмету декоративная композиция, а также подготовка одаренных детей к поступлению в художественные образовательные учреждения.

Задачи:

- освоение терминологии предмета « Декоративная композиция»; приобретение знаний по декоративной композиции, умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти предметы окружающего мира;
- формирование умения создавать художественный образ в композиции на основе решения технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эскизами.
- формирование навыков передачи образа, четкой конструкции предметов, передача цветовых отношений, использование сложных стилизованных фрагментов, применение культурного наследия в декоративно - прикладном творчестве.

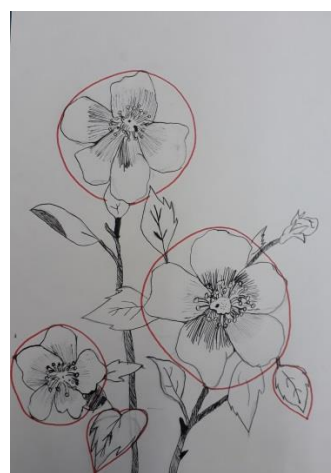
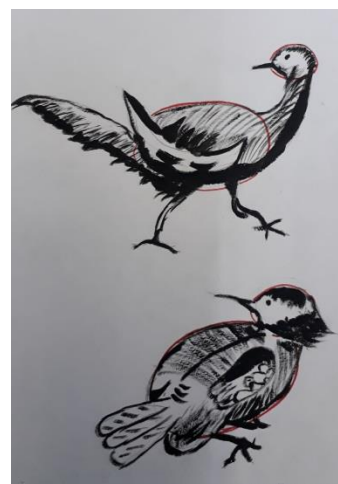
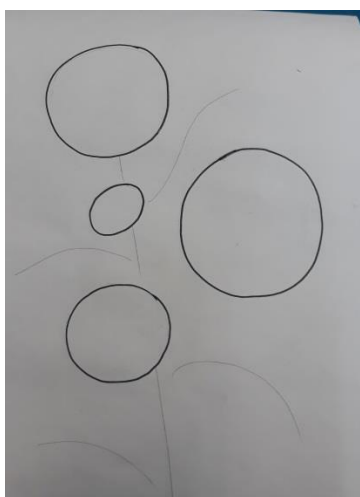
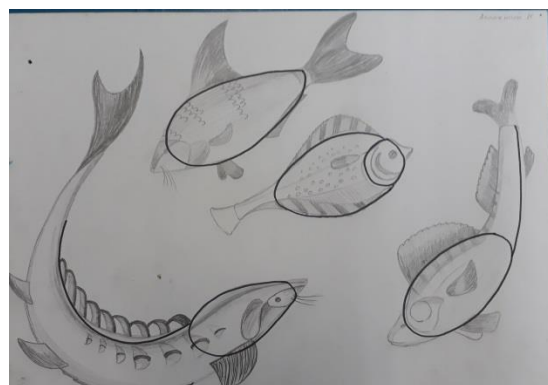
Поставленные задачи воплощаются в процессе обучения путем применения определенных приемов и методов: устный, наглядный, практический.

1 класс

Дети 7 лет приходят на занятия по декоративной композиции с большим творческим потенциалом, но пока есть только желание рисовать. Желание рисовать с каждым уроком я стараюсь подкреплять новыми знаниями, расширяя кругозор по изобразительному искусству. Знакомлю с видами и жанрами изобразительного искусства, с художественными материалами, с термином и понятием – декоративная композиция.

Параллельно с теорией занимаемся практическими упражнениями, плавно переходим к обучению. Здесь я применяю свою концепцию: показываю таблицы с изображением рыб, птиц, цветов, человека, предметов, натюрмортов, пейзажей и т.д. Делаю вывод все это можно изобразить с помощью геометрических фигур. На доске выполняю рисунок овала и превращаю его в птицу, дополняя детали. Восхищенные дети пытаются повторить и у многих получается. На следующих уроках продолжаем с помощью геометрических фигур компоновать, строить, прорисовывать. Обучение начинаю от простого, к сложному.

Природа это объект неограниченного исследования. Звери, птицы, травы, цветы, природные явления – это богатый материал для наблюдения. Зарисовки, наброски с натуры могут служить хорошим материалом для декоративной композиции.

Французский художник импрессионист Огюст Ренуар писал: «Художник должен верить в себя и следовать своему подлинному учителю - природе»

Развиваем умения грамотно изображать с натуры и по памяти

Зарисовки учащихся 7-9 лет

Первый этап творческого процесса - период первоначального накопления материала, для этого я приобщаю учащихся к познанию окружающей среды, в первую очередь развитию наблюдательности. Наблюдательность заключается в умении видеть природу и улавливать в ней главное.

Внимательное изучение природы, постоянный анализ изображаемых объектов, упражнения в рисовании по памяти и по представлению служат той необходимой базой, на основе которой развивается творческое воображение учащегося.

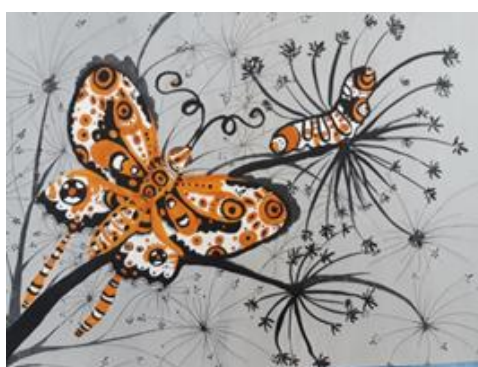
Используя зарисовки с натуры и по памяти, учащиеся самостоятельно составили декоративные композиции с цветами.

При изучении **средств и методов изображения (линия, пятно, точка)**, я усложнила творческие задачи для учащихся 1-х классов, в фантазийных композициях «Букет цветов в вазе на столе»

Учащиеся 7-9 лет

Знакомься с **законами и правилами** в декоративной композиции, обучающиеся сделали небольшие рисунки-упражнения на понимание **статики, динамики** в декоративной композиции.

Правила симметрии и асимметрии разбираем с помощью рисунка и аппликации

Контраст в цвете и тоне, выделение доминанты

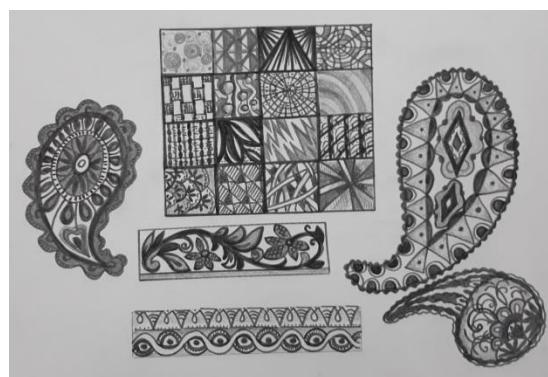
В 2 классе я даю творческое задание на применение правила в декоративной композиции: использование минимальной цветовой палитры, создании контраста в тоне, применение декоративно-графических средств для выражения творческого замысла, выделение доминанты -нарисовать декоративную композицию на тему «Насекомые и растения» (при построении используются геометрические фигуры; овал, прямоугольник).

Поэтапное изучение темы « Стилизация птиц»

Стилизация- придание изображению характерных черт какого- либо стиля

1. Наброски с таблиц (построение с помощью геометрических фигур)

2. Зарисовка фантазийных узоров
3. Переработка набросков в графические стилизованные изображения с орнаментальным наполнением.

4. Стилизация птиц (в цвете)

Учащиеся 8-9 лет

Стилизация рыб

Учащиеся 8-9 лет

Приобретаем навыки в работе, совершенствуем штрих фломастерами, стремимся к хорошей раскраске пятна гуашью, проработки мелких деталей, к самовыражению, самосовершенствованию.

Доминанта в декоративной композиции (выделение главного)

Продолжаю знакомить учащихся с правилами и законами в декоративной композиции.

Ритм

Мои уроки на 70 % практические, так как много времени уходит на выполнение эскизов, на нахождение цветовых пятен и рисование итоговой декоративной работы. Например, изобразили бесконечную ритмическую композицию на тему «Рисунок для ткани», новогоднюю композицию «Шары», орнамент.

Зкласс

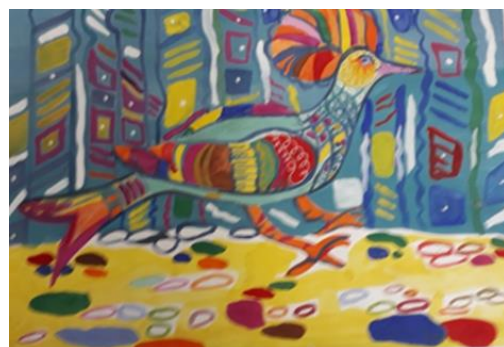
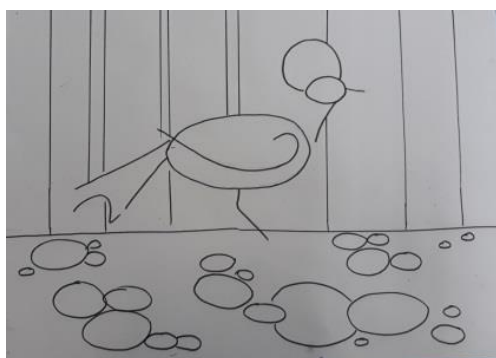
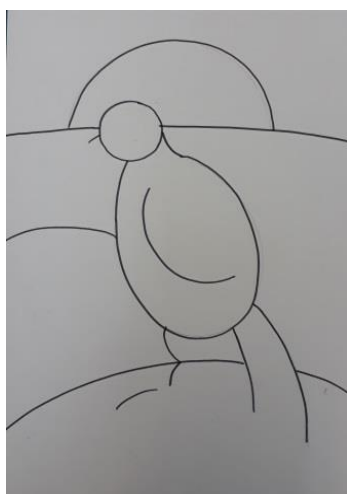
Каждый урок – это творческий процесс, направленный на развитие творческого воображения и мышления.

Тема « Фантазийный костюм», цель задания применить средства выражения в композиции (линия, пятно, штрих), объединить придуманный образ с фоном. Я подвожу учащихся к главному закону в декоративной композиции - **закон цельности**. На этом уроке проявляются эмоциональные сферы личности и прививается художественный вкус.

При объяснении той или иной темы я часто напоминаю учащимся, что общие композиционные законы изобразительного искусства действуют и в декоративной композиции, которые имеют свою специфику. Условность в декоративной композиции проявляется в трактовке цвета, упрощенности формы, фактуры, композиционного строя - все это подчинено основному смысловому замыслу.

В третьем классе повторяем материал «Рисование окружающего мира с помощью геометрических фигур» и учимся компоновать рисунок на формате и создание декоративности за счет вариантов членения плоскости на части.

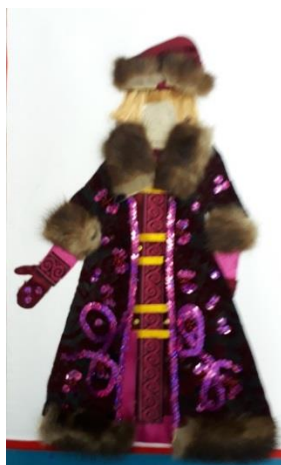
Плавно переходим от рисования к объему, даю понятие рельефа, показываю возможности бумаги (форма птицы, цветов это -круг,овал; детали фактуры – треугольники и т.д.)

Бумажная пластика выполнили учащиеся 10-11 лет

Подготовкак урокам для меня это тоже творческий процесс; рисую таблицы, наглядные пособия, подбираю устный материал, репродукции и иллюстрации ит.д. И впечатление от хорошего рисунка на доске, иллюстрации, вызывает у учащихся разнообразные ассоциации, способствует проявлению их фантазии, воображению, творческой активности

В процессе обучения знакомимся с разными материалами и техниками, так в аппликации используем бумагу, ткани, кожу и т.д. ,наглядно показываю, что такое **фактура**.

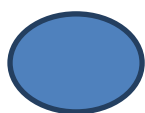

Выполняем задание по темам:

Фактура и нюанс на рисунке

Силуэт и трафарет

4 класс

В 4 классе расширяю кругозор по декоративной композиции, продолжаем работать по теме «Подводный мир» перед учащимися ставлю задачи; выделить доминанту, передать статику или динамику, создать контраст. Поиск наглядного материала, эскизы, наброски рыб, все это способствует творческому развитию учащегося (источниками для рисования являются книги по биологии, таблицы, зарисовки с природы и т. д.).

Закон цельности в декоративной композиции требует гармонии всех элементов, включая детали, использование контраста в цвете, выделение доминанты, условная передача пространства, изображение объемных форм.

Учащиеся 11-12 лет

В работе применяются разнообразные художественные материалы: гуашь, фломастеры, гелиевые ручки. Рекомендую использовать схему построения композиции с помощью геометрических фигур. **В композиции отражены самостоятельные художественные замыслы учащихся и закреплены базовые знания по данному предмету.**

Разнообразные задания на занятиях увлекают учащихся энтузиазмом, творчеством. Использую компьютер для посещения музея и показа витражей в известных архитектурных ансамблях(например, витражи Ватикана).

Задание «Эскиз витража», аппликация из цветной бумаги.

Учащиеся 11-12лет

Стилизация растений (наброски растений в основе композиций)

5класс

В 5 классе много рисуем с натуры; натюрморты, пейзажи, предметы, цветы, деревья и т.д. – все это служит материалом для стилизации и творческого самовыражения.

Задание №1: Эскиз с натуры натюрморта выполнить в колорите, разбив его на геометрические фигуры, передать форму предмета и колорит.

Задание №2: Сделать наброски предметов с натуры, составить натюрморт и решить графически в цвете.

Закрепляем правила по декоративной композиции

Гармония в цвете

Контраст и растяжка

Учащиеся 12-13 лет

Цельность в композиции, контраст и доминанта

Знакомимся с новым видом деятельности - батик (холодный)

1. Эскизы и зарисовки на тему «Цветы»

2. Составление композиций

3. Подготовка материалов (ткань, краски для батика, контуры, рама)

4. Выполнение упражнений

5. Выполнение батика по этапам (натягивание шелка на раму, обводка рисунка контурами, роспись красками по батику)

Проект стилизованного национального костюма

1.Обращаемся к народной художественной культуре, созданию мордовского и русского костюма (беседа)

2.Выполняем зарисовки орнаментов

3.Рисуем проект стилизованного костюма.

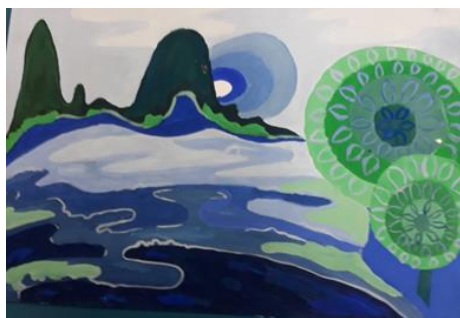

Учащиеся 12-13 лет

Рисунки выполняются фломастерами, цель задания –передать национальный колорит

Стилизация пейзажа (6 класс)

В декоративном пейзаже отражаем понятие ритма, колорита, контраста, творческой идеи, а так же вспоминаем перспективу, линию горизонта, точку схода параллельных линий.

Я приобщаю учащихся работать разными художественными материалами. Любимый праздник, новый год, дети воплотили в декоративной композиции, познакомились с новыми приемами в решении декоративной композиции, показали умения владения фломастерами, отразили свое эмоциональное состояние и креативность.

Учащиеся 13-14 лет

Декоративный натюрморт

Рисование с натуры натюрмортов, переработка их в декоративные, у учащихся вызывает большой интерес сам процесс работы и его результат.

Перед учащимися была поставлена задача - выполнить декоративный натюрморт с натуры с интересным графическим решением.

Задание «Птицы в батике», «Животные в батике»

Учащиеся 13-14 лет

Абстрактно - декоративные композиции на тему «Летние ассоциации»

Я подвожу итоги по декоративной композиции, определяю понятие абстрактности. Перед учащимися ставлю учебные задачи: создать декоративность за счет вариантов членения плоскости на части, применить прием гармонизации композиции с помощью цвета, орнаментального наполнения, условное изображение объемных форм.

Учащиеся 13-14 лет

Процесс обучения декоративной композиции завершается выполнением итоговой работы, презентация с дипломными работами опубликована на сайте школы. (dshi-elhovka2b2.ru - v)

Вывод: Обучающиеся изучая декоративную композицию, сформировались как творческие личности, научились выражать в рисунке свои зрительные представления и впечатления от восприятия окружающего мира, правильно компоновать выбранный сюжет и применять законы композиции, приобрели навыки и умения в рисовании, развили творческое воображение.

Результаты опыта

На протяжении многих лет работы в художественной школе я наблюдала за развитием учащихся, получая знания, они постепенно приобщались к творческому процессу, совершенствовали навыки и умения в рисунке, и это было видно наглядно. Заканчивая тему, дети заранее спрашивали, что будем рисовать на следующем уроке. Это говорит о том, что учащиеся любят предмет декоративная композиция, ждут от занятий новых знаний и впечатлений.

Мое преподавание декоративной композиции имеет хорошие результаты в обучении учащихся, это можно подтвердить наградами на Международных, Всероссийских, Республиканских конкурсах.

Я возьму только значимые победы: 2004 год Дипломанты фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» Адушкина В., Хабибулина Ю., 2007 год 1 место в международном конкурсе «Подводный мир» Вдовина С., 2010 год Республиканский конкурс по декоративной композиции Лауреат 1-й степени Аношкина Н., Лауреат 2-й степени Рузманова И., Лауреат 4-й степени Полькина Л., 2010 год 1 место в международном конкурсе «Подводный мир» Чекова А. в номинации «ДПИ», 2010 год 1 место в международном конкурсе «Подводный мир» Рузманова И. в номинации «ДПИ», 2 место 2010 год 2 место в международном конкурсе «Подводный мир» в номинации «Живопись и графика», 2010 год 2 место в международном конкурсе «Подводный мир» Аношкина Н. в номинации «ДПИ», 2013 год 2 место Попков К. в номинации «Батик», 2014 год 3 место Милаева М. в номинации «Батик», 2016 год Республиканский конкурс по композиции Лауреат 3-й степени Лондякова Д. в номинации «Рисунок», 2016 год 17 Всероссийский фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона» 2 место Лямзина Д. в номинации «Рисунок», 2017 год 18 Всероссийский фестиваль «Пластилиновая ворона» Козлова Н. в номинации «Художник – волшебник», 2017 год 2 место Всероссийский фестиваль детского творчества «Пластилиновая ворона» Болейкина Р. в номинации «Рисунок», 2017 год Всероссийский фестиваль «Пластилиновая ворона» Шакирова В. в номинации «Художник-волшебник». 2019 год Всероссийский фестиваль «Пластилиновая ворона» Козлова Н. в номинации «На стиле фестиваля», 2019 год Всероссийский фестиваль «Пластилиновая ворона» Сальников В. в номинации «Оригинал фестиваля».

В данном опыте я показала, что декоративную композицию изучать нужно, она способствует духовному и творческому развитию. Использование этой системы обучения дает высокие результаты и способствует подготовки хороших специалистов в вузы. И на протяжении 12 лет мои учащиеся каждый год поступают в высшие и средние учебные заведения по специальностям; дизайнер интерьера и экстерьера, художник рекламы, архитектор нестандартных сооружений, художник декоративного прикладного творчества.

Этот опыт можно применить в массовой практике преподавателям художественных школ, он понятен, доступен каждому.

Список литературы:

1.Абрамова, Т.В. Работа по программе «Изобразительное искусство» / Т.В. Абрамова // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2014. – №1. – С.34-36.

1. Быстрова, Е.А. Волшебный лес / Е.А. Быстрова // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2013. – № 12. – С. 30-32.

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы». Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р // *Вестник образования России.* – 2012. – №24. – С. 16-17.

3. Давыдова, Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы / Г.Н. Давыдова. –М.: Скрипторий 2003, 2013. –

4. Дымковская игрушка: учебное пособие / Г. Величенко. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. –24с.

5. Елесина, С.А. Бумагокручение и его роль в развитии творческой личности /С.А. Елесина // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2014. – № 10. – С. 26-33.

6. Каргопольская игрушка: учебное пособие /ред. А. Дорофеева. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 16с.

7. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России // *Бюллетень. Региональный опыт развития воспитания и дополнительного образования детей и молодежи.* – 2009. – №6. – С. 26-32

8. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов: утв. Президентом РФ от 30.04.2012г. // *Вестник образования России.* – 2012. – №10. – С. 29-34.

9. Кравченко, Ю.Н. Народные обычаи и традиции на занятиях по декоративно-прикладному творчеству / Ю.Н. Кравченко // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2013. – № 12. – С. 13-17.

10. Лукина, А. Эстетическое воспитание на занятиях изобразительным искусством А. Лукина // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2014. – № 2. – С.33-36.

11. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года. Проект, направленный в регионы для ознакомления Департаментом дополнительного образования детей, воспитания молодежной политики Минобрнауки РФ 26.12.2012г. // *Библиотечка для учреждений дополнительного образования детей.* – 2013. – №4. – С. 103-127с.

16.Углицкая, А.В. Инновационные подходы в преподавании изобразительного искусства / А.В. Углицкая // *Дополнительное образование и воспитание.* – 2016. – №8. – С.26-2

17.Шорохов Е.В., Основы композиции, М., Просвещение,1979г.-303с.

А так же есть мною разработанные методические пособия по темам «Дизайн», урок «Пейзаж в живописи» с применением компьютерных технологий, « Рисование на компьютере в программе MicrosoftPaint.