

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска

Методическая разработка
мастер-класса «Арт-технологии на занятиях по
изобразительному искусству»

Харламова Вера Андреевна, педагог
дополнительного образования

*Региональный конкурс профессионального
мастерства молодых педагогов
«PRO движение к вершинам мастерства»
в 2024г.*

Томск, 2024

Пояснительная записка

Актуальность

Создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности является основной целью Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. Сегодня, внедрение педагогических технологий становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Среди большого их многообразия на занятиях по изобразительному искусству активно используют арт-технологии.

Эффективность арт-технологий в том, что они помогают развить у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроение, работать в коллективе. Способствуют снятию эмоционального напряжения, создают комфортную психологическую обстановку на занятии.

В основе данной технологии лежит принцип гуманизации, то есть взаимного уважения участников образовательного процесса и эвристический метод обучения, когда ребенок — творец и исследователь, а педагог слегка корректирует поток творческой инициативы обучающегося, выступая в качестве консультанта. В рамках арт-технологий, обучающимся предлагается самостоятельный выбор тем творческих работ для того, чтобы они могли самовыразиться в творческой деятельности, а работа носила спонтанный характер.

Можно с уверенностью сказать, что арт-технологии основаны на деятельностном подходе в образовании. Создают условия для творческого, интеллектуального развития ребенка, активизируют познавательную активность средствами художественного творчества, и в целом, повышают качество образовательного и воспитательного процесса.

Цель предлагаемого мастер-класса — познакомить педагогов с возможностями использования арт-технологий на занятиях по изобразительному искусству в учреждении дополнительного образования.

Задачи:

1. Создать условия для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов.
2. Вызвать положительные эмоции от художественной деятельности, интерес к изобразительному творчеству.
3. Распространить опыт практической деятельности.

Предполагаемые результаты:

1. Познакомились с разными техниками и материалами, открыли новые возможности для творчества и самовыражения.

2. Вызван интерес к изобразительному искусству.
3. Проявлен собственный замысел, фантазия, творчество при выполнении творческой работы.
4. Создан коллективный, оригинальный арт-объект.

Целевая аудитория: педагогические работники дошкольного, дополнительного и основного образования.

Кому будет полезна методическая разработка: педагоги дополнительного образования, учителя по изобразительному искусству, воспитатели, педагоги-психологи.

План мастер-класса

1. Вступительное слово.
2. Знакомство с арт-технологией, методами и приемами.
3. Практическая работа. Выполнение задания.
4. Оформление коллективной работы.
5. Подведение итогов. Рефлексия участников мастер-класса.

Методы: словесный, наглядный, практический.

Формы работы: индивидуальная, коллективная.

Раздаточный материал: баночка для воды (3 шт.), кисть синтетическая круглая №3, № 6, №9, № 10, кисть синтетическая плоская № 14, №12, акриловые краски (12 цветов), гуашь (16 цветов), акварельные краски (16 цветов), тушь (чернила), восковые мелки (18 цветов), пластиковая карта, сухие салфетки (1 пачка по 30 шт.), влажные салфетки (5 пачек по 15 шт.).

Наглядные пособия: презентация по теме мастер-класса; кейс (описание техники, пример техники, «синяя птица» с предложением на обороте, инфографика), ватман с облаками для рефлексии.

Ход мастер-класса

(1 слайд)

Добрый день, уважаемые коллеги, рада приветствовать Вас на своем мастер-классе.

Я, педагог дополнительного образования Детско-юношеского центра «Синяя птица г. Томска.

Представляю мастер-класс по теме: «Арт-технологии на занятиях по изобразительному искусству».

(2 слайд)

Современное занятие в учреждении дополнительного образования невозможно представить без применения современных педагогических

технологий, среди них, здоровьесберегающие, проектные технологии, личностно-ориентированный подход, ИКТ, технология проблемного обучения и др. Во всём многообразии технологий, на занятиях по изобразительному искусству я использую арт-технологии.

(3 слайд)

Известно, что арт-технологии помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, свободно выражать свои чувства, снимать эмоциональное напряжение, научиться работать в коллективе.

(4 слайд)

Данная технология включает в себя следующие методы:

1. Рисование;
2. Лепка;
3. Ручной художественный труд.

(5 слайд)

Мы с вами рассмотрим метод рисование и такие техники как:

- Рисование на мокрой бумаге;
- Рисование предметами окружающего пространства;
- Техника акватушь;
- Марание;
- Штриховка, каракули.

(6 слайд)

Сегодня, каждый из вас поработает в определенной технике, для создания общего арт-объекта «Птица».

(7 слайд)

У вас на столах имеются кейсы, которые содержат:

- Описание техники (необходимо изучить для выполнения творческого задания);
- Пример техники;
- Птичка (символ нашей организации); □ Фрагмент арт-объекта «Птица»; □ Инфографика Арт-технологии.

Вам необходимо рассмотреть содержание кейс, в течении 1 минуты познакомиться с описанием предложенной техники. Затем выполнить творческое задание, используя образец.

(8 слайд)

При выполнении творческого задания, советую дать выход своим эмоциям, абстрагироваться и реализовать себя в художественной деятельности. Ваше

творчество должно носить спонтанный характер. Вы можете быть в гармонии с собой и с окружающим миром.

После выполнения практической работы, педагог собирает фрагменты общей коллективной работы.

(9 слайд)

Таким образом, используя разнообразные методы арт-технологии, можно с уверенностью сказать, что:

1. Она безопасна для участников;
2. Подходит для работы индивидуально, в паре, группе;
3. Можно применять нетрадиционные техники и материалы;
4. Подходит для работы в разновозрастных группах и снимает эмоциональное напряжение.

Вместе с тем, следует отметить риски, которые могут возникнуть при использовании арт-технологии:

1. Слабая теоретическая база (недостаточная изученность вопроса);
2. Она считается не традиционным подходом.

Как измерить результат использования арт-технологии?

1. Тестирование;
2. Презентация творчества;
3. Показ работ;
4. Оценка навыков работы в группе;
5. Результаты участия в выставках и конкурсах разного уровня.

Педагог размещает коллективный арт-объект «Птица» на доску.

Итогом нашей совместной деятельности стал общий арт-объект «Птица», состоящий из разных техник.

(10 слайд)

Можно с уверенностью сказать, что арт-технология создает условия для творчества, обретения уверенности в себе и раскрепощённости, интеллектуально развивает. Расширяет уровень познавательной активности, развивает творческие способности, повышает качество образовательного процесса.

На доске размещен ватман с рисунком облаков и магниты.

(11 слайд)

И, в завершении нашего мастер-класса, возьмите птичек из кейса. На обороте написано предложение, которое вам необходимо продолжить, а затем разместите птичку на облаке:

- Сиреневое – полезно для меня;
- Нежно-розовое – буду использовать;

(12 слайд)

Я рада, что смогла вас удивить, заинтересовать и познакомить с Арт-технологиями на занятиях по изобразительному искусству.

Приложение

Приложение №1. Презентация мастер-класса

Приложение №2. Описание техник

- Рисование на мокрой бумаге
- Рисование предметами окружающего пространства
- Техника акватушь
- Марание
- Штриховка, каракули

Приложение №3. Образцы техник

Приложение №4. «Синяя птица» для рефлексии

Приложение №5. Коллективный арт-объект «Птица» участников мастер-класса, выполненный в разных техниках

Приложение №6. Инфографика

Приложение №7. Художественные материалы для выполнения творческого задания

Презентация мастер-класса

(1 слайд)

(2 слайд)

(3 слайд)

Арт-технологии на занятиях по изобразительному искусству

Методы:

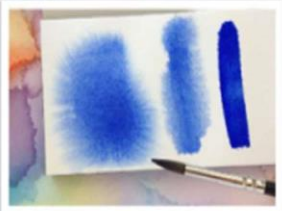
- 1. Рисование**
 - Рисование на мокрой бумаге
 - Рисование пальцами
 - Рисование природными материалами
 - Рисование предметами окружающего пространства
 - Техника монотипия
 - Техника акватушь
- Штриховка, каракули
- Марание
- 2. Лепка**
- 3. Ручной художественный труд**

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, зайдите на сайт go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526040

(4 слайд)

Арт-технологии на занятиях по изобразительному искусству

Рисование на мокрой бумаге

Рисование предметами
окружающего пространства

Техника акватушь

Техники:

Марание

Штриховка, каракули

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, зайдите на сайт go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526032

(5 слайд)

Арт-технологии на занятиях по изобразительному искусству

Арт-объект «Птица» обучающихся творческого объединения «Палитра»

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, зайдите на сайт go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=526032

(6 слайд)

(7 слайд)

(8 слайд)

(9 слайд)

(10 слайд)

(11 слайд)

(12 слайд)

Описание техник

Рисование на мокрой бумаге (по сырому)

Как правило, акварельные краски рекомендуют вводить в младшем школьном возрасте. С другой стороны, дети очень любят смешивать краски и ставить свои маленькие эксперименты. Для этого как нельзя лучше подходит техника рисования на мокрой бумаге.

Технология выполнения:

1. Обильно смачиваем бумагу водой;
2. Смачиваем акварельные краски водой;
3. На кисть набираем цвет;
4. Плавными движениями оставляем цветное пятно;
5. Цветовые пятна можно наносить хаотично;
6. По сырой бумаге цвета будут смешиваться;
7. По необходимости можно промокнуть бумагу сухой салфеткой.

Рисование предметами окружающего пространства

Арт-терапевтическая техника предлагает обучающимся использовать нетипичные предметы для создания изображений. Технология выполнения:

1. Для данной техники можно использовать одну ватную палочку и/или связку (необходимо скрепить резинкой);
2. Ватной палочкой набираем цвет;
3. Отпечатывающим движением оставляем цвет на бумаге;
4. Промежутки могут быть разными между отпечатком;
5. Можно ставить отпечатки в шахматном порядке, вырисовывать фигуры (силуэт), хаотично и т.д.;
6. На каждый цвет используем чистую сторону ватной палочки, по необходимости берем новую.

Марание

Спонтанное рисование в абстрактной манере. Игровая оболочка позволяет ребенку без опасений удовлетворить деструктивные влечения.

Технология выполнения:

1. Работа может выполняться любыми художественными материалами;
2. При помощи кисти выкладываем цвет на край бумаги или на любой участок листа (объемная полоса);
3. При помощи пластиковой карты выполняем растяжку цвета (от количества краски зависит длины полосы);
4. Пластиковую карту ставим ребром (большее или малое) под углом 30-45 градусов;
5. Еще краску можно нанести на ребро пластиковой карты и выполнить растяжку цвета;
6. Цвета можно наслаивать друг на друга.

Техника акватушь

Техника рисования, когда краска наносится на обильно смоченную водой бумагу, такой способ возможен как в акварельной живописи, так и при работе гуашью. Она требует от художника точности в выборе цвета и тона. Даже опытный мастер, работая по мокрой бумаге, не может предвидеть окончательный результат, так как рисунок остаётся «в движении» до полного высыхания. В то же время именно своей непредсказуемостью техника «по-сырому» привлекает многих художников.

Технология выполнения:

1. Обильно смачиваем бумагу водой;
2. Кистью набираем тушь;
3. Тушь наносим плавными движениями;
4. В процессе нанесения, тушь будет растекаться;
5. Можно вырисовывать различные линии, завитки.
6. Тушь на сырой и подсохшей поверхности ведет себя по-разному;
7. Нанесение туши можно дублировать для более яркого эффекта.

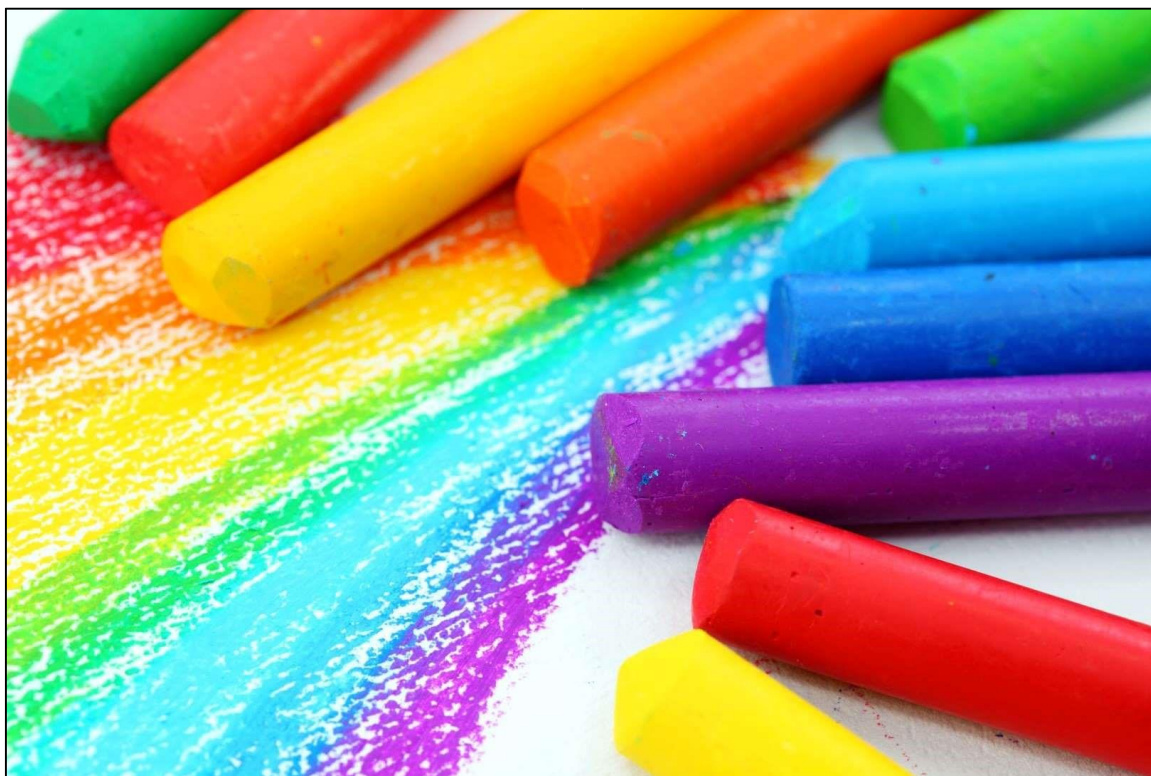

Штриховка, каракули

Работа карандашами, мелками. Штриховка поможет активизировать ребенка, снять напряжение.

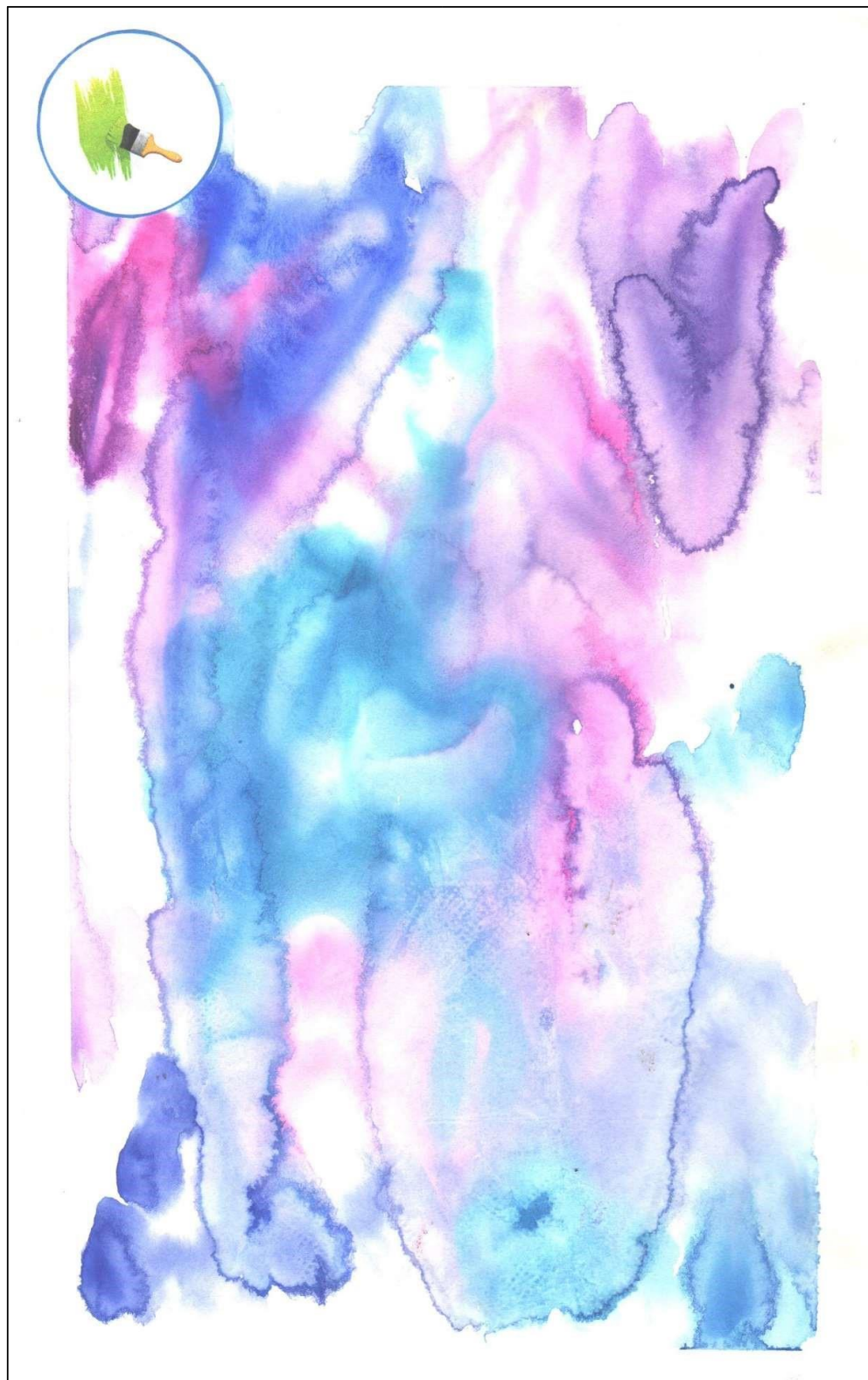
Технология выполнения:

1. Работа выполняется сухими графическими художественными материалами;
2. Цветными восковыми мелками на бумагу наносим цветные пятна – штрихи;
3. Цвет можно наносить стержневой или боковой частью мелка;
4. Цвета наносим прерывистыми движениями или делаем плотный закрай бумаги;
5. Мелками прорисовываем различные линии, завитки, фигуры, каракули и т.д.;
6. Цвета можно наслаивать друг на друга.

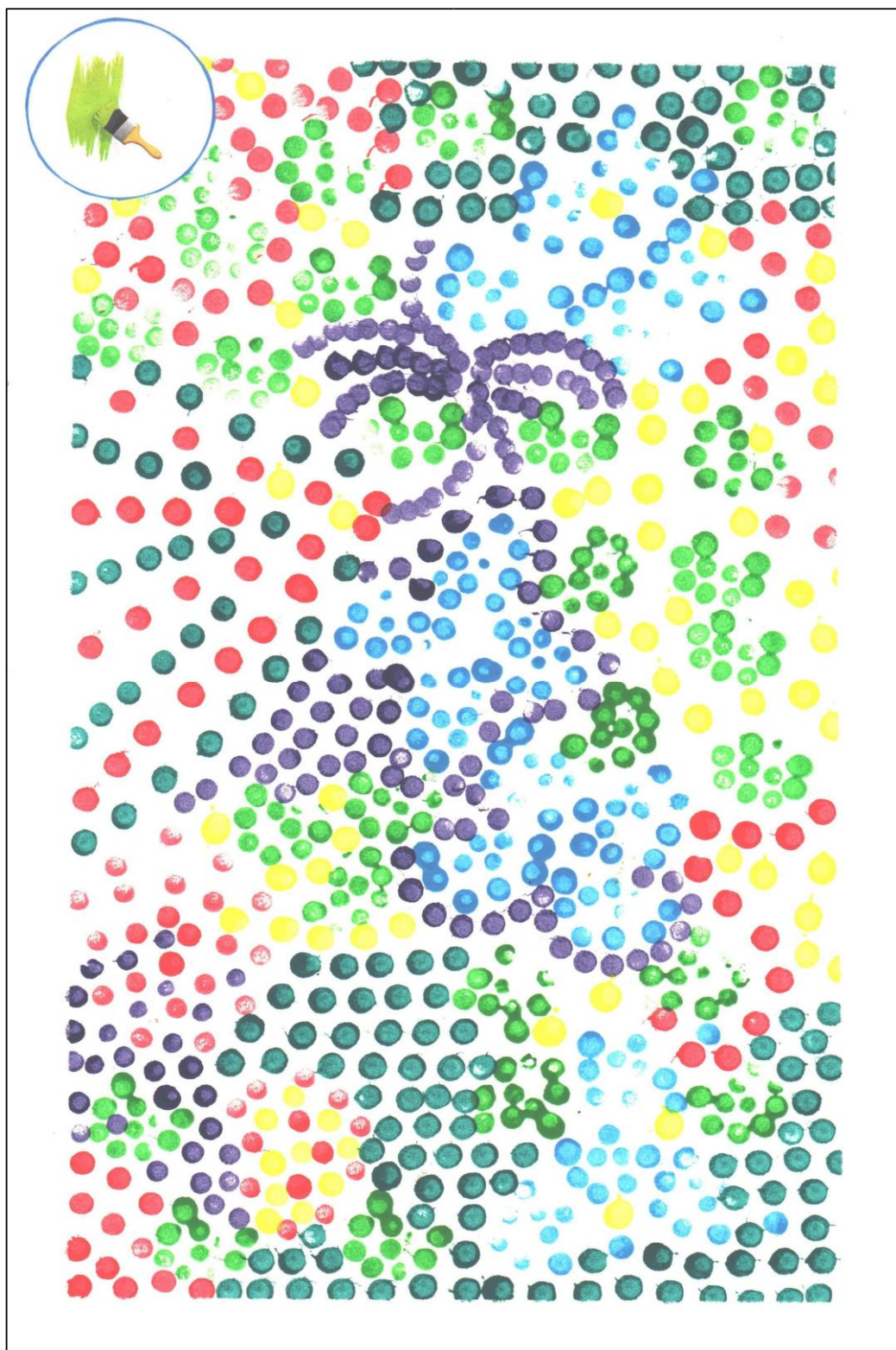
Образцы техник

1. Рисование на мокрой бумаге

2.

Рисование предметами окружающего пространства

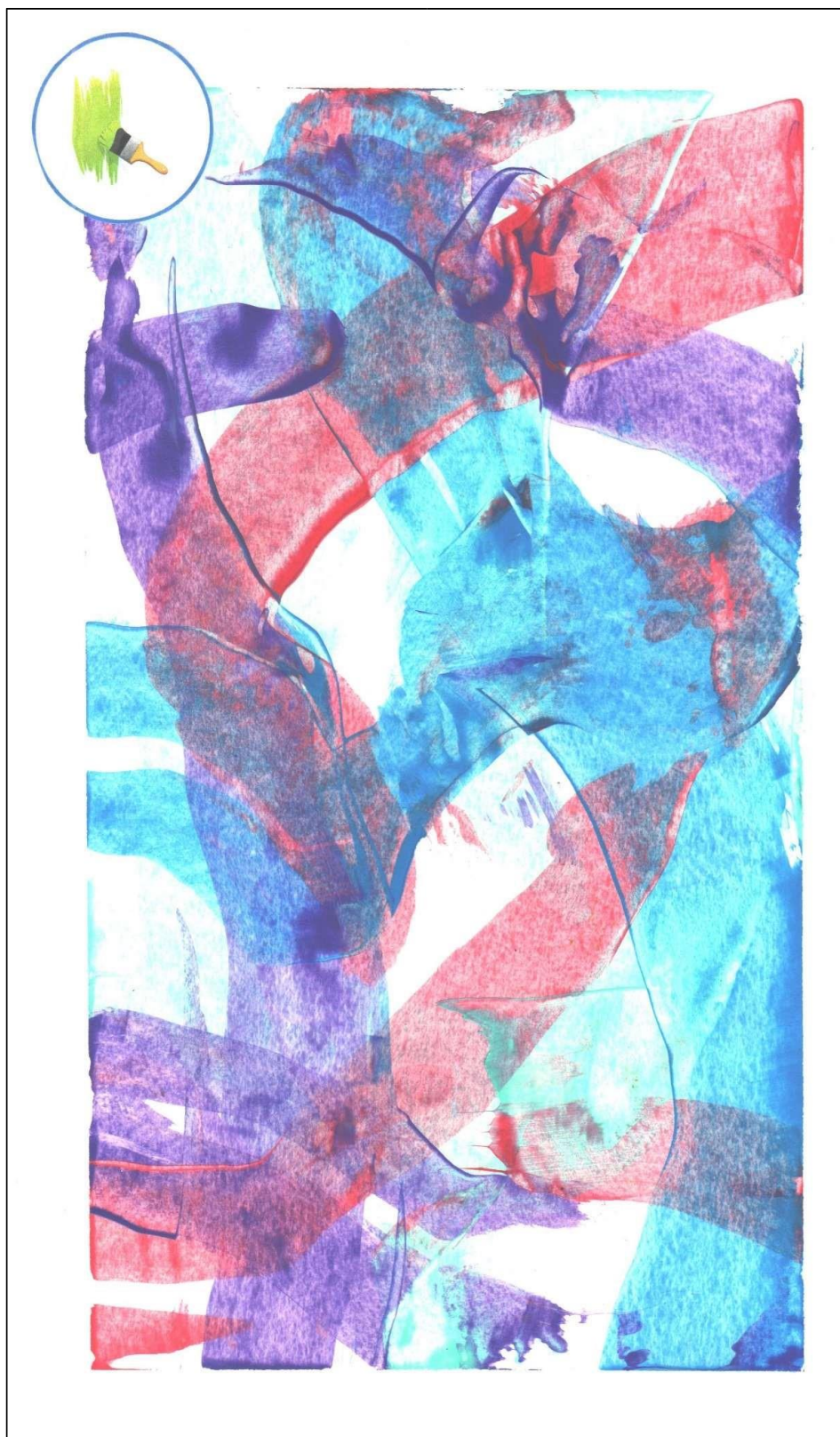
3.

Техника акватушь

4.

Марание

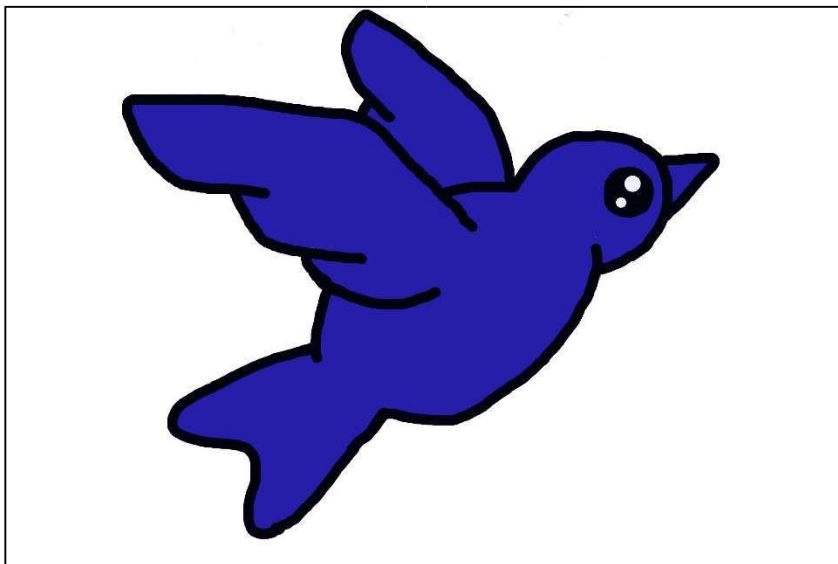

5.

Штриховка, каракули

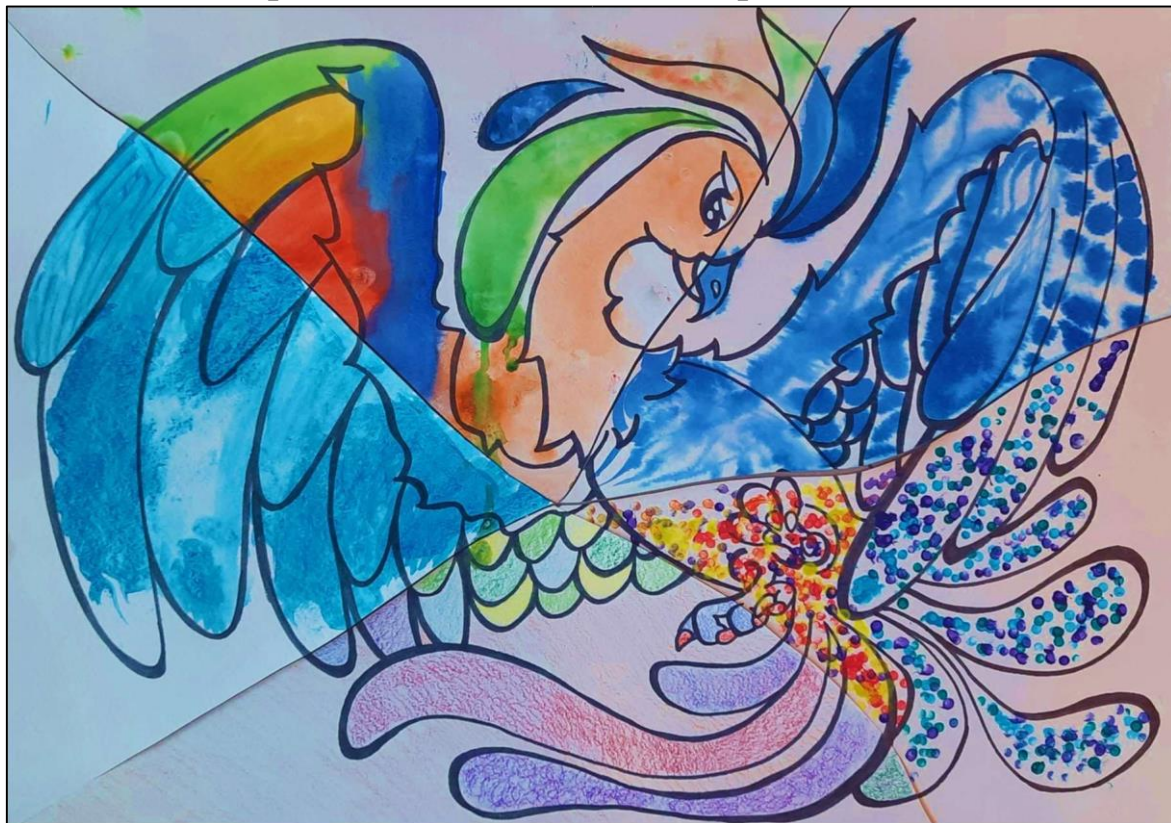
«Синяя птица»- символ нашего центра (для рефлексии)

Текст с не законченными предложениями для рефлексии на обороте птички.

1. Было интересно узнать...
2. Меня удивило...
3. Я смог (-ла)...
4. Сегодня я узнал (-ла)...
5. Мне захотелось...
6. Мне понравилось...
7. Я понял (-ла), что...
8. Для меня это...

Коллективный арт-объект «Птица»
участников мастер-класса, выполненный в разных техниках

(арт-объект «Птица», состоящий из 5 фрагментов)

Инфографика

(описание арт-технологии на каждого участника мастер-класса 5 шт.)
Приложение №7

Художественные материалы для выполнения творческого задания

- Рисование на мокрой бумаге: ☐ Баночка с водой;
 - Кисть круглая №9, №3;
 - Кисть плоская № 14; ☐ Акварельные краски 24 цвета; ☐ Влажные и сухие салфетки.
- Рисование предметами окружающего пространства:
 - Гуашь 16 цвета;
 - Ватные палочки (в связке по 8 шт. и ординарные 9 шт.); ☐ Влажные и сухие салфетки.
- Техника акватушь:
 - Баночка с водой;
 - Кисть круглая №9, №3;
 - Кисть плоская №12;
 - Тушь;
 - Влажные и сухие салфетки.
- Марание:
 - Баночка с водой;
 - Кисть круглая № 6, № 10
 - Пластиковая карта; ☐ Акриловые краски 12 цветов; ☐ Влажные и сухие салфетки.
- Штриховка, каракули:

- Цветные восковые мелки 18 цветов;
- Влажные салфетки.

Дополнительные материалы

1. Тканевая тряпка для очистки поверхности столов после мастер-класса;
2. Пачка влажных салфеток;
3. Урна для утилизации мусора;
4. Малярный скотч;
5. Магниты;
6. Ножницы.