Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Красноглинский» городского округа Самара

Методическое пособие для педагогов дополнительного образования

«Создание арт-композиций в технике фелтинг на занятиях в детском творческом объединении (на примере темы: Образы природы в русской поэзии и живописи)»

Разработчик педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о Самара Шурдукова О. С.

Содержание

Введение	3
1. Содержание понятия «арт-композиция», "полихудожественный подхо	эд"4
2. Особенности создания арт-композиции на занятиях в детском творч	еском
объединении "Дизайн"	6
3. Примеры творческих работ воспитанников детского объединения	
"Дизайн"	9
Заключение	11
Список литературы и источников	12

Введение

Актуальность полихудожественного подхода при создании арткомпозиций в системе образования обусловлена требованиями общества на современном этапе его развития. К таким требованиям относятся: развитие способности ребёнка к самостоятельному активному освоению мира, стимулирование у него стремления к самореализации, формирование творческой активности во всех сферах деятельности. Умение находить новые, нестандартные решения проблем - это важное качество в условиях современного мира.

В современном стремительного мире развития техники И информационных технологий самой актуальной и ответственной функцией обшества остается воспитание здорового, всесторонне развитого, высоконравственного человека. Социально-экономические преобразования диктуют необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.

Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в раннем детстве. Воспитывая с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека.

«То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы» - предупреждал В.А. Сухомлинский.

Цель: Создать арт- композицию в технике фелтинг на занятиях в детском творческом объединении (на примере темы: Образы природы в русской поэзии и живописи)

Задачи:

- охарактеризовать содержание понятий «полихудожественный подход», «арт-композиция»;
- Рассмотреть особенности создания арт-композиции в условиях детского объединения;
- привести примеры детских работ в технике фелтинг основанных на принципах арт-композиции.

1. Содержание понятия «арт-композиция», "полихудожественный подход"

Мы понимаем под «арт-композицией» творческий процесс создания полихудожественного текста, в результате которого создаются современные интерпретации классических сюжетов и тем.

В процессе создания арт-композиций литературный текст, который всегда остается центром смыслопорождения, составляет все новые и новые сочетания с музыкой, изобразительным искусством, хореографией, театром, кино, мультимедиа. При переходе от одного художественного этапа арт-композиции к другому, осмыслении собственного художественно-творческого опыта осознание личностью автора-обучающегося своего «Я» становится все более отчетливым. Познание мира здесь происходит неотрывно от самопознания.

Основой для создания арт-композиций является полихудожественный подход. Впервые этот термин был использован Б.П. Юсовым, сущность его заключалась в организации такого художественного образования детей, которое позволяло ребенку освоить внутреннее родство разнообразного художественного проявления на уровне творческого процесса . Учеными научной школы Б.П. Юсова утверждалось, что единая художественная природа всех искусств соответствует врожденной предрасположенности ребенка к разным видам творческой деятельности, полимодальпости его интересов, т.е. одновременного возникновения интереса к разным видам искусства и желанию выразить свое внутреннее состояние в песне, танце, (E.Π. слове, рисунке, музыкальной фразе Τ.П. Кабкова). продолжающих разработку работах различных авторов, «полихудожественный подход» В создании арт-композиций, оно рассматривалось как

• взаимосвязь методов, способствующих усвоению ребенком искусства, как целостный процесс художественного воспитания,

- гармоничная система вхождения ребенка в процесс обучения и постепенное освоение культурного наследия,
- раскрытие своего творческого потенциала и самореализации в творчестве,
- сложный структурный процесс, возникающий на основе взаимосвязи искусств, требующий научения детей рассматривать любые явления с разных точек зрения,
- процесс, в котором каждое искусство предоставляет свои специфические качества для развития школьников в соответствии с их возрастными особенностями и др.

Такие разнообразные определения сущности полихудожественного подхода, приводят к возникновению неоднозначного его понимания у исследователей, занимающихся разработкой новых концепций художественного образования, а также у педагогов, стремящихся реализовать эти новые направления на практике.

Основная задача педагога в системе полихудожественного образования – приобщить ребенка к удивительному и прекрасному миру искусства, научить понимать этот мир и наслаждаться им, сформировать нравственно-эстетическое отношение к нему, стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемое.

Искусство — это сложная система, включающая в себя многие виды: литературу, живопись, театр, музыку и т. д., которые существуют самостоятельно по отношению друг к другу, автономно.

Таким образом, в системе полихудожественного подхода можно выделить еще такое понятие, как синтез искусств.

В новом энциклопедическом словаре мы находим определение понятия «синтез искусств» - это сочетание различных видов искусства, оказывающее многостороннее эстетическое воздействие.

2. Особенности создания арт-композиций на занятиях в детском творческом объединении «Дизайн»

Детское объединение «Дизайн» посещают школьники разного возраста, поэтому при обучении их созданию арт-композиций я учитываю возрастные воспитанников. Условия особенности объединения позволяют гибко программы, работать подходить реализации c воспитанниками индивидуально, максимально способствуя развитию творческих ИХ способностей и навыков полихудожественной деятельности.

В основе полихудожественного подхода при создании арт-композиций лежит принцип интеграции, который предусматривает углубленное изучение ребенком не одного художественного предмета (изобразительное искусство, музыка, слово и т. п.), а многих. Научная школа Б. П. Юсова выдвинула положение о том, что природа ребенка полихудожественна, в его душе взаимодействуют все виды искусств, а это значит, что он к ним открыт, способен и творчески направлен. Способность каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной деятельности и творчества опирается на предрасположенность К восприятию природную многих искусств. Приобщение детей к искусству позволяет им понять истоки разных видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из области каждого вида.

Погружение в различные виды искусств, позволяет решить поставленные задачи в сравнительно короткий временной период, дают ребенку более полную картину окружающего мира и себя в нем. А ведь, как известно, истинная ценность детского творчества не в том, как он творит, а в том, как через творчество они преодолевают свои личные проблемы, реализуют свой жизненный опыт.

Часто в процессе обучения у ребенка развивается стремление реализовать себя только в одном виде творчества, связанного с тем видом искусства, которое он изучает углубленно, что приводит к ограничениям в

проявлении его творческой активности рамками одного вида художественной деятельности. Разрешить данную проблему может обучение, связанное с широким использованием в процессе обучения взаимодействия искусств.

Взаимопроникновение — вот как можно охарактеризовать процесс деятельности на уроках в детском творческом объединении «Дизайн».

Такие виды искусства, как живопись, декоративное творчество и поэзия, тесно взаимосвязаны.

Слияние искусств, их взаимодополнение способствуют более глубокому, эмоциональному раскрытию художественного образа учащимися.

Такие уроки развивают нравственную культуру, творческие способности учащихся. Выявляется интерес детей к искусству в целом. Связь декоративного творчества (на примере создания арт композиций в технике фелтинг) на уроке в детском объединении «Дизайн» сводится не только к тому, что мы используем сюжеты великих художников для создания картин из шерсти, но в процессе создания картин идет знакомство учащихся с особенностями композиции в живописи, ее жанровыми разновидностями, значением колорита, светотени, и некоторыми другими средствами.

Пейзаж завоевал место ОДНОГО ИЗ ведущих жанров живописи Природа сама по себе являлась носителем эстетического. С самых древних времён она была вдохновителем художников, поэтов, музыкантов на создание великолепных образов, запечатлённых в произведениях искусства. Безусловно, развитие пейзажной живописи немыслимо было и в отрыве от поэтического чувства. В трудах, посвященных истории развития живописи, при рассмотрении творчества русских художников-пейзажистов, проводятся многочисленные музыкальные и поэтические параллели. Пушкин был Поэзией Пушкина первым поэтом, увидевшим красоты природы. раскрывались для восприятия новые грани природы.

Рассматривание картин великих художников, а также художников нашего времени развивает в детях наблюдательность, воображение, будит в них критическое чутье, способствует проявлению широты мысли, они вполне способны понять художественный смысл картины, проникнуться настроением художника

Работа по картинам российских художников, для создания собственных работ из шерсти, позволяет реализовать принцип соединения обучения с содействует воспитанием, мировоззренческому, нравственному эмоционально-эстетическому воспитанию учащихся, а так же пробуждению уважения и любви к своему народу, природе родного края. Успех работы по произведениям живописи на занятиях во многом зависит от их отбора с учетом изучаемой темы. Так, например, работая над темой «И снова о ней, о Волге моей», мы изучали творчество величайшего художника-мариниста Ивана Айвазовского. Многочисленные его пейзажи, запечатлевшие восходы и закаты , просто грандиозны. Так же изучали работы современного художника-мариниста Георгия Дмитриева. Работая над темой «Родная глубинка», мы изучали творчество таких художников - пейзажистов, как Шишкин, Левитан, Василий Поленов. Стихотворения А.С. Пушкина и Николая Рубцова были созвучны для работ «Осенняя встреча» и «Букет».

3. Пример творческих работ воспитанников детского объединения "Дизайн"

По картине художника - пейзажиста Василия Дмитриевича Поленова «Березовая роща»

По мотивам картины Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели»

Работа по картине Исаака Ильича Левитана «Сирень»

Работа по мотивам творчества русских художников Исаака Левитана и Бориса Смирнова-Русецкого

Заключение

Представленный в данной работе материал наглядно демонстрирует реализацию межпредметных связей занятий по декоративному творчеству в детском объединении «Дизайн» (на примере изготовления картин из шерсти) изобразительного искусства и поэзии. Способствует желанию воспитанников самим подбирать произведения живописи к предлагаемым темам. Помогает глубже проникнуть в содержание литературного произведения, содействует эстетическому воспитанию обучающихся.

Использование произведений живописи на занятиях по декоративному творчеству способствует интеллектуальному развитию учащихся, повышению уровня культуроведческой компетенции. Ведь как писал Д. С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» : «...ценность, которой награждает человека искусство — это ценность доброты. Награжденный даром понимать искусство человек становится нравственно лучше, а, следовательно, и счастливее».

воздействие Положительное искусства на развитие творческих способностей учащихся отмечают многие психологи И педагоги (Сухомлинский, Л. Выготский, В. Маранцман и др.). Они считают, что при восприятии искусства в духовную работу включаются все силы и творческие способности: и чувства, и интеллект, и память, и воображение. Искусство способно показать человека лучше, чем он есть в данный момент,- таким, каким он может стать, раскрыть то в его личности, о чем он и сам, может быть, не знает.

Литература

- 1. Долгополов И. В. Мастера и шедевры: В 3 т.- М.: «Изобразительное искусство», 1987.
- 2. Капланова С. Г. От замысла и натуры к законченному произведению: 1. Суриков. 2. Врубель. 3. Петров-Водкин.- М.: «Изобразительное искусство», 1981.
- 3. Коренистова Н. Г. Формирование эстетической компетентности учащихся в процессе взаимодействия семьи и школы: автореф. дисс. ... канд.пед.наук. Екатеринбург, 2009.
- 4.Осокин В. Н. Рассказы о русском пейзаже. Л.: «Детская литература», 1973.
- 5.Островский Г. Рассказы о русской живописи.- М.: «Изобразительное искусство», 1987.
- 6.Перов В. Г.: Альбом / Авт.-сост. В. М. Обухов.- М.: Изобразительное искусство, 1983.
- 7. Стерлигов А. Б. Портрет в русской живописи XVII первой половины XIX века.- М., 1985.
- 8.Туберовская О. М. В гостях у картины.- Л.: «Детская литература», 1964.
- 9. Шумова М. Н. Русская живопись первой половины XIX века. М.: «Искусство», 1984.
- 10.Юсов Б. П. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование//Материалы науч.-практ. конф. Астрахань, 25–29 авг. 1997. 256 с.