Белышева Ольга Николаевна

Педагог высшей категории

МАУДО ДЮЦ «Сказка» г. Хабаровска

«Все дело в шляпе!»

(Из опыта работы педагога дополнительного образования по теме «Интеграция изобразительного и декоративного искусства в условиях студии «Цветы»).

В каждом человеке спрятана мечта, она живет в фантазиях, направляет человека или сидит и ждет своего часа, как принцесса в заколдованном замке. Задача педагога ИЗО - достать мечту из глубин души ребенка, открыть заветную дверь и помочь воплотить в реальность. Дать ей крылья, чтоб ребенок удивился себе, увидел себя сильным, умным, талантливым, умелым. Педагог же скажет, что развивает у ребенка воображение, восприятие прекрасного, моторику мышц рук, нравственные качества, гражданственность, когнитивные процессы мышлении, научит применять полученные знания на практике. Будем считать, что все начинается с головы, а значит «всё дело в шляпе!».

Давайте вспомним игру «Шесть шляп» Эдварда де Боно, психолога и специалиста в области творческого мышления. Эта креативная игра позволяет рассмотреть одно и то же явление с различных ракурсов, побывать в разных социальных ролях и, приняв многообразие точек зрения, выстроить свое собственное мнение. Этот процесс можно назвать интеграцией.

Интеграция в художественном образовании идет в двух направлениях. Первое – интеграция общего и дополнительного образования, второе – интеграция различных областей, видов, жанров искусства. Она позволяет формировать у ребенка целостную картину мира, понимание связей между явлениями в природе, обществе и мире в целом. Эта идея для педагогики и психологии не нова, вопросы интеграции в образовании ставили ещё Я.А.Каменский и И.К.Пестолоцци. К.Д.Ушинский отмечал, что «…знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и жизнь…».

В большей степени тема интеграции рассматривалась психологами в области межпредметных связей, которые являются «зоной ближайшего развития» - пусковым механизмом, побуждающим к познавательной деятельности обучающихся. Ребенок включается в процесс «познавательной активности» (М.И. Лисина)

Активность – деятельность

Активность – готовность

Активность – инициативность

Выявлены два вида познавательной деятельности. Первый включает общие виды, связанные с основными функциями мышления: планирование, контроль, сравнение, выделение причинно-следственных связей, классификация, анализ и др. и второй вид – это специфические виды познавательной деятельности, связанные с художественно-эстетической областью знаний. Показателем умственного развития ребенка является перенос знаний из одного предмета в другой, что делает эти знания продуктивными. Интеграция изобразительной и декоративно-прикладной деятельности находится во внутрипредметных связях. Если рассматривать интеграцию изобразительной деятельности и историю искусства, то здесь существуют межпредметные связи с историей, литературой, музыкой, театром. Если же рассматривать интеграцию изобразительного искусства и технологии, то здесь стоит отметить межпредметные связи с математикой, черчением.

Интеграция не вычленяет общие черты в различных областях искусства. Она отражает связи отдельных частей художественной картины мира, формирует целостную систему общих ценностей, отраженных различными средствами и языками искусства.

В художественном образовании вопросы интеграции решались в программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». В данной программе выполняются 3 условия интеграции 1) близость искусств (ИЗО, ДПИ, моделирование и конструирование), 2)одинаковые или близкие методы и язык выражения (линия, пятно, цвет, форма, художественный образ), 3) общие закономерности – композиционное построение, световоздушной перспективы, цветоведение, раскрытие возможностей материала, психоэмоциональная составляющая содержания художественного продукта.

Интегрированный проект «Шляпы» реализуется во второй половине учебного года, когда уже выявлена и откорректирована общая подготовленность группы, проанализированы ее возможности, имеющиеся знания и навыки детей. Дети уже адаптированы, настроены доброжелательно и готовы идти на помощь друг другу. В такой атмосфере разновозрастных и разноподготовленных учащихся дети легче идут на контакт, делятся имеющимися у них знаниями и опытом, поддерживают в затруднительных ситуациях менее подготовленных ребят и помогают им.

Предлагаю вам алгоритм движения по образовательному маршруту, без временного контента, так как каждый педагог может выстроить его согласно индивидуальным особенностям своих обучающихся и тем условиям, в которых выстраивается образовательный процесс.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В АРТ-ШЛЯПЕ

В ТЕХНИКЕ «ГРАФИКА»

1. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Художник. Изображение портрета и пропорций человеческого лица	Кто?

Рисуем портрет человека

2. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Художник. Изображение пейзажа, интерьера на выбор ребенка.	Где, когда?

Рисуем окружающую среду для человека, отражая интересы, любимые места, время и т.д.

3. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Исследователь. Изучаем выбранную тему для шляпы. Например: * Архитектура выбранной страны или эпохи * Стиль * Профессии * Природа и ее состояния и т.д.	Какой? Какие?

Разбираем детали, характеризующие выбранную тему, специфику и особенности.

4. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я - Конструктор. Выбор шляпы: с полями или без полей.	Какая?

Изображаем плоскости шляпы: горизонтальная, вертикальная.

5. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Конструктор инженер. Знания о фигуре и форме. * Форма – плоская: круг, квадрат, треугольник и т.д. * Фигура –объемная: цилиндр, пирамида, призма, шар и т.д.) **Игра «Мама, папа, я».** Мама – квадрат, треугольник, ромб, круг. Папа - линия. Линия рассекает форму и в безграничном варианте рождаются всевозможные части.	Какая? Как из простого рождается сложное?

Трансформация линией

 формы фигуры

Комбинирование и «рождение» новой, более сложной формы.

Играем в конструктор, сделанный из простых геометрических форм.

6. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Конструктор инженер. Конгруэнтность – совпадение поверхностей отдельных частей: прямая – прямая выпуклая – выпуклая. Несовпадение: Прямая – выпуклая.	Анализ и сопоставление поверхностей форм.

Составляем из 3 – 5 выбранных и конгруэнтных геометрических деталей форму шляпы. Делаем эскиз полученной новой формы шляпы и переносим ее на композицию портрета.

7. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Декоратор (украшаю). **Я – Исследователь.** Изучаем детали и элементы, характеризующие выбранную тему. Например: Тема - «Русское зодчество». Элементы: * Барабаны * Купола * Шатры * Луковицы * Наличники * Кокошники * Коньки * Деревянная резьба * Солярные знаки и т.д. Тема – «Профессии». Повар. Элементы: * Сковородки * Тарелки * Вилки * Ножи * Кружки и т. д.	Что отличает выбранную тему от других?

Рисуем композицию на шляпе человека, используя детали, характеризующие задуманный образ.

8. **Опорные знания по ИЗО –деятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Художник. Штрих, пятно, тон, насыщенность тона. Линия переднего плана (яркая, толстая), Линия заднего плана (тонкая, легкая, слабая).	Как на плоском листе бумаги показать глубину и объемность предметов?

Используя цветные карандаши, рисуем портрет человека в шляпе, применяя знания о цветовоздушной перспективе. Обводку делаем маркером, используя знания о выразительности, насыщенности линии.

ВТОРОЙ ЭТАП – ВЫПОЛНЕНИЕ АРТ - ШЛЯПЫ

В ТЕХНИКЕ «БУМАГОПЛАСТИКА»

9. **Опорные знания по изодеятельности.**	**Отвечаем на вопрос.**
Я – Конструктор. **Игра «Что прячется за…?»** Отвечаем и подбираем индивидуально фигуру, скрытую за плоской геометрической формой. Прямоугольник: * Цилиндр * Параллелепипед Квадрат: * Куб * Пирамида Треугольник: * Пирамида * Конус Круг: * Цилиндр * Шар * Конус **Опережающие знания:** * Развертка * Допуск * Новые инструменты и техника безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, резак и подложка, шило, стиплер и скобы, клычки). * Работа с циркулем * Работа с прямоугольным треугольником * Работа с длинной линейкой **Понятия:** * Дуга * Окружность * Высота * Ширина * Грань * Ребро * Вершина * Угол * Допуск соединения * Ребро жесткости **Виды деятельности и способы соединения:** * Склеивание Инструменты и материалы: 1. Клей Способы соединения: * Торцом * Плоскостью * С помощью рассечения * Уголками * Прорезывание и вставление в прорези деталей. 1. Скотч Способы соединения: * В стык * Внахлест 1. Стиплером коротким и длинным. **Способы обработки бумаги:** 1. Вырезание плоской формы. 2. Прорезывание декоративных элементов на плоскости резаком. 3. Скручивание в спирали, цилиндры, волны. 4. Гофрирование и складывание гармошкой. 5. Сминание. 6. Прокалывание. 7. Рассечение. 8. Сжимание и растягивание. **Добавление и сочетание различных фактур:** * Декорирование рокалами (глянцевая бумага на липкой основе) цветными и металлизированными, фото-рокалами. * Гофрированная бумага. * Пластиковые изделия (бусины, пластинки и др,.) * Сухоцветы, солома, веточки и др,. * Пенопластиковые обрезки. * Сетки.	Как из плоского листа бумаги сделать объемную фигуру?

Творческая мастерская.

Изготавливаем детали, декорируем, согласно задуманному рисунку и собираем детали в готовое изделие.

10. **Опорные знания по хореографии**	**Социальное назначение**
Я – Артист. * Музыкальный ритм. * Драматургия и выразительность пластических движений. * Хореографический рисунок на сцене.	* Праздники * Концерты * Поздравления * Тематические и творческие конкурсы и т.д.

Музыкально – хореографичская постановка с элементами театрализации

11. **Опорные знания в области театру и рекламы**	**Социальное назначение**
Я - Модель. Фотосессия. * Драматургия и выразительность пластических движений. * Театрализация и мимическая выразительность. * Сценическое движение.	* Выставки * Украшение интерьера * Презентация собственной деятельности и авторского проекта.

Представляем свое изделие в виде фотографии

Итак, можно сделать вывод, при работе над этим проектом ребенок погружается во все многообразие и взаимосвязь художественных видов искусства и инженерно-технических видов деятельности:

* Композиция
* Графика
* Архитектура
* История искусств
* Дизайн и реклама
* Декоративно-прикладное искусство
* Танец
* Театр
* Фотоискусство
* Моделирование и конструирование
* Черчение и математика

Ребенок осваивает такие виды деятельности как:

* Воображение и создание авторского художественного образа.
* Рисование графическими материалами.
* Конструирование и моделирование на основе ТРИЗ-задач.
* Изучает историю искусства методом погружения в различные виды визуального искусства.
* Применяет и расширяет полученные знания на уроках математики в реальных, практикоориентированных условиях.
* Социализируется, преодолевая страх, неуверенность, получая поддержку и одобрение друзей, сверстников, родителей. Узнает «себя нового» и не известных ему до сих пор собственных личностных граней.

Педагог же выступает в роли организатора и вдохновителя, направляющего товарища, партнера в общем деле.

Используются современные методы опережающего, практикоориентированного, проблемного обучения:

* Развивающие игры
* Триз – задачи
* Погружение в тему
* Исследование изучаемого материала индивидуальное, групповое, самостоятельное
* Театрализация и хореография
* Самопрезентация
* Индивидуальное, парное и групповое обучение.

В итоге можно с уверенностью, доказанной многими годами практики, утверждать, что в процессе реализации всего маршрута проекта реализуется главная цель, ребенок учится личностно самоидентифицировать себя, проявлять творческую, информационно-насыщенную, коммуникативную, деятельностную, социально-ориентированную на общечеловеческие ценности, успешную личность, которая конструктивно и позитивно настроена на решение возникающих в процессе обучения проблем.

Приложение 1

Проект "Все дело в шляпе" 2018. Образцовая студия ИЗО и ДПИ "Цветы". МАУДО ДЮЦ "Сказка" <https://youtu.be/sCCkn086rkQ>

Проект "Все дело в шляпе". Отчетный концерт 2019. Студия ИЗО и ДПИ "Цветы". МАУДО ДЮЦ "Сказка". <https://youtu.be/4Odxml5ABaw>

Список литературы

1. Браже Т.Г. «Интеграция предметов в современной школе»/ Литература в школе – 1996 - №5 – с. 150 – 154.

2. Герасимов С.Б. «Познавательная активность и понимание» // Вопросы психологии – 1994 № 3.

3. Глинская Е.А., Титова С.В. «Межпредметные связи в обучении». – Тула. – 1980.

4. Коложвари И., Сеченикова Л. «Как организовать интегрированный урок? (о методике интегрированного образования). – Народное образование – 1996. - №1.

5. Юркевич В.С. «К вопросу о познавательной потребности у школьников». – М. ; Просвящение. – 1986.

Приложение 2

Фотоматериал

Фото № 1

Фото № 2