Департамент образования г. Москвы

Московский институт открытого образования

Факультет профессиональной переподготовки педагогических кадров

Дипломная работа

слушателя отделения «Изобразительное искусство»

Тема: «Творчество учителя как активный элемент художественного образования (на занятиях керамикой в системе дополнительного образования)»

Москва

2010 г.

Введение

Современные требования, предъявляемые к воспитанию и образованию, заставляют искать новые пути и способы формирования личности, адаптированной к новым социальным условиям, активизации и развития личностных качеств, необходимых для творческого преобразования социальной среды, созидания новых материальных и духовных ценностей.

Современное образование и воспитание направлено на становление нового человека - находящегося в движении, творческого, импровизирующего, доверяющего себе, мужественного, самостоятельного, способного к творческой самореализации «здесь и сейчас» (А. Маслоу). Исторически сложилось так, что специалисты по художественному воспитанию оказались первыми, кто двинулся в этом направлении: художественное образование или, лучше сказать, образование посредством искусства значимо не столько для появления художников или произведений искусства, сколько для появления лучших людей. Для нас важно мнение, высказанное А.Г. Асмоловым; «Я считаю, только тогда, *когда искусство «пронзит» всю систему образования, оно (образование) станет той сферой, где рождаются ценностные и целостные миры»* (выделено А.Г. Асмоловым), и далее автор продолжает: «Если понимать искусство как канал передачи личностных смыслов, то в школе все предметы, связанные с искусством должны стать не средством, а целью системы образования, осознаваемой как смысловая, понимающая педагогика».

Занятия в системе дополнительного образования имеют хорошие потенциальные возможности для развития художественных способностей и формирования на их основе способностей к творческой деятельности.

Основная цель и задача преподавания предметов изобразительного искусства в системе дополнительного образования - приобщение детей к духовной культуре как к способу передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческая самореализация и нравственное саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего мира. Главная задача педагога - «...сделать искусство пространством *возможной* творческой самореализации высшего Я растущего человека» (выделено А.А. Мелик - Пашаевым) через эстетическое воспитание детей средствами искусства и художественной педагогики.

Квалификация учителя изобразительного искусства имеет особое значение в начальной школе, так как в этот период происходит активное знакомство учащихся с разными видами искусства, наукой, окружающим миром, средой и людьми. Изобразительное искусство является доминантным видом искусства для младших школьников, приносящим наиболее развивающий и воспитательный эффект, вокруг него выстраиваются другие виды искусства. Оно является важным звеном в системе общего и эстетического воспитания, одним из видов и средств художественного образования школьников. Для того чтобы общение с изобразительным искусством в младшем школьном возрасте проходило наиболее эффективно, необходимо, как показывает исследование, осуществлять его в тесной взаимосвязи с другими видами искусства (музыка, литература, театр, танец) при условии высокой квалификации учителя.

Глава 1. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству

* 1. **Профессионально-значимые и личностные качества педагога**

Искусство-это, прежде всего воспитание души, чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представления о прекрасном, делает богаче человеческую душу.

Творчество – это не просто всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, а эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека.

Признаком высокого мастерства учителя является умение правильно и результативно организовать и проводить учебный процесс, в совершенстве владеть современными методами и технологиями преподавания, обладать широким кругозором, способностью саморазвиваться и совершенствоваться. Опираясь на исследования ученых-педагогов, следует подчеркнуть, что интегрированный подход к освоению искусства требует серьезной подготовки педагога, предполагает активную деятельность разных видов художественного мышления, воображения, интуиции и фантазии. Отсюда, целью преподавания искусства в системе художественного образования является, прежде всего, развитие полихудожественных творческих возможностей учителя и учащихся, расширение горизонтов освоения окружающего мира, природы и культуры, формирование осмысленного отношения к искусству и воспитание интереса к прекрасному в жизни. Интеграцию в процессе освоения искусства следует рассматривать не только как условие освоения материала, но и как форму организации урока, занятия, «художественного события», то есть как педагогическую технологию.

Приобщаясь к искусству и духовной культуре, ребенокглубоко воспринимает проблемы духовного мира, общечеловеческих ценностей и стремится найти их в реальном мире. Именно учитель искусства должен помочь ребенку приобщиться к своей природной сущности, создать условия для развития его универсальных способностей: к целостному, образному мышлению, к сопереживанию с окружающим миром, к творческой деятельности. Общепризнано, что творческую личность может воспитать только творческая личность. В реальной жизни нетрудно заметить, что чем выше способность к творческой самореализации самого учителя, тем выше творческий потенциал его учеников.

Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств учителя как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается необходимость такого качества как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества педагога, как готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, т.е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии. Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности и направленности. Каждый педагог должен в идеале иметь определенные педагогические способности для достижения успешной деятельности. Педагогические способности обычно включают в структуру рассматриваемых ниже организационных и гностических способностей. Современные исследователи выделяют следующие свойства личности, структура которых, по их мнению, и составляет собственно педагогические способности:

способность делать учебный материал доступным;

творчество в работе;

педагогически-волевое влияние на учащихся;

способность организовать коллектив учащихся;

интерес и любовь к детям;

содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность;

педагогический такт;

способность связать учебный предмет с жизнью;

наблюдательность;

педагогическая требовательность.

В преподавании изобразительного искусства весьма остро стоит проблема профессионального роста учителя, его старательной работы над повышением своего уровня и морального совершенства. В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа учителя над собой является одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принадлежит. такое высказывание: учитель только в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до тех пор он может воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и образованием. Духовно-творческий потенциал художника-педагога определяется как совокупность способностей, определяющих его самореализацию и саморазвитие, позволяющих реализовать творческие продуктивные потенции собственной деятельности и деятельности учеников. Важнейшим качеством, возвышающим педагогические способности до духовных, является любовь к ученику (Я. Корчак, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой).

В.А. Сухомлинский писал: «Научиться любить детей нельзя ни в каком учебном заведении, ни по книгам, эта способность развивается в процессе участия человека в общественной жизни, его взаимоотношений с другими людьми, но педагогический труд - повседневное общение с детьми - углубляет любовь к человеку, веру в него». Эта любовь порождается стремлением воплотить себя в ученике, раскрыть для него путь к истине, к знанию: «через ученика учитель постигает себя и самореализуется».

На огромное воспитательное влияние личности учителя неоднократно указывали А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги. А.С. Макаренко считал, что без настоящего авторитета среди учащихся, без умелого поддержания с ними доброжелательных отношений и тактичной требовательности, без непрестанной работы педагога над совершенствованием своего характера невозможно осуществлять действенное воспитание.

Поиски российских теоретиков и практиков 20-х гг. XX в. во многом подготовили новаторскую педагогику Антона Семеновича Макаренко. Несмотря на утвердившиеся в образовании, как и во всем по стране, в 30-е гг. командно-административные методы управления, он противопоставил им педагогику, гуманистическую по сути, оптимистическую по духу, проникнутую верой в творческие силы и возможности человека.

Теоретическое наследие и опыт А.С. Макаренко приобрели всемирное признание. Он считал, что работа воспитателя самая трудная, "возможно, самая ответственная и требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших сил, больших способностей". Некоторые исследователи рассматривают творческое самовыражение как одну из форм самореализации личности, выступающую доминирующим фактором деятельности учителя. Они исследует ориентацию на творческую самореализацию педагога как условие его профессионального самосовершенствования, дальнейшего педагогического осмысления, реализации современных психологических идей развития творческого потенциала личности в системе повышения квалификации и постбазового образования педагогов. Ш.А. Амонашвили считает, что эффективное осуществление системы воспитания и обучения детей младшего школьного возраста всецело зависит от личности учителя. Он обращает внимание на следующие личностные качества, которые представляются ему самыми главными.

Во-первых, любить детей такими, какие они есть. Надо одинаково любить и шалуна, и послушного, и сообразительного, и тугодума, и ленивого, и прилежного. Доброта и любовь к детям не позволят грубо обращаться с ними, ущемлять и самолюбие и достоинство, не радоваться успехам каждого.

Во-вторых, уметь понимать детей, то есть стать на их позицию, принимать их заботы и дела как серьезные и считаться с ними. К этим заботам и делам нужно проявлять не снисхождение, а уважение. Понимать детей – значит не подчинять их нашей власти, а, опираясь на их сегодняшнюю жизнь, взращивать ростки их завтрашней жизни. Понимая движения души и переживания сердца ребенка, его чувства и устремления, педагог сможет заняться глубинным воспитанием, когда сам ребенок становится его соратником в своем же воспитании.

В-третьих, необходимо быть оптимистами, верить в преобразующую силу воспитания. Речь идет не о филантропическом оптимизме, когда, сложа руки, педагог с надеждой ожидает, когда ребенок поумнеет, проявит способности соображать, чтобы потом заняться его воспитанием, приступить к развитию его сознания. Речь идет о деятельном оптимизме, когда педагог глубоко вникает во внутренний мир ребенка – и в зависимости от этого ищет пути воспитания, обучения и развития.

В-четвертых, учителю должно быть присуще все лучшее, что людям нравится в человеке: и улыбка, и строгость, и сдержанность, и скромность, и чуткость, и искренность, и интеллигентность, и общительность, и любовь к жизни.

Стремится быть таким учителю очень важно. Он – посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и современных поколений. Эти ценности, знания, морально-этические нормы не доходят до детей в стерилизованном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его оценки. Гуманный педагог, приобщая детей к знаниям, одновременно передает им свой характер, предстает перед ними, как образец человечности. Для ребенка знания не существуют без учителя, только через любовь к своему учителю ребенок входит в мир знаний, осваивает моральные ценности общества. В младшем школьном возрасте самый высокий авторитет для детей – учитель.

Каждый учитель, проявляя строгость и требовательность, разумеется, руководствуется самыми высокими целями, однако нужно, чтобы их реализация происходила в доброй, гуманной атмосфере, чтобы педагогический процесс был наполнен чуткостью и заботливостью, отзывчивостью и доброжелательностью, переживанием успехов и утверждением достоинства каждого ребенка.

Педагогическая самореализация- это воплощение педагогом в своей профессиональной деятельности собственных намерений и образа жизни и ее сущность - особая специфическая деятельность, направленная на осознание собственных профессионально значимых личностных особенностей, адекватное и активное проявление их в педагогической деятельности. Она определяется как раскрытие в деятельности человека его сущностных сил, способностей, творческого потенциала.

Потребность в личном творчестве свойственна человеку от природы и предполагает сплетение воедино внутренних и внешних детерминант: первая - к более полному раскрытию внутреннего, природного потенциала человека, его потребностей и способностей, а также желания и стремления, воли к реализации и осуществлению «самости»; вторая - к освоению все более широкого спектра средств видения, понимания, выражения и реализации внутреннего потенциала. Связь между этими направлениями предполагает поиск и нахождение соответствия между культурными формами и природным потенциалом для того, чтобы культурные формы не искажали природного содержания: «Единство культурного и природного направления состоит в том, что без природного направления нечему осуществляться и реализовываться, а без культурного - нет форм, способов и средств этого осуществления».Для обеспечения процесса самореализации педагога-художника в рамках педагогической и художественной деятельности должны быть заданы оба направления, так как педагог-художник - это творческая личность, работающая в области образова-ния и в тоже время создающая произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Формирование и развитие такой личности способствует решению одной из важнейших проблем - проблемы творческой самореализации.

Задача современной педагогики состоит в поисках тех свойств личности, которые могут быть использованы для построения конструктивных, развивающих взаимодействий, возможных в условиях современного образовательного процесса. Таким свойством личности и является самореализация, которая формируется в результате отражения в психике успешных взаимодействий с объективной реальностью.

Профессиональную самореализацию педагога можно рассматривать как рост, становление, интеграцию и реализацию в педагогическом труде профессионально значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений, но главное - это активное качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и жизнедеятельности.

1.2 **Соотношение личного творчества учителя и творчества ученика на занятиях керамикой**

Детское творчество несет печать безудержной энергии - колористической, цветовой, пластической. Личное творчество учителя является искрой, зажигающей огонь детского творчества, поэтому каждый учитель обязан находиться в постоянном поиске и делиться с учениками своими достижениями. Тот, кто не учится, не может научить учиться других.

Личностно-ориентированная педагогика базируется на гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). Проведенный анализ научно-теоретических исследований данных авторов позволяет выделить некоторые аспекты гуманистической педагогики, такие как: развиваемая идея А. Маслоу «идеального колледжа» - учреждения, помогающего личности найти себя, где профессиональное самоопределение трактуется как производное от личностного; «открытые классы» (К. Роджерс), где каждый ученик самообучается и движется вперед соответственно своим возможностям, а учитель является консультантом. По мнению А. Маслоу, образование нельзя рассматривать просто как процесс обучения: «теперь это также процесс воспитания характера, формирование личности», перестройка личностных установок и ценностей учителя, которые реализуются в межличностном общении с учащимися и в новых методах обучения.

К. Роджерс создал свою собственную концепцию обучения. По его мнению, традиционная педагогическая система основана на иерархической структуре: руководство учителя, подчинение ученика, свободный личностный выбор не принимается во внимание, человек становится объектом исследования и манипулирования. В работе педагогов-художников в системе взглядов на обучение К. Роджерсом были выделены следующие принципы, когда учитель не только учит, но и создает условия для самореализации личности другого, то есть ученика:

1. Открытость опыту: быть тем, кто ты действительно есть, принять и проявить свое неповторимое «Я». Право каждого человека реализовать свой жизненный опыт по-своему и найти в нем свой смысл - все это бесценные возможности жизни.

2. Принятие и понимание других: учитель должен быть чувствителен и восприимчив по отношению к качествам ученика, ценить и принимать свой опыт и опыт других таким, каков он есть. Условия для появления значимого знания создаст учитель, способный тепло принимать учащегося, таким, каков он есть, способность понять его чувства.

3. Вера в свое «Я»: Все больше ценить и доверять процессу, которым сам является, чувствовать свои собственные чувства, жить ценностями, которые они открыли в себе, выражать себя своим собственным, уникальным об разом.

4. Встреча с проблемами: учение, значимое для учащегося, имеет обычно место в ситуациях,, воспринимаемых как проблемные: разрешить учащемуся на любом уровне соприкасаться с важными проблемами его жизни. Задача учителя - создание атмосферы в мастерской, помогающей возникновению учения, значимого для учащегося.

5. Конгруэнтность учителя: учитель должен быть именно таким, какой он есть на самом деле; должен осознавать свое отношение к другим людям. Учитель - живой человек, а не безличное воплощение требований программы или связующее звено для передачи знаний.

Все эти принципы, общие в преподавании изобразительного искусства, находят свое практическое применение на занятиях керамикой в системе дополнительного образования. Педагог должен чутко реагировать на состояние учеников на каждом занятии, правильно оценивать их возможности. Педагог предлагает детям темы занятий в соответствии с программой, ставит им творческую задачу, предоставляя ученикам ее решение. Каждый из них находит свое, неповторимое решение, «лепит» свои переживания, настроения.

Каждое решение в этом случае будет верным, каждая слепленная ребенком фигурка или панно будут в полной мере отражать его мироощущение на сегодняшний день.

При решении каких-либо задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь- то и требуется развитие особых качеств ума, таких как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и воображать все то, что в совокупности и составляет творческие способности.

Умение сопоставлять, анализировать, комбинировать, находить и зависимости – все это в совокупности и составляют творческие способности.

Нормальные дети обладают разнообразными потенциальными способностями. Природа наделила их способностью ярко и эмоционально мыслить, сопереживать новому, целостно воспринимать мир. Задача учителя керамики - выявить и развить творческий потенциал в доступной и интересной детям деятельности.

Педагог дополнительного образования, воплощая в жизнь принципы К. Роджерса, работает на занятиях как художник, мастер. Он выполняет вместе с детьми поставленную им же задачу. Происходит процесс совместного творчества, во время которого дети могут наблюдать за работой педагога, перенимая у него приемы лепки или декорирования изделий. В процессе этой работы у него возникает творческое взаимодействие с учениками. Таким образом, в мастерской создаются наилучшие условия для творческого труда, дети раскрываются для общения, творческих находок.

Педагог помогает некоторым детям в освоении приемов лепки, декорирования, росписи изделий. Многие ученики сами, без помощи педагога, справляются с выполнением творческой задачи.

Занятия в мастерской керамики школы «Ковчег» проводятся в разновозрастных группах по единой программе, но по принципу дозированной сложности. Дети младшего возраста чувствуют себя более уверенными в своих силах и в том, что получат необходимую помощь, работая рядом со старшими ребятами. Именно в смешанной возрастной группе малыши быстрее проходят период адаптации в коллективе, приобретают некоторую самостоятельность и свободу общения. В группах смешанного типа в учебном процессе создается благоприятный микроклимат, где общее психологическое пространство, равные позиции взрослого и ребенка дают им возможность понимать друг друга в процессе работы, адекватно выражать свои эмоции, проявлять волю. В ходе обучения педагог передает ребенку свою заинтересованность работой, удивляется и радуется вместе с ним. Именно это придает обучению яркий характер, делает его увлекательным, в этом суть игрового построения процесса образования. Педагог, являясь работающим художником - керамистом, преподносит детям только то, что ему самому интересно, делится с ними своими открытиями, творческими находками, находит увлекательное в любом предмете, занимая активную позицию в любом предлагаемом ребенку действии. Впоследствии роль педагога могут выполнять учащиеся старшего возраста, которые в данном случае учатся чувствовать ответственность за другого человека, что способствует формированию полноценной личности. Младшие,видя, как работает педагог и ребята старшего возраста, постепенно овладевают различными приемами лепки и декорирования изделий. Им нравится работать наравне со взрослыми, они привыкают к ответственному отношению к работе, что, несомненно, помогает им в освоении предметов школьной программы.

Опираясь на предложенные в программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» формы проведения уроков, педагог использует разные формы занятий - путешествие, игра, восхождение, праздник и др. В частности, в игровой форме занятия учащиеся заменяют педагога на некоторое время.

Выполняя функции педагога, ребенок демонстрирует ранее полученные знания, раскрывая свои способности организатора. Чрезвычайно важным в процессе обучения детей в мастерской керамики является условие фиксации успеха. Собственная когнитивная деятельность ребенка и ее результаты должны быть связаны только с положительными эмоциями. Педагог отмечает любой, даже самый малый успех ребенка, таким образом стимулируя его к дальнейшей продуктивной работе. На занятиях отмечается работа каждого ученика, выявляются достоинства каждой работы, а также поощряются старание и упорство, проявленные ребятами.

Необходимо отметить важность и даже необходимость занятий керамикой как для здоровых детей, так и для детей с проблемами физического и психического здоровья. Школа «Ковчег» в течение ряда лет является экспериментальной площадкой Управления образования г. Москвы, где совместно обучаются и здоровые дети, и ребята с особыми образовательными потребностями. Таких детей становится все больше в современных школах, и занятия керамикой в системе дополнительного образования становятся важной частью коррекционной работы. Это требует от педагога проявлять большую гибкость в общении с детьми, психологическую и эмоциональную устойчивость. В этой связи можно выделить еще один аспект личного творчества педагога - постоянное повышение его профессионального уровня в области психологии и терапии искусствами. Работа с глиной в группе направлена на развитие и совершенствование личностных качеств учащихся: эмоциональной сферы и саморегуляции собственных эмоциональных реакций, развитие навыков межличностного общения со сверстниками и со взрослыми- педагогами.

Очень важной задачей в этой работе является знакомство особых детей с профессиональными навыками работы с глиной, которые могут пригодиться им в зрелом возрасте как в рамках профессиональной деятельности, так и в качестве хобби. С помощью занятий керамикой дети с проблемами могут преодолеть такие трудности моторной сферы как нарушения мелкой моторики рук, дискоординацию обеих рук, трудности переключения с одного движения на другое, повышенная утомляемость рук, трудности удержания позы тела и др. У них повышается уровень внимания, снижается утомляемость, они становятся более способными самостоятельно организовать свою деятельность. Развитие моторики рук у таких детей в процессе занятий керамикой происходит в результате накопления ими индивидуального двигательного опыта. Вторая важная проблема для этих детей- это нарушение межличностного общения. Их эмоциональное состояние и реакции являются специфическими, часто неадекватными ситуации. Кроме того, на поведенческом уровне у большинства таких детей отмечается повышенная утомляемость. В этом случае работа с глиной позволяет снять эмоциональное напряжение. Поэтому важной, и, может быть, основной задачей занятий керамикой для детей о особыми образовательными потребностями, является создание позитивной психотерапевтической среды, содействующей развитию и росту личности ребенка. Для легковозбудимых и гиперактивных детей работа с глиной становится спасением, так как она позволяет сосредоточиться на главном – создании образа, переключиться на более спокойный вид деятельности. Работа на занятиях керамикой позволяет обеспечить определенную, индивидуальную степень активности каждого ребенка в силу его потенциальных возможностей, но возможна и более пассивная форма усвоения учебного материала.

Глава 2. Специфика преподавания керамики в дополнительном образовании

2.1 Выразительные средства керамики

Изготовления изделий художественной керамики - это ремесло и искусство, дошедшее до нас из глубины веков. Глина преданно служила человечеству на всем пути его долгой истории. Пластичность глины, ее способность после обжига превращаться в прочный и водостойкий материал, привлекли к ней внимание человека еще в эпоху мезолита, 10-16 тысяч лет до н. э. Археологические раскопки, проводимые на территории многих стран Европы, Африки, Азии, Америки подтверждают повсеместное развитие керамического ремесла. В дошедших до нас памятниках материальной культуры можно встретить замечательные по красоте изделия бытового назначения: посуду, украшения, всевозможные фигурки животных, птиц и многие другие предметы. Первые изделия из глины были хрупкими и очень боялись влаги, поэтому хранить в них можно было только зерно и другие сухие продукты. Но однажды, удаляя золу погасшего костра, человек заметил, что глинистая земля, которую он всегда брал для изготовления изделий домашнего обихода, под действием тепла стала прочной как камень. С тех пор человек стал обжигать глиняные изделия для придания им прочности. Чудесное превращение глины получило название “керамика”, что в переводе с греческого обозначает “глина”.

Понятие «керамика» включает все разновидности изделий, выполняемых из глины. Открытие обжига сделало глиняную посуду древнего человека практичной. Керамические изделия тогда выполняли способами налепа, ленточным, спирально-жгутовым - укладывали один на другой по спирали. В период позднего неолита, примерно 4 тысячи лет до н. э., керамические сосуды начинали украшать орнаментом, в котором преобладали мотивы круга и спирали, обозначавшие солнце, луну, молнию и другие магические силы, и покрывать многоцветными узорами. Такие изделия были найдены на юго-западе нашей страны (трипольская культура), странах Средней Азии, Ближнего Востока, Средиземноморья и других районах мира. Примером керамического мастерства того периода являются кувшины с узким горлом, разнообразные сдвоенные сосуды, напоминающие очертаниями современный бинокль, глубокие миски, расписанные черной, красной и белой глинами. Уже в тот период керамика достигла большой художественной выразительности. И только с изобретением гончарного круга (4 - начало 3-го тысячелетия до н.э.) резко упростился процесс изготовления керамических изделий, повысилась производительность труда.

Керамика в средневековой Европе предназначалась в основном для приготовления пищи, хранения продуктов и жидкостей. Небольшие размеры печей, найденных при раскопках, говорят о незначительных размерах производства. Вероятно, гончары селились там, где находились значительные запасы подходящей глины, переезжая на другое место по мере их исчерпания. Мастера экспериментировали с белой глиной, белым песком, измельченным горным хрусталем, кальцинированным оловом и свинцом. После росписи и обжига изделия покрывались толстым слоем свинцовой глазури и вновь обжигались.

В зависимости от основного исходного сырья и дополнительных компонентов получают терракоту, майолику, фаянс, фарфор, имеющие отличия по внешнему виду и по способам декорирования. Фарфор представляет собой наиболее совершенный вид керамики. Белизна, механическая прочность, стойкость к химическому и температурному воздействию обеспечили фарфору широкие возможности применения в производстве изделий технического назначения, посуды, скульптуры, сувениров и других художественных произведений.

В число декорирующих материалов входят прозрачные и непрозрачные глазури. Для народных гончарных изделий характерно своеобразное применение прозрачных глазурей в виде частичного покрытия изделия, что создаёт игру матовой и блестящей поверхности. Технологий, с помощью которых можно наносить изображение на керамику, существует много. Однако, в рекламно-сувенирном производстве наиболее часто применяется одна из них. Это - так называемый метод «декорирования». При этом методе изображение наносится на поверхность (керамику или стекло) с помощью специально изготовленной «переводной картинки», после чего изделие обжигается в печи для закрепления этой картинки.

Некоторым особняком в искусстве керамики стоят центры, где создают глиняную игрушку. Ее лепят вручную и расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. В центрах народного искусства, имеющих глубокие исторические традиции, игрушка сохраняет мотивы и образы, которые связаны с культовыми обрядами, олицетворяют силы природы. В работах современных мастеров наряду с изображением одинарных символических фигур все чаще встречаются многофигурные композиции с изображением жанровых сцен.

В силу исторических особенностей центры керамического производства у каждого народа развивались по-своему. На этой основе отрабатывалась и закреплялась технология изготовления керамических изделий, ставшая частью художественной традиции, которая характеризует своеобразие искусства керамики в каждом регионе.

Современная декоративная керамика уже давно вышла из сферы прикладных художеств и перешла в "высшую лигу" пластических искусств. Свободные от традиционной изобразительности художники- керамисты посредством формообразования, используя текстуру материала, выражают свое мироощущение, восприятие реальности, понимание жизненных коллизий. Гармония форм или столкновение объемов, плавный или синкопический ритм линий, блеск глазури или матовость фактуры - все эти выразительные средства керамики могут передать метафорические образы покоя и тревоги, контакта и отторжения, столкновение добра и зла.

Язык керамики - объемно-пластическая, трехмерная форма, через восприятие которой раскрывается содержание керамического произведения, доносится до зрителя замысел художника.

Керамика дает простор как для формального, так и для технического эксперимента. Податливая человеческой руке глина и стихия огня - прекрасная опытная лаборатория для всех видов искусства. Таким образом, в занятиях керамикой находит свое воплощение главный принцип, выделенный Б.М. Неменским в обучении детей искусству - принцип единства и целостности трех видов художественной деятельности - изобразительной, декоративной и конструктивной.

Свобода пластического выражения - стихия керамистов. Критерий качества один - профессиональное владение материалом и исполнительской техникой.

В керамике "чувство материала", особенности его пластики и фактуры суть выразительные художественные средства. Развитие декоративной керамики идет в русле общих тенденций современного изобразительного искусства, для которого характерно усложнение метафорической образности и ассоциативного ряда. При этом декоративные особенности материала служат ключом к расшифровке авторского замысла.

2.2 Задачи обучения керамике в системе дополнительного образования

педагог творчество керамика обучение

Область дополнительного художественно-эстетического образования является важным звеном общей системы обучения детей искусству. Поэтому основными, также как и для базового образования, являются позиции целостности, системности и непрерывности. Эти позиции в полной мере можно отнести как к ученику, так и к самому учителю. Дополнительное образование. в отличие от базового, это – углубление в определенную область искусства, работа с детьми, увлеченными конкретным видом деятельности, а также возможность развитие и самореализации творческой инициативы и индивидуальности учеников.

Основными целями дополнительного образования являются:

- повышение уровня социальной значимости культуры и искусства, - сближение общекультурного наследия и массовой школы,

- совершенствование подходов к теории и практике художественного образования детей.

Основные задачи состоят в следующем:

- формирование отношения к культурекак к важнейшему условию свободного и разностороннего развития личности,

- поиск методов и форм*,* обеспечивающих целостность, преемственность и системность базового и дополнительного образования,

- создание условий,интегрирующих в себе художественное воспитание и образование с явлениями социальной жизни,

- овладение языком изобразительного искусства и самостоятельной изобразительной деятельности как постоянным источником саморазвития и творческого отношения к действительности,

- формирование личностной ориентации в мире общечеловеческой культуры.

Для сохранения и роста привлекательности для детей художественной деятельности педагог дополнительного образования может использовать эффект новизны, открывая ученикам взгляд с другой стороны на окружающий мир и давно знакомые предметы, увидеть необычное в обычном. На занятиях керамикой это может быть смена творческих задач, использование разных техник и драматургии занятия, то есть применение на практике разнообразных педагогических технологий.

Современная практика дополнительного образования предполагает получение более высоких и качественных результатов, чем в классно-урочной системе за счет большего времени и меньшего количества учеников.

Занятия в мастерской керамики школы «Ковчег», также как и программа базового образования, построена на освоении трех видов художественной деятельности человека: изобразительной, декоративной и конструктивной, но с более глубоким проникновением в основы каждого из них. Отмечая особенности каждого вида художественной деятельности, делается акцент на том, что в каждом из них одновременно присутствуют все три, но один является ведущим. Этим определяется преемственность и системность между областями общего и дополнительного образования. Таким образом, каждый ребенок может найти то, что ему ближе и интереснее, развить присущие ему способности раскрыть свою индивидуальность в художественной форме.

Необходимо также отметить воспитательные аспекты дополнительного образования. Прежде всего воспитывает само общение с произведениями искусства, история народа, запечатленная в них, взгляд художника на происходящие события и людей, участвующих в них. Кроме того, задачи воспитания художественного вкуса, общения детей в процессе работы, их взаимопомощь, радость по поводу успеха товарищей нашли свое решение в коллективных формах работы. В условиях дополнительного образования такая деятельность наиболее привлекательна, так как заведомая широта, разнообразие и высокое качество работы, достигаемое за счет индивидуального подхода к каждому ученику и большего, чем в классно-урочной системе, времени позволяют учителю ставить и успешно решать самые сложные задачи.

Именно в общей работе легче увидеть гармонию цвета, формы и композиции. Дети сами учатся исключать из нее те элементы, которые противоречат общему колориту или композиционному решению. В дальнейшем дети привыкают мыслить с позиций художественного образа. В коллективной работе могут самостоятельно распределять обязанности, осуществлять контроль и стремиться к согласованным действиям в решении сложных творческих задач. Так, на основе инициативы, рождается внутренний стимул и мотивация к художественно-творческой деятельности.

И.Н. Турро выделил три основные формы коллективной изобразительной деятельности:

- фронтальную - соединение индивидуальных работ учеников, выполненных в русле единого задания педагога,

- комплексную - каждый учащийся делает свою часть задания, предвидя общий результат и согласовывая свою работу с работой других учащихся,

- коллективно- производственную - каждый ученик делает только одну определенную операцию общей работы.

Фронтальная форма является одной из самых простых и наиболее часто употребляемых форм организации коллективной работы на занятиях изобразительным искусством. Она не требует особых условий организации, особой подготовки детей и может использоваться на занятиях в разновозрастных группах. Педагог является организатором и сотрудником детей в решении творческой задачи. В конце занятия результаты индивидуальной работы детей собираются вместе в единое коллективное произведение. В такой форме можно выполнять множество заданий программы «Керамика народов мира», например, по темам «Подводный мир», «Изразцы», « Встречаем Новый год и Рождество» и др. (см. Приложения).

Необходимо отметить воспитательную ценность коллективной деятельности. На занятиях необходимо создавать доброжелательную, радостную атмосферу сотворчества и взаимодействия. Сам продукт - коллективную работу учитель использует в качестве наглядного ряда, декорации для спектакля или праздника, оформления школьных помещений и самой мастерской. Такие работы неизменно вызывают большой интерес у родителей и гостей школы.

Для учителя это также очень важно, так как способствует его личному творческому росту, повышает качество художественно-творческой деятельности, позволяет выйти на уровень исследования, эксперимента и разработки инновационных технологий.

Общее школьное базовое образование часто игнорирует сферу чувстврастущего человека, пускает на самотек его эмоционально-нравственное развитие. В общем образовании только гуманитарно-художественный цикл может постоянно держать в центре внимания человеческую душу, обогащать эмоциональную жизнь ребенка, пробуждать душевную отзывчивость, развивать нравственную и ценностную, а не только интеллектуальную сферу. Полноценное художественное образованиесохраняет целостность личностного развития ребенка.

Именно в области искусства ребенок может приобрести ранний, успешный и полноценный опыт творчества – порождения и осуществления собственных замыслов. Опыт, который незаменим для становления самосознания, самоощущения человека в мире и который поможет ему в будущем стать «креативным» в любой сфере деятельности. Искусство – не область отвлеченных знаний, а в первую очередь область практического творчества (или сотворчества). В этой области нельзя «знать, не умея», причем умение означает не усвоение каких-либо безличных приемов, а умение решить свою конкретную творческую задачу.

Исследования показывают, что занятия керамикой в системе дополнительного образования активизируют интеллектуальную деятельность детей и подростков; положительно влияют на успеваемость по так называемым основным предметам (а не «отвлекают» от них); повышают общую креативность человека; развивают воображение, без чего не может быть речи о творчестве ни в какой области человеческой деятельности. Через некоторое время они начинают заметно опережать своих ровесников и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном и нравственном развитии.

Усиленные занятия художественным творчеством, даже предпринятые не в младшем, а в подростковом возрасте и со слабым контингентом учащихся, приводят к личностному росту детей: эмоциональная сфера обогащается, эгоистические и потребительские мотивы уступают место стремлению к саморазвитию и заботе о других; растут самостоятельность и ответственность ребенка – признаки психологического здоровья. Данные социально-психологических исследований показывают, что среди взрослых, обладающих богатым опытом общения с искусством, больше личностно развитых и социально ответственных людей.

Художественное творчество, тактично организуемое педагогом, положительно влияет на так называемых трудных подростков, помогает им преодолеть чувство отчуждения, наполнить «ценностный вакуум» (заполняемый в других условиях «антиценностями»), избавиться от тяги к самоутверждению в асоциальном поведении.

Таким образом, дополнительное образование детей в общеобразовательном учреждении является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь, ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира; на гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта и создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей личности. В программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» для средней школы уделяется большое внимание работе с пластическими материалами. В начальной и средней школе уроки лепки из глины могут рассматриваться как важная составная часть гармоничного развития и обучения детей. Занятия керамикой в системе дополнительного образования углубляют знания и умения, полученные детьми в школе, служат оптимизации когнитивного и эмоционально-личностного развития детей, активизации процесса познания себя и окружающего мира посредством работы с глиной.

Задачи, решаемые на занятиях керамикой, чрезвычайно разнообразны. Это, в первую очередь, знакомство с окружающим миром. В рамках этой задачи происходит знакомство ребенка с особым материалом-глиной и овладение умением работать с ним. Вторая, более широкая задача- эстетическое развитие, прикосновение к древнейшему из видов искусства. На занятиях керамикой используется активно разрабатываемый в современной психологии и педагогике принцип деятельностного подхода. Только в индивидуальной и совместной деятельности детей школьного возраста происходит усвоение всего богатства социального опыта предшествующих поколений. Эстетическое воспитание на образцах народного искусства способно воздействовать на эстетическое и духовное развитие человека. Обучение приемам и навыкам традиционного художественного ремесла способствует пробуждению у учащихся интереса как к творчеству мастеров художественных промыслов, так и к самостоятельному творчеству. Задача педагога – помочь учащимся полюбить искусство керамики, познакомить с особенностями и свойствами различных ее видов - простых гончарных изделий, мелкой пластики, майолики, фаянса. Учащиеся в процессе занятий работают над художественными изделиями разными способами - лепкой (из комка, жгута, пласта), формованием на гончарном круге, а также знакомятся с разными видами декорирования изделий и обжигом.

Основной цельюзанятийкерамикой является развитие художественного вкуса, эстетических взглядов и раскрытие творческих способностей детей.

Содержание занятий включает в себя изучение как общих закономерностей развития искусства керамики, так и самобытных национальных проявлений художественного творчества в различные исторические эпохи.

Одним из наиболее важных аспектов является формирование у детей образного, композиционно-пространственного, фактурного и колористического мышления, а также овладение приемами изготовления различных видов художественной керамики.

Овладение языком объемной пластики дает детям возможность более глубокого понимания красоты и гармонии, пробуждает желание привнести их в свою повседневную жизнь. Занятия керамикой также служат оспитанию чувства радости творческой работы, уважительного отношения к рукотворным произведениям, приобщает детей к духовным ценностям.

Основными задачами учителя на занятиях керамикой являются:

- развитие художественно- творческих способностей учащихся, их фантазии, образного мышления, воображения, инициативы, творческой активности;

- приобретение учащимися навыков практически значимых способов деятельности, умений, необходимых в быту, социальной жизни и профессиональной работе;

- приобщение учащихся к мировой художественной культуре;

- воспитание эстетического отношения к окружающей действительности, формирование восприятия керамических и скульптурных объектов как деталей интерьера, элементов оформления фасадов зданий, деталей костюма, как неотъемлемой части материальной среды обитания людей;

- воспитание гуманного отношения к людям, уважения к их труду, творчеству художника;

- расширение художественного кругозора, развитие художественного вкуса;

- воспитание чувства национального самосознания, любви к отечественной истории и культуре, окружающей среде;

- знакомство с керамикой древних цивилизаций;

- изучение русских традиционных гончарных и игрушечных промыслов;

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства;

- овладение основными приемами работы с глиной (лепка из комка, пласта, жгута, отминка в форму, формование на гончарном круге);

- освоение различных способов декорирования керамических изделий.

В программе « Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменским был выделен принцип единства восприятия и созидания произведений искусства. Труд восприятия произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, чувств, а также овладение образным языком искусства.

В целом ряде исследований раскрыты возможности детей эстетически воспринимать произведения разных видов искусств. Так, Г.М. Вишнева отмечает, что дети младшего школьного возраста, побывав в музее, стали больше интересоваться скульптурой малых форм. В их суждениях ясно прослеживается собственное отношение к авторскому замыслу автора. Такие проявления можно отнести к зарождающемуся у детей чувству «наслаждения красотой» созданного автором образа. Эстетическую оценку произведений дети связывают с характером образа, отдельными яркими сенсорными признаками (формой, цветом). Интерес к скульптуре у детей проявляется в мимике, активных действиях, обследованиях. Они могут самостоятельно охарактеризовать работу, понимают пластику движения, выразительность окраски.

У детей возникают эстетические эмоции, оценки скульптурного образа: «Корова кажется доброй, она голову повернула и не бодается», «Этот медведь красивее, чем настоящий, и не страшный». Рассказ о том, как скульптор по-разному передаёт образ животных, помог детям воспринимать необычность позы, изменение пропорций, условность цветовой окраски. Они стали внимательнее рассматривать произведения с разных сторон. Воспринимая форму, ребёнок запоминает её при помощи мышечного чувства и одновременно усваивает некоторые способы изображения предметов, фигур. По её мнению, в формировании пластического образа в лепке наиболее значим этап обследования, когда вся фигура воспринимается в целом, а затем внимание ребёнка направляется на отдельные части, детали. Восприятие скульптуры не только осмотр ее объемов и граней. Керамическая фигура имеет свои невидимые границы, которые часто не совпадают с ее абрисом, силуэтом. Она организует вокруг себя как бы зону воздействия. Это окружающее пространство тоже выявляет смысл работы, придает ей жизнь. От того, насколько автор чувствует эту связь кажущейся замкнутой в себе пластической формы и ее «служебное» пространство, во многом и зависит действенность на нас пластики скульптуры. Порой, когда человек, делающий скульптуру, не чувствует связи, скульптура может просто восприниматься как обычный муляж. Итак, обучение детей способам эстетического восприятия керамики представляет собой последовательный процесс: на основе получения знаний о керамике дети подходят к овладению «языком» пластического искусства. Освоение отдельных выразительных средств (материал, композиция, силуэт) помогает детям осмысливать их связь с художественным образом. Элементарные знания о керамике дают возможность делать выводы, рассуждать, сравнивать пластические образы.

Рассмотрим практическое применение принципов единства восприятия и созидания и триединства художественной деятельности на примере создания формы чашки с антропоморфным декором. В качестве визуального ряда детям 7-9 лет предлагаются фотографии и изображения скульптурных портретов разных людей (работы В. Голубкиной, С. Коненкова), а также произведения литовских народных мастеров деревянной скульптуры. У каждого персонажа – свой характер, они выражают разные эмоции. Учитель знакомит детей с работами народных мастеров, ребята сравнивают их с работами скульпторов, находят сходства и отличия. Народная скульптура отличается от профессиональной условностью, обобщенностью формы, вольной трактовкой пропорций. В данной работе учащимся предстоит соединить в одном произведении постройку формы чашки с ее скульптурным оформлением. Педагог обращает внимание детей на разнообразие форм и росписи чашек и на то, какие эмоции они вызывают. При оформлении чашки детям предлагается использовать пластический язык народных мастеров. Дети выбирают понравившуюся форму чашки, и педагог обращает их внимание на соответствие формы чашки ее украшению. Какая форма может быть украшена лицом героя, рыцаря, а какая - лицом прекрасной феи.

Ученики определяют высоту своей будущей чашки, ее общую форму, обращая внимание на пропорции, соотношение высоты и размера донышка, а также форму донышка (круг, квадрат, овал и др.). Это соотношение, как и пропорции человеческого тела в скульптуре, придает форме истинную гармонию. Затем начинается работа в материале. Педагог работает вместе с детьми над образом своей авторской чашки. Ученики раскатывают глиняный пласт на ткани и вырезают специальными стеками форму донышка. Потом они раскатывают длинный пласт, из него вырезаем длинную ровную полосу, похожую на дорогу. Ширина полосы - это высота стенок чашки. Затем ученики отрезают полосу нужной длины для соединения с донышком, промазывают донышко шликером и соединяют его со стенкой. При этом важно тщательно соединить шов изнутри и снаружи, проверить, чтобы не было дырок. Теперь можно прилепить ножки, невысокие, подходящие к форме чашки.

Теперь самое важное - украшение! Высота чашки - это высота лица персонажа. Педагог дает детям начальные сведения о строении лица человека, и они определяют место глаз, носа, губ. Далее ребята лепят черты лица, выражая с их помощью характер героя, проявляя свою фантазию. Можно прилепить волосы, а можно и просто нанести глубокие линии стеками - фактуру, и таким образом показать волосы. В конце работы дети прилепляют уши, подходящие по размеру и форме. В конце занятия педагог предлагает детям познакомиться с работами друг друга и своей, найти в каждой работе достоинства, индивидуальные черты, неповторимость.

Ребята постепенно, под влиянием педагога, приучаются к несвойственной оценке своих работ, то есть каждая работа принимается ими как целостная, законченная. Отход от привычных в школе оценок плохо-хорошо, удачно-неудачно служит укреплению в детях уверенности в своих силах, своей уникальности, раскрепощает их в желании самовыражения.

В возрасте 9- 13 лет дети могут принимать самое активное участие почти во всех технологических операциях по изготовлению керамических изделий.

Под руководством педагога они уже способны заниматься приготовлением глиняной массы, работать над формованием сосудов на гончарном круге.

Особенно старательны ребята при выполнении интересных практических заданий и проектов. Здесь проявляются широта интересов, смекалка, знания и умения, нередко выходящие за рамки программы. Изготовление красивых и полезных керамических изделий для них далеко уже не забава, а средство самовыражения, самоутверждения, а также предмет изучения одновременно.

В этом возрасте у детей активно развивается образно-пластическое мышление, которое неразрывно связано с умением мыслить. Одними из принципов, сформулированных Б.М. Неменским в преподавании изобразительного искусства, являются развитие художественно-образного мышления и проживание как форма обучения и освоения художественного опыта. Важную роль в развитии художественно-образного мышления детей играют представления- обобщенный образ предмета, сохранившийся в памяти, воздействующий на органы чувств. Художественный образ можно рассматривать и как специфическую форму познания. Единство воображения, эмоций и деятельности определяет качественное своеобразие художественного познания.

Яркой особенностью мышления художника, обусловленной активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и воображения, является его ассоциативность. Ассоциации по контрасту и по сходству постоянно присутствуют в мыслительной деятельности художника. Чем богаче, разнообразнее эти ассоциации, тем выразительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, создаваемые на их основе. Создавая художественный образ, автор тем самым воспроизводит связь между единичным и общим, отражает ее наглядно. Одной из отличительных средств художественного образа является неразрывная связь изобразительного и выразительного моментов в едином целом. Это и определяет целостность художественного образа.

Практическим заданием по созданию художественного образа является работа над этюдами фигур животных. Этой работе предшествует наблюдение особенностей строения, повадок животного, изучение фотографий и видеосюжетов. Лучше всего – посещение зоопарка и наблюдение за поведением, движением животных, рисование набросков. Целью этого задания является построение живой подвижной натуры.

Этюд- это художественное изображение изучаемой натуры, основной способ изучения и понимания образа животного. Поэтому задача, которую ставит работа над этюдом, значительно сложнее и глубже, чем задачи наброска. Для этюда выбирается пластилин, он более мягок и пластичен, чем глина.

Педагог объясняет детям задачи работы, и сам тоже начинает создание этюда. Это задание нужно начинать с изготовления каркаса, используя проволоку и кусочки дерева, веточки. Каркас можно не прикреплять к дощечке, достаточно прилепить к ней немного пластилина и вставить в него каркас.

Лепку необходимо сверять с наброском. Когда общая форма найдена, учитель обращает внимание детей на детали, подробности передаваемой натуры. Этот этюд может служить основой для дальнейшей работы в материале, вносятся изменения в связи с требованиями композиции и свойствами материала. Создание композиции - самое трудное задание. При изображении животных, может быть, менее уместны теоретические или предвзятые формы композиции, особенно у детей. У них получаются живые, образные композиции. Цель, к которой необходимо стремиться, создание цельной работы, чтобы связь композиции с материалом была тесной и органичной. Учитель показывает наглядно эту связь на примере своей работы. Так как работа будет обжигаться в печи, то лепятся композиции, не требующие каркаса. Необходимо следить, чтобы при лепке слои глины были уплотнены, без пустот, так как воздух, оставшийся в них, при обжиге может разрушить скульптуру. Фигуры должны быть с более или менее тонкими стенками, для этого учитель показывает детям технические приемы лепки, используемые керамистами.

Для передачи шерсти животных или перышек птиц можно использовать гравировку, а в некоторых местах – лощение по кожетвердой глине.

После сушки и обжига изделие можно покрыть глазурью и еще раз обжечь, это уже будет майолика. Изображения животных в майолике очень привлекательны. Условные, декоративные образы не боятся блеска и цветности глазури. Но образы реалистические требуют некоторых ограничений в применении глазурей. В этом случае лучше всего использовать матовые глазури или цветные глины- ангобы. Для украшения интерьера школы можно сделать панно с анималистическим содержанием.

 Одним из заданий, предлагаемых детям средней школы, является создание настенного декоративного панно в технике прорезного рельефа. Выполнение этого задания имеет своей целью приобщение детей к процессу художественного познания, объединив воображение, эмоции и практическую работу в материале. Развивающими задачами этого занятия являются расширение границ восприятия современного декоративно-прикладного искусства, развитие навыков лепки прорезного керамического рельефа, развитие представлений о широких возможностях использования глины в декоративном творчестве. Методическими задачами являются отражение взаимосвязи фигур в композиции, соотношения смысловой нагрузки масс и объемов, игры света и тени, выразительности силуэта, передачи в объеме движения животного. В этой работе дети активно соприкасаются с созданием художественного образа. Эту творческую задачу педагог также решает вместе с ребятами - он работает рядом с ними над своим произведением.

На предыдущих занятиях дети сделали зарисовки фигур животных, птиц для декоративной работы. В работе отметим две основные задачи: первая - увидеть строение сложной природной формы животных и птиц, и вторая - составить гармоничную композицию из обобщенных природных форм и окружающего их пространства. В качестве зрительного ряда педагог предлагает детям фотографии животных, зарисовки и фотографии декоративных панно. Авторы передают характерные черты натуры, не копируя ее, условно, решают композицию своих работ - части рельефа остаются незаполненными глиной, прорезанными. Этот прием придает работам легкость, но не в смысле веса, а в смысле восприятия зрителем.

Каждый живой объект можно представить в виде конструкции из простых геометрических форм, передать его выражение, позу. Педагог работает на занятии и как художник и как наставник, объясняя и показывая детям последовательно все этапы работы. Кто-то из детей может не справиться с каким-то этапом работы, тогда педагог оказывает помощь. Работа начинается с лепки плинтуса- рамки из толстых жгутов глины., Формируем плинтус, он может быть прямоугольным, квадратным или круглым, по предварительным эскизам. Затем ребята раскатывают на кусочках ткани глиняный пласт. А из него вырезают фигурки животных, деревья и другие элементы из которых составляют сложную композицию. Края рельефа (ноги, голова или хвост животного) должны скрепляться с рамкой, держаться в ней.

Фактуру поверхности элементов композиции можно сделать несколькими способами: прорисовать или вдавить линии стеками, создать фактуру налепом, тоненькими жгутами или заранее раскатать глиняный пласт на фактурной ткани. Это придаст всей работе большую выразительность.

После сушки керамические панно подвергались утельному обжигу, были расписаны цветными глазурями и обжигались второй раз. Готовые керамические панно украсили стены мастерской и школы.

Народное искусство является ценной сокровищницей художественного опыта, его традиций, созданных поколениями мастеров, проверенных вкусом народа. Народное искусство, являющееся основой любой национальной культуры, является важным звеном в педагогической деятельности, направленной на формирование творческой личности.

Освоение ценнейшего опыта традиционного народного искусства на занятиях керамикой происходит путем систематического изучения его истории, образного содержания и технологии. Народная традиция отражает художественно-практический опыт, определяет методы обучения ремеслу и играет немаловажную роль в формировании эстетических представлений учащихся.

Одним из заданий, предлагаемых педагогом детям, является создание пряничных форм. Резьба пряничных форм на Руси получила свое развитие в XVII веке, когда из дальних стран стали привозить пряности, необходимые для пряничного теста. В XVII-XIX веках пряничное дело было распространенным народным промыслом. Сложность изготовления форм и для фигурных пряников, напоминавших по форме глиняную игрушку, и для больших почетных, или подносных, пряников весом 2-5 кг, и для маленьких грошевиков, для которых на доске было от 4 до 120 гнезд, заключалась в создании обратного рельефа. Сами пряники были не только излюбленным лакомством русского крестьянина или горожанина. Они широко использовались в обрядовой и праздничной жизни людей. Их дарили в день именин, подавали на стол во время праздничных трапез. По народным поверьям, пряник обладал магической целительной и привораживающей силой: его использовали при тяжелых болезнях и в случаях, когда хотели привлечь внимание предмета своей любви. Разгонные пряники раздавали пирующим в конце свадебного застолья; появление их на столе служило знаком того, что пора откланиваться и уходить. После свадьбы молодые навещали с пряниками родителей невесты; на пряники молодым дарили деньги. Линии пряничных форм простые, ясные. Вся композиция пряника состоит из основного мотива и оформления. Оформление может быть в виде орнамента или нескольких декоративных элементов.

Педагог рисует на доске варианты композиции пряничных форм.

Дети начинают работу с эскиза, определения общей формы пряника- квадрат или прямоугольник, или какой-то другой. Затем они выбирают сюжет пряника, рисуя его контур. Сюжет пряника может быть зооморфным или растительным, по выбору. А затем прорабатывают форму внутренним орнаментом, причем интереснее будет заполнить каждую часть формы разным орнаментом. Размер элементов орнамента зависит от общего размера заполняемой формы. Когда эскизы готовы, ребята начинают работу в материале, раскатывают глиняный пласт средней толщины на ткани. Контур пряничной формы дети вырезали из пласта, затем тонким стеком наносили рисунок. Работа выполнялась в технике горельефа, дети выбирали глину из пласта специальными петлями. В конце работы дети знакомятся с работами друг друга и педагога. После сушки пряничные формы обжигаются в печи, глазурью они не покрываются.

Детей очень увлекают условные образы народного искусства, выразительно недоговоренные или творчески изменяющие подлинную форму. Образы животных можно использовать при создании детской народной игрушки- свистульки. В соответствии с программой «Керамика народов мира» дети знакомятся с несколькими видами традиционной народной игрушки - каргопольской, филимоновской, абашевской, дымковской и др. Перед тем, как приступить к работе над свистулькой, педагог с детьми посещают музей Декоративно-прикладного искусства. Педагог проводит с детьми беседу об истории развития глиняной игрушки, ее утилитарном назначении, образности и символичности. Особое внимание уделяется тому, в виде каких животных народные умельцы лепили свистульки. Каждое животное привносило в образ свистульки свои качества, свой смысл. Также педагог обращает внимание детей на особенности пропорций и росписи игрушек разных промыслов. На занятиях в мастерской педагог широко использует иллюстрации, слайды, видеофильмы, и, конечно же, изделия народных мастеров и лучшие работы учащихся. После этого ученики приступают непосредственно к лепке, при этом педагог демонстрирует и объясняет подробно каждый этап работы. При создании дымковской игрушки лучше всего начинать с более простых заданий - лепки лошадки, а затем уже барышни и индюка. После сушки и обжига работы грунтуются водоэмульсионной краской. После высыхания грунта дети расписывают игрушки темперой или акрилом. В летний период в школе «Ковчег» мною были организованы и проведены четыре этнографические экспедиции к народным мастерам в с. Хлуднево Калужской области, с. Александрово Прасковьинка Владимирской области, в г. Киров (Вятка) на фабрику дымковской игрушки и по селам Кировской области, по гончарным промыслам Тамбовской области. В экспедициях принимали участие дети 2- 8 классов, от 10 до 15 человек в каждой экспедиции. В экспедициях ребята узнали много нового о каждом промысле, познакомились с народными мастерами. Они увидели и прошли сами весь процесс создания игрушки, начиная с добычи глины, ее подготовки, лепки и сушки, до обжига в земляной дровяной печи на улице и росписи. Все участники этих поездок – и дети, и педагоги приобрели неоценимый практический опыт. Но самым важным в этих поездках было знакомство с живыми людьми, носителями вековых традиций народа. Дети почувствовали себя тоже причастными к этим традициям, а народные мастера были рады передать им свои умения. Это радостное общение было очень важным для всех его участников. По результатам экспедиций дети составили творческий отчет с иллюстрациями, фотографиями и дневниковыми записями, который был представлен на школьный конкурс проектов.

В качестве подведения промежуточных итогов работы в мастерской организуются выставки детских работ и работ педагога. Тематические выставки проходят по окончании работы над каждой темой, например, открытие выставки посуды сопровождалось чаепитием из созданных детьми чашек с участием учителей школы и родителей детей. В конце года - оформляется самая большая итоговая выставка, которая объединяет лучшие работы детей за весь учебный год. Ребята ежегодно участвуют в конкурсах детского творчества «Радуга», «Надежда» - для детей с ограниченными возможностями здоровья, и их работы неизменно бывают отмечены грамотами и ценными подарками. В школе «Ковчег» мною ежегодно проводятся совместные выставки детских работ, сделанных за лето, и моей акварельной живописи по итогам летних творческих поездок (в Киргизию, Туву, по городам России). Открытие этих выставок сопровождается рассказами детей и педагога о своих летних путешествиях, чаепитием. Все учителя, родители и многочисленные гости школы с радостью знакомятся с экспозицией. Проведение таких выставок способствует поддержанию общей творческой атмосферы в школе, стимулирует художественную активность детей в течение учебного года, заряжает их творческой энергией.

Заключение

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности школы и ее культурное пространство, способствует самоопределению школьников в личностной, социокультурной, профессиональной областях, включению их в различные виды творческой деятельности, позитивному отношению к ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы школьников.

Керамика обладает безграничными пластическими, конструктивно-пространственными и цветовыми возможностями, она является уникальным материалом для решения задач образования, воспитания и развития школьников в системе дополнительного образования. Уникальная методика лепки из глины проста в освоении и ни с чем не сравнима по воздействию на творческое развитие учащихся. Личное художественное и педагогическое творчество учителя является непременным условием успешности и качественности педагогического процесса в целом.

Имеет место взаимное влияние творчества учеников и учителя. С одной стороны, ученики стимулируют педагога к поиску новых выразительных средств, форм, новых современных интересных тем в искусстве. С другой стороны, творческий педагог, постоянно сам работая в качестве художника, рад поделиться с учениками своими открытиями, находками. Такой учитель гармонично претворяет в жизнь все составляющие педагогического процесса - развивающую, воспитательную и образовательную, что в полной мере отвечает требованиям настоящего времени. Педагог, сам являющийся творческой личностью, с большим вниманием относится к творческому выражению учеников, что является необходимым в свете современной гуманизации образования, направленной на формирование свободной, творчески активной личности.

Результаты реализации программы дополнительного образования «Керамика народов мира» в керамической мастерской школы «Ковчег» охватывают все аспекты учебного процесса. А именно:

- происходит максимальное развитие творческого потенциала каждого учащегося,

- осуществляется подготовка детей дошкольного возраста к вступлению в школьный коллектив;

- происходит возрастание осознания детьми ценности индивидуального творчества каждого и уважения к нему,

- достигается общеразвивающий и терапевтический эффект в отношении детей с особыми образовательными потребностями;

- реализуется приобщение учащихся к различным национальным традициям;

- происходит оздоровление взаимоотношений между детьми разных возрастов, национальностей, социальных слоев, укрепление отношений между детьми и родителями;

- осуществляется достижение детьми определенного уровня профессионального мастерства в керамике, как виде художественного творчества;

- растет уровень эстетического восприятия произведений искусства;

- определяется личностная ориентация детей в культурном пространстве.

Список литературы

1. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в детском кружке. М., Издательство Агар, 1998.

2. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса, Минск, 1990.

3. Боголюбов Н.С. Место и роль скульптуры в художественном воспитании детей: Творчество юных, М., Просвещение, 1973.

4. Вишнева Г.М. Формирование эстетического восприятия скульптуры малых форм у детей старшего дошкольного возраста: Дисс. … канд. пед. наук. М., 1984.

5. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1997.

6. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. - М., 1995.

7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах,М., Просвещение, 1985.

8. Макаренко А.С. Сочинения: В 7 т. - М., 1958. - Т. V.

9. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981.

10. Мелик-Пашаев А.А., З.Н. Новлянская Ступеньки к творчеству. Искусство в школе, М.,1995.

11. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1989.

12. Неменский Б.М., Полякова И.Б., Сапожникова. Т.Б. Особенности обучения школьников по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», Лекции 5-8, М., Первое сентября, 2007.

13. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 т. - М., 1951. - Т. 2.