Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Пушкинская детская художественная школа»

Пушкинского муниципального района

Московской области

Методическая разработка

Тема: «Методика обучения школьников созданию

декоративно-художественных образов

в керамических сосудах»

1-5 классы

Автор: Качалина В. Н.

Предмет: Керамика

2017г.

Тема: «Методика обучения школьников созданию

декоративно-художественных образов в керамических сосудах»

Развитие у школьников художественно-творческих способностей, умение в декоративном виде искусства выполнять не только технологически правильные вещи, но и создавать изделия, ценные с художественной стороны, формирование интереса к художественному наследию происходит лишь в том случае, если учитель сам обладает этими способностями. Отсюда следует, что необходимо готовить такого специалиста, который не только имеет знания по теории и истории искусства, владеет ремеслом, знает методику преподавания предмета, но глубоко и ясно представляет себе процесс формирования художественного образа в декоративно-прикладном искусстве и сможет ввести детей в мир творчества. Для этого необходимо иметь развитые образное мышление, творческое воображение, художественную наблюдательность, восприятие, зрительную память и другие составляющие художественно-творческих способностей к декоративно-прикладной деятельности, такие как эмоциональное отношение к изображаемому явлению, ассоциативное, абстрактное мышление, оригинальность мышления, сенсомоторные качества, самокритичность, работоспособность.

Модель методической системы, включает в себя следующие условия развития художественно-творческих способностей учащихся в процессе обучения керамике: создание проблемных ситуаций при постановке заданий; выполнение заданий на грани оптимальной их сложности; направленность в обучении на личностно ориентированное взаимодействие с учащимися; оптимизация процесса индивидуально-творческой деятельности детей; создание мотивационной потребности у детей к декоративно-прикладной деятельности, и в частности, к керамике; выделение задач по решению образного содержания керамического изделия в постановке учебных заданий; направленность технологического процесса на реализацию образного содержания в детских работах. Структура целостной методической системы предусматривает тесную взаимосвязь обучения, воспитания и развития творческих способностей.

Учебные, воспитательные и развивающие задачи модели методической системы направлены на формирование таких художественно-творческих способностей учащихся, которые необходимы для создания образа в керамическом произведении: образное мышление, творческое воображение, художественная наблюдательность, зрительная память, эмоциональное отношение к изображаемому явлению, ассоциативное, мышление, оригинальность мышления, сенсомоторные качества, самокритичность.

В соответствии с целями и задачами учебного предмета разрабатывается содержание учебного процесса, который включает в себя теоретические и практические курсы, составленные с учетом логической связи прямых и сопутствующих задач, что отражено в экспериментальной учебной программе дисциплины по керамике.

Проблема развития творческих способностей различными средствами изобразительного искусства рассматривалась многократно в различных исследованиях. Разработка наиболее эффективных методов формирования и развития художественно-творческих способностей в процессе обучения, с целью создания наиболее благоприятных условий для формирования творческой личности, является постоянным объектом пристального изучения педагогической науки.

В целях построения оптимальной методической системы развития художественно-творческих способностей на занятиях по керамике мы изучили и проанализировали используемые в педагогике дидактические принципы обучения и развития личности. Анализ научно-методической литературы (Н.Л. Лейзеров, И.Я. Лернер, С.П. Ломов, М.Н. Скаткин, М.А. Данилов и др.) позволил нам выделить наиболее оптимальные принципы, способствующие выполнению задач по организации педагогического процесса и развитию художественно-творческих способностей учащихся. В современной дидактике функции методов обучения принято разделять на две группы. Первая группа – это функции, связанные с целями и функциями процесса обучения (образовательная, воспитательная и развивающая), вторая – управленческие функции методов обучения (побуждающая, организующая и контролирующая). При ее отсутствии отсутствует и сам метод.

Дидактические принципы, а именно, принцип научности, принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип сознательности и творческой активности, принцип воспитывающего и развивающего обучения, принцип прочности усвоения знаний, умений, навыков, принцип связи обучения с жизнью, принцип коллективности и учета индивидуальных способностей, принцип доступности обучения при достаточном уровне его сложности взаимосвязаны между собой и проникают один в другой. В связи с этим они могут быть представлены как система принципов.

Дидактические принципы, положенные в основу методической системы и подчиненные общей цели развития художественно-творческих способностей, определяют содержание, формы проведения занятий, методы и средства обучения. Выдвигая на первый план деятельный подход в обучении учащихся, усложняя образовательные задачи, связанные с совершенствованием технологий и определяя новые задачи, система обучения требует постоянного обновления методов их решения.

Применение на занятиях по керамике рассмотренных нами дидактических принципов в совокупности со специальными методами обучения детей, направленными на развитие художественно-творческих способностей обеспечит оптимальную реализацию учебных задач.

В существующих программах по художественной керамике на есть ряд недостатков. Например, в практике обучения, основное внимание уделяется технической стороне исполнения. При подаче учебного материала ставятся задачи на усвоение технологии выполнения различных видов художественной керамики: рельефов, малой пластики, объемных форм в виде сосудов, используя определенные техники лепки (спиралями, лепка из пласта). Программой предусмотрено выполнение таких заданий, как «сосуд круглой формы в технике лепки спиралями», «граненый сосуд в технике лепки из пласта», «изразец», «народная игрушка», «изготовление гипсовой формы».

При постановке учебных задач от конкретного восприятия через индивидуальное осмысленное видение происходит развитие художественно-творческих способностей путем переосмысления материала. Усложнение задач до степени осмысления учащимися образного содержания работы является важным фактором в процессе развития у них художественно-творческих способностей. Постепенное усложнение технологического процесса (ручная лепка, формование на гончарном круге, изготовление моделей, набивка и отливка в гипсовую форму) также является усложняющей задачей. При изучении различных технологий художественной керамики используются определенные керамические материалы (гончарная глина, шамотная масса, фаянс в виде шликера и т. д) Учитывая возможности этих материалов, специфику их технологической обработки, перед учащимися ставится усложняющая задача по созданию образности в керамическом изделии.

Изучение декоративных возможностей материала керамики и различных техник декорирования сырых и утельных изделий также является усложняющей задачей. При последовательном и полном изучении техник и приемов декорирования школьники учатся дополнять и усложнять образ декоративными элементами.

Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка (темперамент, уровень подготовленности, уровень развития художественно-творческих способностей) помогает определить для каждого из них направления в обучении и выделить этапы работы, в которых наблюдаются сложности:

• создание эскиза керамического изделия, в котором выражено свое отношение к передаваемому образу,

• создание эскиза в трехмерном изображении (в глине),

• последовательное построение формы при соблюдении технологического процесса выполнения керамического изделия,

• соответствие внешнего и внутреннего содержания.

Анализируя методическое содержание типовой программы обучения керамике в контексте развития художественно-творческих способностей мы выделили такие ее недостатки:

• слабо разработана методическая система, направленная на развитие художественно-творческих способностей;

• программа обучения направлена главным образом на получение технологических знаний, умений и навыков по обработке материалов художественной керамики (обучение приёмам лепки, ознакомление с технологией изготовления изделий, анализ качества технического исполнения изделия), что идет в ущерб образности учебно-творческих заданий;

• обучение техническим приемам идет вне тесной связи с постижением специфики художественно-пластического языка керамики.

Методическая система, направленная на развитие художественно-творческих способностей школьников в процессе работы над созданием образа в керамике предусматривает выбор определенных методов, приемов и форм обучения, способствующих оптимизации познавательной деятельности в области художественной керамики, деятельного подхода к обучению.

Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод. На начальном этапе освоения студентами художественной керамики с помощью объяснительно-иллюстративного метода осуществляется возможность получения знаний по истории возникновения керамики как искусства и как производства бытовых предметов; об истоках центров традиционного керамического искусства; их характерных особенностях, влияющих на неповторимость художественного образа в произведениях традиционной и современной керамики. Необходимость получения знаний по истории художественной керамики определяется структурой развития художественно-творческих способностей и общим развитием интеллектуальной деятельности студентов, будущих художников-педагогов. В данном случае объяснительно-иллюстративный метод обучения является необходимым средством в получении знаний и выявлению особенностей художественного языка керамики различных народных центров.

В области технологии художественной керамики объяснительно-иллюстративный метод также занимает значительное место. Например, при объяснении способов формообразования, в связи с разнообразием и особенностями керамических материалов (фарфор, фаянс, шамот, терракота) существует необходимость в показе наглядных средств информации с целью выявления рационального и гармоничного сочетания формы со средствами выражения, сравнительного анализа художественных, декоративных и технологических возможностей материала керамики на примере готовых произведений современных авторов и старых мастеров традиционных керамических центров. В первую очередь это касается народной керамической игрушки, где технология изготовления и специфика образных решений напрямую зависят от вида глин, залегающих в данной местности. В этом разделе обучения студентов роль наглядных пособий (этапы изготовления глиняной народной игрушки, свистульки) высока. При просмотре пособий на практических коллективных занятиях по выполнению глиняной игрушки процесс усвоения материала идет гораздо быстрее, чем при индивидуальном подходе.

Очень полезным для развития художественно-творческих способностей студентов является демонстрация альбомов и каталогов с выставок с целью пополнения художественного опыта, получения знаний о разнообразии стилей, формообразовании и декоративных возможностях керамики в связи с совершенствованием технологий.

Что касается технологий художественной керамики, то здесь объяснительно-иллюстративный метод также оказывается действенным для более успешного развития художественно-творческих способностей, так как многообразие керамических красителей, их декоративные возможности выявления образного содержания произведения можно представить в виде определенных стендов с видами глазурей, эмалей, ангобов, солей и т. д. Учащимся при таком подходе проще получить необходимые знания по декорированию художественной керамики, выражению с помощью цвета и фактуры образных решений. В изучении законов построения объемно-пространственных композиций в художественной керамике объяснительно-иллюстративный метод занимает также значительное место. Большой иллюстративный материал в виде фотографий работ известных современных художников-керамистов дает возможность студентам изучить направления в формообразовании современной керамики, связь современных художественных форм с традициями народного искусства, стилистические особенности произведений в зависимости от направленности художественных предпочтений авторов.

В заключении можно сказать, что в целях развития художественно-творческих способностей школьников, согласно структуре способностей, объяснительно-иллюстративный метод обучения оказывает действенное влияние на развитие воображения, зрительной памяти, эмоционального отношения к воспринимаемому объекту или изображению. Однако для более эффективного усвоения материала, направленного на развитие художественно-творческих способностей школьников необходимо использовать различные формы наглядности, решающие конкретную задачу.

Наглядные средства, используемые как источник информации, как средство иллюстрации при получении новых знаний и как опора для создания связей между явлениями, предметами, понятиями классифицируются по нескольким типам:

• ***Натуральная наглядность***. Чаще используются объемные наглядные пособия. При обучении художественной керамике в этот раздел можно отнести произведения традиционного искусства, народных керамических промыслов, работы современных авторов и др.

• ***Учебно****-****методическая наглядность.***Сюда относятся таблицы, плакаты, графики, стенды, технологические схемы, репродукции, фотоматериалы по технологии изготовления художественной керамики, приемам декорирования, построения композиций, формообразования и др.

•***Аудио-визуальная наглядность.*** Учебные диафильмы, слайды, видеофильмы и др. Свое применение эта форма наглядности получает в лекционных занятиях по истории художественной керамики. Так, изучение традиционной керамики, творчества самобытных художников-керамистов народных центров особенно эффективно проходит при демонстрации видеофильмов с материалом о работе мастеров.

Репродуктивный метод. В целях развития художественно-творческих способностей школьников в процессе создания образа в керамике актуальность этого метода состоит в приобретении учащимися практических знаний, умений и навыков в области технологии художественной керамики, необходимых в дальнейшем для выполнения творческих заданий, что составляет часть профессиональной деятельности будущего художника.

Теоретическая подготовка и практические занятия по керамике вырабатывают у учащихся особое чувство формы, материала, понимание законов декоративного искусства, а также подлинное понимание основных принципов национальной художественной культуры. На занятиях керамикой особенно удачно сочетается решение творческих задач с необходимостью знания специфики ремесла, с умением выполнять вещь в материале, что связано для учащихся с получением трудовых навыков, так как керамика, как и всякое прикладное искусство, непосредственно связана с производством.

Пожалуй, ни в одном виде современного искусства не выступают в столь гармоничном единстве объем и цвет, что является залогом обширного поля деятельности для творчества. Специфика творческого процесса скульптуры малых форм является наиболее выгодной как для решения целого комплекса задач художественного образования, воспитания и развития, так и для более частной проблемы - развития творческих способностей, поиска путей решения творческой задачи.

Трудно переоценить её роль в процессе формирования образно-пластического мышления и проникновения в сущность образа. Все элементы других видов изобразительного искусства как бы присутствуют в объемной пластике.

Художник выражает ту или иную идею посредством художественных образов, и здесь стоит обратить внимание на то, что образный ряд и способ его построения для каждого вида искусства свой (музыка, литература, кино, изобразительное искусство).

Изобразительное искусство, и особенно скульптура, использует свой язык v выражения темы - образно-пластический. И немаловажной задачей в процессе обучения является освоение особенностей изобразительного, образно-пластического языка. Скульптура же наилучшим образом способствует его развитию.

Пластика, в отличие от живописи и графики, более реальное изображение в связи со своей трехмерностью, но значительно более условно по способу выражения идеи, что вынуждает её работать «большим» образом.

Работа с объемными предметами является прекрасным средством воспитания эстетического и художественного вкуса, формирует образное мышление, столь необходимое в любой работе человека, развивает у школьников пространственное мышление, необходимое им при изображении тех же предметов на плоскости. Как показала практика, после приобретения навыка в лепке объемных форм учащиеся значительно легче овладевают конструктивным построением в рисунке.

Рассматривая проблему формирования образно-пластического мышления у учащихся акцентируясь на творческих разработках (например, композиция на заданные темы и свободные темы по представлению и с натуры) и используя в процессе их создания широкий спектр пластических материалов (шамот, глина, фаянс, пластилин и др.) с учетом личной фантазии, индивидуальности и самостоятельности, мы сможем приблизиться к решению задачи формирования образно-пластического языка средствами скульптуры.

Формирование творческих способностей неразрывно связано с формированием личностных качеств человека, т. к. личность наиболее полно развивается в процессе творчества.Творчество предполагает совпадение мотива и цели, т. е. увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью. В таком случае, если выполнена исходная задача, реализована первоначальная цель, деятельность не приостанавливается. По мнению Д.Б. Богоявленской, развитие деятельности по инициативе личности есть творчество. В.Н. Дружинин считает, что творчество как активность личности заключается в возможности выхода за пределы заданного. Еще один критерий креативности – увлеченность, интерес к содержанию деятельности. В.Н. Дружинин считает, что креативность является свойством, которое анализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. Для формирования креативности необходимы следующие условия: 1 – отсутствие образца регламентированного поведения; 2 – наличие позитивного образца творческого поведения; 3 – создание условий для подражания творческому поведению; 4 – социальное подкрепление творческого поведения.

Функция творчества – отражать не только мысли и устремления, но и стадию развития общества в целом, исторические события, противоречия в обществе, и др. Оно дает возможность понять определенный период развития общества, его дух и противоречия. Общество отбирает и сохраняет только те творения, которые наиболее полно отражают определенную стадию его развития, показывая важность творчества для следующих поколений.

Творчество как деятельность характеризуется неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Определяющим фактором в творческом процессе является сознательная деятельность человека, его целеустремленность. Творческий процесс зависит от: способностей; характера и творческого темперамента человека; идейной направленности человека; культуры; уровня знаний, умений, навыков; развития воображения, эмоционального напряжения, наблюдательности; связи с общественной жизнью; сформированного логического, образного, ассоциативного мышления, с помощью которых человек может генерировать новые идеи; критического мышления (умение анализировать и оценивать особенности творческого процесса).

Эти составляющие творческого процесса относятся как к научному творчеству, так и к художественному. Произведения декоративно-прикладного искусства, и особенно яркие его образцы, также создаются при наличии всех вышеперечисленных составляющих. Так, например, знание культуры предшествующих поколений, связь с современными тенденциями, поиск новых технологий обработки материалов, грамотное применение современных инструментов в сумме со сформированным творческим воображением, образным мышлением, зрительной памятью, восприятием и художественной наблюдательностью позволяют создавать неповторимые с точки зрения художественной выразительности произведения декоративно-прикладного искусства. Переосмысления культурных ценностей, базирующихся на достижениях многовековой национальной духовности и самобытности, что, в свою очередь, становится важнейшей задачей в сфере образования и воспитания современной молодежи. Будущее общества в социальном и культурном плане определяется сохранением исторических и национальных корней. Сегодня почти каждый понимает, что это во многом зависит от того, научимся ли мы понимать те духовные и нравственные традиции, которые достались нам в наследие от предыдущих поколений.