

Муниципальное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств №3
муниципального образования город Краснодар

Методическая разработка

**«Развитие творческих способностей учащихся
на основе применения декоративных техник»**

Разработчик:
преподаватель ДШИ №3
МО город Краснодар
Дмитриенко Ю.М.

Рецензент:
преподаватель высшей
квалификационной категории
художественного отделения
ДШИ №3 МО город
Краснодар Касьянова Н.И.

Краснодар 2023

Аннотация

Данная методическая разработка посвящена проблеме развития творческих способностей учащихся на основе применения различных декоративно-прикладных техник.

Содержание

Введение	3
Раздел 1. Развитие творческих способностей у детей	3
Раздел 2. Декоративные приемы и техники, используемые на занятиях в детской школе искусств	5
2.1. Изделия из фоамирана	5
2.2. Спиртовая живопись	7
2.3. Скульптурная живопись	8
2.4. Линогравюра	9
2.5. Чеканка на фольге	10
Заключение	10
Литература	11
Приложение	12

Введение

**«Способность творчества
есть великий дар природы;
акт творчества в душе творящей
есть великое таинство;
минута творчества
есть минута великого
священнодействия»
В. Белинский**

В современном обществе очень высоко ценится творчество. К тому же творческие профессии в настоящее время практически одни из самых популярных и востребованных. Его развитие должно обязательно идти в одну ногу со всеми остальными направлениями и это необходимо для каждого ребенка. И пусть он не станет в будущем успешным актером или знаменитым певцом, но зато у него будет творческий подход к решению определенных жизненных задач. И это поможет ему стать интересной личностью, а также и человеком, который будет способен преодолевать возникшие на его пути трудности.

Раздел 1. Развитие творческих способностей у детей

Развитие способностей у детей совершается в процессе воспитания и обучения. Одним из основных условий развития творческих способностей на занятиях в учреждении дополнительного образования, является, создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и мнений. Главное на пути создания такой атмосферы - развитие чувства психологической защищенности у детей. Педагог должен поощрять детей в их попытках браться за сложные задачи, новые техники, развивая тем самым их мотивацию и настойчивость.

Так же особое значение в развитии творческих способностей детей имеет обстановка и среда. Помещение, где проходят занятия детей, должны быть устроены так, чтобы в соответствии с выбранной темой и типом проведения занятия дети имели возможность свободно перемещаться по классу, который должен быть снабжен всевозможными материалами и оборудованием, предоставляемыми в полное распоряжение детей. А педагог должен стать консультантом и помощником детей. Оставляя за собой функцию контроля за происходящим, педагог дает возможность детям строить творческий процесс самостоятельно.

Проблема развития творческих способностей учащихся обращает неотрывное внимание представителей научного знания – педагогики, психологии. Творческое мышление – ключ к успеху практически во всех областях жизни. Умение мыслить нестандартно открывает широкие возможности для самореализации.

Актуальность проблемы развития творческих способностей не нова для психолого-педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Школу и родителей беспокоит вопрос о развитии творческих способностей учащихся. Определяется это усилением роли образования как института, гарантирующего права человека на самореализацию, развитие потенциала, способностей и социальную интеграцию. А развитие младших школьников, актуализация заложенного в них природой потенциала, способностей и задатков. Способствует формирующейся личности в будущем занять достойное место в обществе. При теоретической и прикладной значимости многочисленных исследований этой проблемы отметим, что она остается открытой для научного поиска в условиях модернизации системы образования.

Общество заинтересовано в том, чтобы человек трудился там, где он способен принести максимальную пользу. Образование в школе должно помочь обучающимся найти свое место в жизни.

Педагогами и психологами к настоящему времени проведены глубокие специальные исследования по вопросам теории и методики развития творческих способностей младших школьников. Использование средств декоративно-прикладного творчества в учебно-воспитательном процессе учреждений дополнительного образования позволит в определенной мере решить проблему развития творческих способностей младших школьников.

Проблема развития творческих способностей личности рассматривалась в трудах как зарубежных (Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, Э. Фромм), так и отечественных (М.К. Акимов, Л.А. Большакова, Г.Л. Бурменская, К.М. Гуревич, Е.В. Демина, Б.М. Теплов) исследователей. В данных работах раскрывается сущность понятий «творческие способности», «креативность», «творчество», «гениальность», дана характеристика особенностей творческих способностей, предложены пути их развития.

Актуальность выделенной проблемы, практическая значимость обусловили выбор темы исследования «Развитие творческих способностей учащихся на основе применения декоративных техник».

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке условий развития творческих способностей учащихся в детской школе искусств.

Объект исследования – творческие способности учащихся в детской школе искусств.

Предмет исследования – процесс развития творческих способностей учащихся в детской школе искусств.

Процесс развития творческих способностей учащихся в детской школе искусств, будет более эффективным, если созданы условия, способствующие развитию творческих способностей учащегося в учреждениях дополнительного образования; развивающая работа с детьми строится на диагностической основе.

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей лежит через приобщение учащихся к продуктивной творческой деятельности. Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение.

Действительно, вершинные творения в истории человечества – явления далеко не массовые. Но как часто в повседневной жизни мы сталкиваемся с определением «творческий человек», «творческая личность», «творческий подход к делу». Л.С. Выготский утверждал: «...высшие выражения творчества до сих пор доступны только немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека». И, наверное, стоит согласиться с популярным сейчас в психологии мнением о том, что любой человек, обладающий интеллектом выше среднего и некоторыми определенными навыками, может создать даже великое произведение, а также с новыми концепциями обучения, рожденными в недрах гуманистической психологии, которые заключаются в формировании у учащихся умения действовать «здесь и теперь». О таком обучении, ориентированном на импровизацию, догадку, творчество, писал Дж. Брунер. Об этом говорит в своей последней книге А. Маслоу: «Мы должны больше интересоваться творческим процессом, творческой установкой, творческой личностью, а не только творческим продуктом».

Раздел 2. Декоративные приемы и техники, используемые на занятиях в детской школе искусств

Современное общество испытывает потребность в творческих, креативных личностях, потому что именно они обладают более высоким уровнем адаптации к новым условиям жизни, что в большей мере соответствует постоянно изменяющемуся и обновляющемуся миру.

Темп жизни с каждым годом стремительно возрастает, в мастерстве художников появляются все новые изобразительные и декоративные техники. Что стимулирует творческое начало, поиск и трансформирование новых техник, развитие фантазии.

В данную методическую разработку легли собственные практики, изучение новых техник и поиск новых форм. Это привело к идее проведения серии мастер-классов с учащимися в детской школе искусств.

2.1. Изделия из фоамирана

Фоамиран – декоративный материал в виде плоских листов толщиной 1–2 мм. Он мягкий и пластичный, выпускается в разных цветах. Другие названия фоамирана – пластичная замша, вспененная резина, ревелюр, фом ЭВА. Работать с ним довольно просто, результаты получаются интересными и необычными. Фоамиран чаще всего используют именно для изготовления искусственных цветов: он помогает достичь реалистичности.

Цели урока: познакомить учащихся с одной из техник декоративно-прикладного искусства «Моделирование из пластичной замши /фоамирана», изучить технологическую последовательность и трудовые приемы выполнения моделирования из пластичной замши /фоамирана, развить творческое мышление, эстетический вкус, самостоятельность в подборе эскиза, инструментов и приспособлений, воспитывать самостоятельность, аккуратность, бережливость, ответственность за выполняемую работу.

Современный мир рукоделия богат разнообразием материалов для изготовления качественных поделок. Одну из лидирующих позиций в этой сфере занимает фоамиран. Благодаря высокому качеству он пользуется большой популярностью среди рукодельниц многих стран. С материалом легко работать, а цветы из фоамирана, сделанные своими руками, не потребуют дополнительного ухода, надолго сохранят первоначальный вид.

Фоамиран – искусственный материал с эластичной, нежной структурой. Он широко используется в сфере рукоделия для изготовления различных творческих поделок. Фоамиран с успехом используется для создания разнообразного объемного декора: цветов, гирлянд, кукол и аксессуаров к ним, магнитов на холодильник, элементов подарочной упаковки, аппликаций, объемных поделок, открыток и различных элементов скрабукинга, для декорирования предметов интерьера, оформления украшений, свадебных аксессуаров. Другие названия материала – «резиновая бумага», «искусственная замша», «Фоам», «Foam» и даже «Ревелюр». Он эластичный, подобный замше. На самом деле фоамиран – вспененная резина, которая при нагревании изменяет форму. В некоторых случаях для этого достаточно тепла человеческих рук. Благодаря этой особенности можно создавать объемные фигуры разного размера.

На уроке учащимся было предложено изготовить брошь-цветок из фоамирана. Алгоритм изготовления розы прост в исполнении:

Сначала по шаблону вырезают лепестки, листья, чаши-листья. Тонируют их сухой пастелью, придают форму деталям горячим утюгом (феном). Стебель оформляют из проволоки, зеленой клейкой ленты (тейп-ленты). Сердцевину цветка формируют из тычинок, завернутый в самый маленький лепесток. Далее лепестки фиксируют на сердцевине, закрывая предыдущие лепестки. Окончания оставляют нетронутыми для имитации распускания. Формируют бутон, поочередно приклеивая лепестки большего размера, к основанию бутона приклеивают чашелистик. Собирают листья на стебель, обматывают тейп-лентой. Далее собирают все детали в единую композицию и крепят к основе-броши (см. Приложение).

Таким образом учащиеся познакомились с новой техникой, изготовили оригинальную брошь-цветок. Узнали, что использование фоамирана удобно, и что самое главное, безопасно для занятий рукоделием. Этот материал – настоящая находка, как для детей, так и для взрослых, ведь за довольно непродолжительный промежуток времени из любой творческой фантазии можно создать настоящий шедевр.

2.2. Спиртовая живопись

Что такое спиртовые чернила и зачем нужен изопропиловый спирт? Чернила для рисования в готовом виде не продаются. Их нужно смешивать непосредственно перед началом рисования из концентрированного красителя и растворителя - изопропилового спирта. Именно поэтому спирт и чернила красители нужно приобретать отдельно. Почему именно изопропиловый спирт? Во-первых, для разбавления пигмента подходит только этот спирт, если воспользоваться другим, то краситель может свернуться или расслоиться, выпасть в осадок и тогда картина будет испорчена. Во-вторых, спирт замедляет процесс смешивания красок, в результате чернила медленно растекаются по планшету, приобретают красивую необычную форму, образуя гармоничную композицию.

Цели урока: познакомить учащихся со спиртовой живописью в абстрактной и смешанной техниках, изучить технологическую последовательность и приемы выполнения спиртовой живописи, обобщить опыт работы и систематизировать эффективные способы, способствующих развитию творческих способностей учащихся школы искусств.

Есть несколько способов рисования спиртовыми чернилами.

Первый способ: в пластиковый стаканчик заливается спирт, постепенно добавляя в него чернила, варьируя таким образом оттенок и насыщенность получаемой краски. Затем выливается получившаяся смесь из стаканчика на поверхность будущей картины. И создаются узоры, которые подсказывает фантазия.

Второй способ рисования: наливается спирт на поверхность и пипеткой на него капая чернила. После того, как добавляется краска на картину, можно распределить ее с помощью фена и потоков воздуха. В любом случае, необходимо попробовать оба варианта. Добавляются разные краски, собираются интересные цветовые сочетания.

Также, если включить горячий воздух – чернила быстро высохнут. В центр воздух не направлять, так чернила будут разлетаться в разные стороны. Пока чернила не высохли, они легко смешиваются между собой. Как только они высохнут, можно спокойно наносить еще один слой. Кстати, если не понравится готовый результат, то можно смоченной салфеткой в изопропиловом спирте убрать то, что не понравилось.

Перед началом работы необходимо накрыть стол защитной пленкой, а самим надеть фартук, чтобы не испачкать одежду. Налить немного спирта или растворителя на разные участки основы. А лучше обильно смочить им всю поверхность. Нанести одну-две капли краски на основу. Взять фен, включить его на самую медленную скорость и осторожно направить поток воздуха на пятно из краски. Необходимо соблюдать расстояние 30-50 см, меняя направление обдува. Под воздействием теплого воздуха пятно будет менять форму, а спирт – испаряться, и на основе останется только пигмент. Чем слабее воздушная струя, тем нежней и плавней разводы. Если хочется получить более выразительные брызги и яркие пятна, то нужно увеличить скорость работы фена или дуть на краску через пластиковую трубочку.

Также можно использовать пипетки и распылители. Если нужно, чтобы пятно было светлее, подлить немного спирта. Если – темнее, добавить пару капель чистой краски. Чтобы рисунок получился воздушным и нежным, развести чернила в пластиковом стаканчике и наносить их на основу прямо из него. Закрепить готовое изображение аэрозольным лаком или эпоксидной смолой. Дополнить картину можно любыми декоративными элементами, главное, чтобы они не растворяли краску.

Учащиеся увлеченно влились в процесс работы с чернилами и спиртом, и как результат получили современные и оригинальные работы (см. Приложение). Знакомство с новой техникой вдохновило учащихся детской школы искусств и послужило толчком для дальнейших поисков и экспериментов в данной технике.

2.3. Скульптурная живопись

Скульптурная живопись – это один из видов современного искусства, художественное направление, объединяющее в себе элементы плоской живописи и объёмной скульптуры. Техника скульптурной живописи позволяет создавать объёмные красочные картины на разные сюжеты: не только цветы, но и натюрморты, пейзажи, анималистику и даже портреты.

Суть техники — это нанесение декоративной штукатурки мастихином на основу по определённым правилам. Для создания разных элементов используются разные способы нанесения материала на основу. Основные материалы и инструменты: художественные мастихины разных размеров и специальная декоративная штукатурка, гуашь.

Скульптурная живопись считается самой эффектной техникой отделки. Эти произведения искусств встречаются в метро, ресторанах и торговых центрах. Разноцветные картины значительно оживляют помещение и создают хорошее настроение.

Цель урока: создание живописного изображения в технике «рельеф», научиться работать с различными материалами, в различных техниках, создавая художественный образ на основе решения технических и творческих задач.

Подготовив поверхность, начинаем заполнять фон размашистыми мазками штукатуркой при помощи мастихина. Для получения различных оттенков подмешиваем гуашь, регулируя тон и цвет наносимой массы.

Стараемся работать быстро, перекрывая всю заготовку, оставляя небрежные мазки. Это придает работе еще большую живописность.

На готовый фон начинаем наносить более объёмные мазки штукатурки, формируя цветок. Уточняем форму, делаем детализацию. При помощи кисти можно подкрасить некоторые элементы гуашью.

Таким образом, учащиеся не просто изготовили оригинальную открытку, выполненную в технике скульптурной живописи (см. Приложение), но и научились пространственному мышлению, способствующему развитию у обучающихся трехмерного восприятия

объемной формы и умению хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство.

2.4. Линогравюра

Гравюра, как вид графики изучается в детской школе искусств и является технической составляющей для создания графических композиций, так как, важнейшей частью искусства графики остается эстамп. Именно это направление в графике дает возможность создавать много оттисков.

Формирование творческой личности в процессе работы над эстампом происходит в особой творческой атмосфере. Весь процесс создания своего эстампа учит умению вести работу целенаправленно, целостно её воспринимать, осознанно подходить к работе в материале и расширяет возможности самореализации учащихся, что очень важно для развития творческих способностей.

Цель: раскрытие методических возможностей графической техники печатной гравюры (линогравюры) в условиях детской школы искусств.

Сегодня способ создания гравюры на линолеуме становится более актуальным в художественных школах. Эта техника привлекает к себе своей доступностью с точки зрения материальных затрат и необычного воплощения художественного замысла. Линогравюра дает учащимся возможность принимать нестандартные решения творческих задач, проявлять фантазию и воображение в передаче отражения окружающей действительности с помощью нетрадиционной техники.

Сначала учащиеся создают эскиз, рисуя свои мысли на бумаге, придумывая своих персонажей в пейзаже, komponуя композицию. После создания эскиза начинается второй этап работы - стилизация изображения, упрощение деталей. Черно-белое решение изображения. Далее подготавливается «доска» к печати. Самый ответственный и трудоемкий этап. Переводим изображение на кальку. С кальки переносим рисунок в зеркальном отражении на подготовленную нужного размера поверхность линолеума («доску»).

Далее, специальными инструментами вырезаем с поверхности линолеума все то, что должно остаться белым. После этого выполняется оттиск (эстамп). Для получения качественной гравюры необходимы точность и аккуратность. На «доску» с вырезанным рисунком наносится краска (гуашь, масляная, типографская) с помощью широкой кисти или резинового валика. Краска равномерным слоем раскатывается по всей площади доски. От толщины красочного слоя зависит эффект, получаемый в готовом изображении при печати. Сверху, с максимальной точностью, кладется подготовленный чистый лист бумаги нужного размера для оттиска и прокатывается вся поверхность чистым валиком. Снимается эстамп и кладется в сторону для просушки (см. Приложение).

Дети с большим удовольствием выполняли эстампы в разных цветовых вариациях и на разных материалах: бумаге разной плотности и фактуры, ткани. Это натолкнуло их на мысль использования данной техники для

тиражного изготовления собственных открыток с именованным логотипом, для печати на одежде и аксессуарах.

2.5. Чеканка на фольге

Чеканка – один из древнейших способов художественной обработки металла и вид декоративно-прикладного искусства. Для создания чеканки на заготовку наносят выстукиванием изображение в виде неглубокого рельефа с помощью специальных инструментов. Этот способ был известен человечеству с незапамятных времён. До наших дней сохранились удивительно красивые изделия древних мастеров, которые заложили основы оригинальной техники чеканки.

Подготовленный по размерам фольги эскиз кладем на фольгу, закрепляем при помощи скотча. А затем фольгу с рисунком размещаем на мягкой подложке. Теперь можно обводить рисунок по контуру острым концом шпажки (можно использовать шариковую ручку или карандаш). Делать это нужно с небольшим нажатием, но достаточным для получения четкого контура на фольге. После переноса изображения лист с рисунком убираем, а получившийся контур на фольге ещё раз обводим, уточняя и прорисовывая детали.

Далее при помощи более широкого деревянного стека нужно продавить внутрь участки рисунка, придавая им объём. Желательно периодически переворачивать фольгу на лицевую сторону, чтобы контролировать процесс. Для придания большего объёма изображению оформляем фон. Для этого тупым концом деревянной шпажки наносим точечные удары по лицевой стороне чеканки вокруг нашего рисунка, постепенно заполняя всю плоскость фона. Можно, используя различные дополнительные предметы, поэкспериментировать с фактурой.

Чтобы изделие смотрелось более эффектно – можно выполнить «чернение». Для этого нужно затонировать все изделие густой краской, а затем отполировать его салфетками так, чтобы очистился выступающий рельеф. В углублениях краска должна остаться (см. Приложение).

Таким образом, мы видим, что знакомство учащихся с новой техникой «чеканка на фольге», привело не только к изготовлению оригинального декоративного панно, но и способствовало развитию мелкой моторики и координации движений рук, формированию и развитию навыков ручного труда, воспитанию аккуратности, трудолюбия, усидчивости.

Заключение

Одна из первостепенных задач обучения в школе искусств является выявление разносторонних способностей и возможностей ребенка, обогащение его духовного мира, развитие творческих способностей, а также решение и расширение задач овладения навыками практической учебной деятельности.

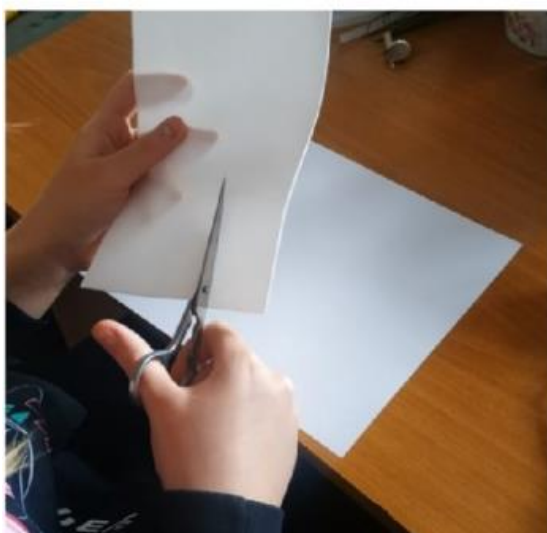
В последнее время возрождается интерес к декоративно – прикладному искусству и всевозможным декоративным техникам. Развитие творческих

способностей – это главная задача обучения, приобщение через приобщение к декоративно-прикладному творчеству. Творческие способности у учащихся развиваются на основе развития творческого мышления, формирование креативности, способностью создавать новое, рождать новые идеи, находить нестандартные решения.

Литература

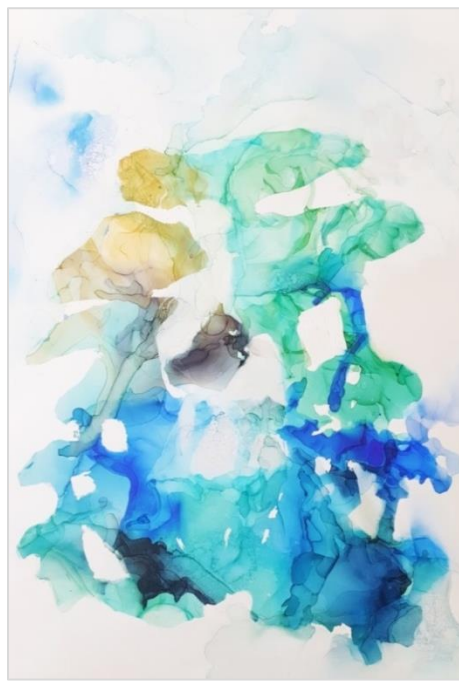
1. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. М: Изд-во Перспектива, 2020.
2. Халперн Д. Психология критического мышления – СПб.: Издательство «Питер», 2000.
3. Маслоу А. Мотивация и личность/Пер. А.М.Татлыбаевой. – СПб .: Евразия, 1999.
4. Неменский Б. Педагогика искусства. - М.: Просвещение, 2007.
5. Петрушин В. Психология и педагогика художественного творчества. – М.: Изд-во Академический проект, 2008.
6. Скульптурная живопись/Евгения Ермилова. – М.: Хоббитека, 2021.
7. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве, или Трактат о живописи. – М.: Изд-во Библиополис, 2016.

Мастер-класс «Весенний флёр. Цветок из фоамирана»

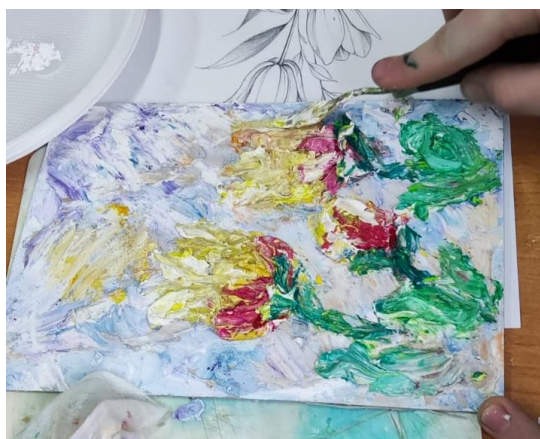

Мастер-класс «Спиртовая живопись»

Мастер-класс «Скульптурная живопись»

Мастер-класс «Линогравюра»

Мастер-класс «Чеканка на фольге»

