

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“ШКОЛА №6 г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ”
ул. Ленина,12, пгт Орджоникидзе, г. Феодосии, 298184, тел/факс: 0(6562)5-20-02,
e-mail: school6orgon@yandex.ru

***«Приёмы арт-педагогической техники
на уроке и во внеурочной
деятельности»***

Методическая разработка

Разработала Воробьева Валентина Николаевна
учитель изобразительного искусства

Феодосия
2015-2016 гг.

ПРИЕМЫ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ УЧЕБНОГО УСПЕХА УЧЕНИКА НА УРОКАХ И ВОВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

«Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз»
(античный афоризм)

Каждый учитель-предметник, работая в школе, нарабатывает и создает собственную систему работы с учениками. За несколько лет активной педагогической деятельности создается комплекс педагогических методик и средств, который позволяет эффективно излагать программный материал. И не существует среди этих комплексов двух одинаковых, как не существует двух одинаковых учителей или учеников.

Хорошая методика развивает не только детей, но и самого учителя, делает работу приятной и успешно-результативной.

Главное условие успешного обучения – это способность учителя постоянно совершенствовать современный урок, находить новые подходы, приемы обучения учащихся, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать качество знаний учащихся. «Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал известный педагог В. А. Сухомлинский. Каждый учитель может найти в опыте других педагогов те изюминки, которые позволят ему усовершенствовать свою педагогическую деятельность.

Современный урок должен быть актуальным, интересным и полезным для ребенка и сейчас, и в будущем. Использование активной творческой деятельности на уроке – это элементы положительной мотивации обучающихся, развития творческих способностей личности ребенка.

Современный урок – это...

1. Активная позиция учащихся на уроке. Ученик на уроке – учащийся, учится сам, учит других.
2. Уход от монолога учителя на уроке. Учитель на уроке – дирижер, создатель условий для развития учащихся.
3. На уроке не воздействие, а взаимодействие. Позиция сотрудничества, сотворчества, соавторства.
4. Развитие – процесс внутренний, личный. Развиваются не умения и навыки, а внутренний мир человека, представленный сознанием, которое и определяет качество мышления, знаний, поведения, деятельности.

Применение активных методов обучения и воспитания способствуют развитию приоритетных ценностей, таких как самостоятельность, критичность мышления, толерантность, положительная активная жизненная позиция. Такие уроки стимулируют познавательный интерес, вносят разнообразие в учебно-воспитательный процесс, расширяют кругозор, общую

культуру, раскрепощают личность, помогают в развитии творческих способностей учащихся, а также создают благоприятную психологическую атмосферу, «ситуацию успеха», в которой дети готовы реализовать свои способности и возможности.

Предлагаемые приемы арт-педагогической техники могут быть успешно использованы в любой предметной области, так как являются универсальными. Легко выстраиваются в уроки любого типа и могут быть использованы на разных этапах урока. Все излагаемые в данной разработке приемы легко применимы в условиях современной школы. При их использовании значительно возрастает многообразие уроков, творчество учителя и ребенка переходит на новый, более высокий уровень.

Приемы педагогической техники – своеобразная сеть. Они поддерживают друг друга, складываясь в нечто целое, в систему. И вся гамма конкретных приемов основывается на **пяти основных принципах**.

1. Принцип свободы выбора

Существует огромное количество ценностей в этой жизни. Но среди них есть одна безоговорочная для каждого человека – свобода! Никто из нас не любит навязанные действия, чужие решения, отсутствие выбора. Особенно этого не любят дети.

Вывод: в любом обучающем или управляющем действии предоставляется ученику право выбора. Но с одним важным условием – право выбора уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор.

Пример: ученикам задается опережающее домашнее задание. Учащийся сам выбирает, какой уровень сложности выбрать для себя – графика или живопись, объем или декоративность и т.д.

2. Принцип открытости

«Я знаю, что я ничего не знаю», - говорил мудрый грек. Границы познания наук не существуют – учиться нужно на протяжении всей жизни.

Вывод: «Ключом ко всей науке является вопросительный знак», - О. Бальзак. Необходимо не только давать знания, но и показывать их «границы», сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса.

Леонардо да Винчи говорил: «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться».

Пример: сделать уроки проблемными, с помощью «приемов удивления», приемов педагогической драматургии, приема «я-великий художник» вызвать неподдельный интерес учащихся к изучаемой теме и творческой работе.

3. Принцип деятельности

Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». «Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знания на деле», - говорил Аристотель.

Вывод: действительно, чтобы знания становились инструментом, ученик должен с ним работать.

Пример: на каждом уроке ученик должен заниматься конкретной деятельностью, получать реальный результат своей творческой деятельности, потому что только через осознанную деятельность человек учится чему-либо.

4. Принцип обратной связи

Чем более развита система – техническая, экономическая, социальная или педагогическая, тем больше механизмов обратной связи в ней. Успешный урок тоже. Только учитель в ходе урока отслеживает настроение учеников, степень их заинтересованности, уровень понимания, но зато у него есть набор приемов, позволяющих четко сориентироваться в обстановке.

Вывод: регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов обратной связи.

Пример: использовать на уроке все возможные приемы педагогической техники для максимальной реализации принципа обратной связи.

5. Принцип идеальности - высокого КПД

Существуют понятия – принцип удовольствия, принцип рентабельности, принцип повышения КПД (коэффициента полезного действия). Суть всех принципов одина. Любое наше действие характеризуется не только получаемой от него пользой, но и затратами – затратами сил, нервов, времени, желания работать, идеальность действия (или КПД) тем выше, чем меньше затраты. В педагогике наш идеал – чтобы учитель не уставал, не выработывался при самой высокой эффективности своего труда, чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта при выполнении творческого задания. Кажется, что наш идеал недостижим, но стремиться к нему полезно самому учителю.

Вывод: максимально использовать возможности, знания, интересы самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в процессе образования.

Пример: чем больше активность, самоорганизация учеников, тем выше идеальность обучающего и управляющего действия. Если грамотно согласовать содержание и формы обучения с интересами школьников, то они тогда сами будут стремиться узнать, а что же дальше? Если согласовать темп, ритм и сложность обучения с возможностями учеников – они почувствуют успешность и сами захотят ее закрепить. А если принцип предполагает активное вовлечение учеников в управление коллективом, тогда они сами обучают друг друга.

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – их системно-деятельностный подход, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.

ПРИЕМЫ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА

«Защитный лист»

Перед каждым уроком на столе лежит этот ЛИСТ, куда каждый ученик без объяснения причины может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не спросят. Зато, подшивая эти ЛИСТЫ, учитель держит ситуацию под контролем. Этот прием позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учеников. Иногда набирается материал для индивидуальной беседы с подростком, его родителями и коллегами. Отмечается каждый успех ученика. Главная цель оценки – стимулировать познание. Детям нужен Успех. Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое.

«Кредит доверия»

То есть ставятся оценки «в кредит». Это шанс для ученика проявить себя и доказать свою состоятельность. А для учителя важно дать понять ученику, что в него верят, что есть все возможности для достижения успеха, необходимо только что-то сделать по-другому, стараться чуть больше.

«Образовательная стратегия».

Учитель говорит в начале урока:

- Что ты делал, чтобы выполнить эту работу на отлично?

Подобные рассказы помогают делиться успешным ученикам своими стратегиями. Дети учат себя сами.

«Доволен-недоволен».

Учитель говорит детям:

- Сядьте те, кто доволен своей подготовкой к уроку.

А тем, кто остался стоять:

- А что тебя огорчило? Чем ты недоволен?

Учитель радуется и огорчается вместе с ребятами.

1 ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ:

При актуализации изучаемого материала создаются условия для появления мотива к изучению нового, для приобретения учащимися средств познания и исследования объекта.

«Ты можешь стать умнее 3 путями: путём опыта – самый горький, путём подражания – самый лёгкий, путём размышления – самый благородный».
(Древний китайский афоризм).

«Интеллектуальная разминка»

Всегда нужен настрой на определенный вид деятельности. Для этого существует своя процедура «вход в урок» - можно начать с интеллектуальной разминки - два, три не слишком сложных вопроса на размышление.

- Что лишнее (пейзаж, натюрморт, портрет, рама);

- Обобщить – что это (деревья, земля, небо, трава - пейзаж);

(тарелка стакан графин стол - натюрморт);

(Хохлома, Мезень, Городец - ДПИ);

- Или постройте логическую цепочку из понятий (ГЛАЗА-НОС-РОТ-ВОЛОСЫ-УШИ-БРОВИ-РЕСНИЦЫ-ПОРТРЕТ) и т.д.

- Какое слово скрывается (ВОПИЖИСЬ-ЖИВОПИСЬ) и так далее.

Таблички с понятиями и терминами вывешиваются на доске и ребятам задаются вопросы.

«Игра в случайность»

Учитель вводит в урок элементы случайного выбора. Там, где правит бал случай, - там азарт. Пробуем и его поставить на службу. Для этого можно использовать игральные кости, жребий (бумажки), вынимать бочонки русского лото с номером учащегося в журнале. Объектом случайного выбора может стать анализ картины у доски, тема повторения, тема творческого проекта и т.д..

«Отсроченная реакция»

Никаких выкриков с мест. Высокий темп работы допустим, но чаще он способствует «забыванию» самыми энергичными и активными детьми всех остальных. Детям толковым, но обладающим медленной реакцией, приходится поневоле занимать пассивную позицию. Поэтому задается вопрос и включается таймер на 10 – 30 секунд.

«Настроение»

Необычное начало урока – музыка, показ слайдов с изображением пейзажа, космического пространства или видеофрагмент создают положительный настрой на урок и дальнейшую творческую атмосферу.

«Зашифрованная фраза»

Задание: в этом тексте «спряталось» изречение древнегреческого философа и ученого Аристотеля, жившего в 384 – 322 г. г. до н.э. Необходимо найти способ чтения фразы и восстановить ее первоначальный вид.

Убрать латинские буквы, оставить только русские буквы.

PQRONI3WVHLD AF SHQYIRVE
HNI AWR4IYIJHDSARIESVTQNCIVЯ
CID UVSDJRI RIBRLDEWFHYGILЯ.

Здесь написано: *«Познание начинается с удивления».*

«Анаграммы»

Учитель: Следующий тур. Называется он «Анаграммы». Вам предстоит переставить буквы в предложенных словах так, чтобы из них получилось новое слово, относящее к сфере искусства. Капитаны *выбирают по два слова.* (На доске высвечиваются слова:

КАРКАС – К....

МОЛЬБА – А....

ЗАМОК – М...

НАНОМЕТР – О....)

(*каркас- краска, мольба- альбом, замок – мазок, нанометр-орнамент*).

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание, не стимулирует работу ума, как удивительное. Луи де Бройль говорил: «Знания – дети удивления и любопытства».

Особенностью арт-педагогтики является то, что она оперирует средствами искусства и художественно – творческой деятельности, обладающими развивающим и воспитывающим потенциалом. Она не подменяет собой художественное образование и воспитание, а дополняет их и придаёт процессу развития, обучения и воспитания новую специфическую направленность.

Арт-педагогика подразумевает использование в образовательном процессе изобразительных средств искусства, совместное художественное творчество педагога и ученика, «вплетенное» в самые разнообразные виды учебной и внеурочной деятельности. Арт-педагогика помогает развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе.

ПРИМЕРЫ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Игры с бумагой и красками

Игры-упражнения с изобразительными материалами снижают эмоциональную напряженность детей, помогают им осознавать свои чувства, переживания, учат управлять ими.

Рисунок на асфальте

Дать ребенку цветные мелки и предложить нарисовать все, что ему хочется.

Наскальная живопись

На специально отведенной стене, например в рекреации, крепится большой лист бумаги, где дети рисуют все, что хотят и чем хотят (цветными мелками, фломастерами и т.д.).

Рисунок на стекле. Кусок стекла размером с альбомный лист аккуратно оклеить липкой лентой (чтобы не пораниться) или вставить в деревянную рамку. Рисовать на стекле можно красками, фломастерами, мелками все, что захочется. С обратной стороны листа можно подкладывать разноцветные листы бумаги (фон), из-за чего эмоциональное восприятие рисунка будет меняться.

Граттаж (восковой рисунок)

Лист бумаги раскрашивается красками натирается свечой, покрывается мыльным раствором туши или гуаши – рисунок процарапывается острым предметом.

Пластилиновая живопись

Рисунок или контурное изображение предмета покрывается пластилином. Можно использовать несколько цветов, накладывая их друг на друга, чтобы придать объемность. Излишки пластилина убираются. Можно использовать пластилиновые жгутики.

Отпечатки

Использовать предметы с рельефной поверхностью, найденные на природе (камешки, шишки). Создать из отпечатков целостную композицию или образ.

Изображение своего настроения

Ребенок выбирает по желанию цвет краски и на белом листе бумаги рисует цветовые линии, пятна, круги, узоры, выражающие его настроение в данный момент.

Победа над страхом

Детям предлагается нарисовать то, что они не могут нарисовать, а затем рисунки обсуждаются и устраивается выставка творческих работ.

Кляксография

Детям предлагается взять на кисточку немного краски того цвета, какого им хочется, плеснуть «кляксу» на лист бумаги и дорисовать получившийся портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.

Рисование спиралеобразными линиями

Рисуем спиральными линиями.

Рисование по точкам

Поставить на листе бумаги 132 точки и нарисовать по точкам заданный рисунок.

Рисование в воздухе

Под руководством учителя сначала рисуем в воздухе, а затем переносим все на бумагу.

Озорные рисунки

Упражнение выполняется в парах. Один из участников задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя ронять. Задача второго – отгадать «нарисованное». Затем происходит смена ролей.

Графическая музыка

детям предлагают под музыку, закрыв глаза, проводить на бумаге линии в соответствии с восприятием мелодии. Затем найти в этих линиях образы и обвести их карандашами разного цвета

Пальцевая живопись

Педагог предлагает детям нарисовать букет цветов, накладывая цветные пятна (гуашь) пальцами или используя палочки.

Танцующие руки

Большой лист оберточной бумаги (или старые обои) раскладываются на полу. Детям предлагают в каждую руку взять по цветному мелку любого цвета, затем лечь спиной на бумагу. Включается веселая музыка. Дети одновременно двумя руками рисуют по бумаге, двигая руками в такт музыке. Затем рисунки обсуждаются.

Волшебный салют

На полу расстилают газету, кладут большой лист бумаги. Нужны жидкие краски, кисти. Манипулируя любым образом кистью, брызгать краску на лист бумаги, устраивая «волшебный салют».

Крупный масштаб

Создать изображение, используя малярные кисти, губки, ноги, руки (отпечатки стоп, кистей). Необходимо иметь под рукой ведро с водой, чтобы вымыть руки, ноги, и полотенце.

Работа с глиной или пластической массой (соленое тесто).

Работа с бумагой (коллаж)

Необходимо вырезать из журналов картины на заданную тематику.

АРТ-ПЕДАГОГИКА В ПЕДАГОГИКЕ

Арт-педагогика имеет **единые с общей педагогикой цели**: помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить вместе с другими людьми, познавать окружающий мир по законам красоты и нравственности.

Специфические цели арт-педагогики: формирование этического и эстетического иммунитета личности в процессе развития ее духовно-нравственной культуры. Современная арт-педагогика реализует себя в двух сферах человеческой деятельности: в науке и практике.

Объект арт-педагогической науки - сфера искусства как сфера обучения, воспитания, развития, коррекции личности.

Предмет арт-педагогической науки - закономерности образовательного процесса, имеющие место тогда, когда мы включаем в него искусство.

Объект арт-педагогической практики - реальное взаимодействие участников педагогического процесса, который дополняется искусством.

Предмет арт-педагогической практики - психолого-педагогические механизмы обретения участниками образовательного процесса этического и эстетического иммунитета.

Этический иммунитет - интегральное качество личности, которое обеспечивает ее устойчивость перед безнравственными явлениями в микро- и макросреде; адекватность ее реакции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, мобилизацию ее духовных ресурсов для преодоления как материальных, так и мировоззренческих соблазнов, ведущих к негативной нравственной направленности (А.С. Метелягин).

Эстетический иммунитет - характеристика духовного новообразования личности, несущая в себе такие качества, как умение отличать красоту от красоты; гармонию от дисгармонии, хаоса в искусстве, человеке: в его поступках, поведении, творчестве.

Педагогические правила, дающие педагогу конкретные указания, как надо поступать, чтобы создать креативную среду, говорят: для того, чтобы среда обучения, общения была безопасной, необходимо принять безусловную ценность индивида. Это дает ребенку возможность в процессе обучения быть самим собой, что приводит к его самовыражению. Педагог должен создать атмосферу, в которой внешняя оценка отсутствует - это раскрепощает, в то время как наличие внешней оценки вызывает желание защищаться; креативная среда связана с эмпатийным пониманием субъектов образовательной среды.

Воспитание креативной личности предполагает развитие у ребенка уверенности в себе, смелости, способности рисковать, мобилизовываться, признавать самого себя, эстетической и этической ориентации (эстетического и этического иммунитета).

Творческие художественные работы ребенка и учителя становятся креативным продуктом в процессе проживания, «прочувствования», осмысливания по-новому произведений искусства, введенных в контекст содержания, темы урока. Импровизация - важнейшее условие получения креативного продукта. На выходе это опять же дает творческое самовыражение.

Креативный процесс - это стимул становления и развития ребенка в том случае, если он протекает несколько спонтанно, незаорганизованно.

Произведения искусства, которые учитель вплетает в канву урока, могут не дать конкретных решений поставленных задач и проблем, но в умелых руках помогут расширить пространство воображения ребенка, научат воспитанника прислушиваться и доверять собственным ощущениям.

В арт-педагогике мощный потенциал, актуализация которого позволяет ***кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, воспитания, развития личности, организации и реализации совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности учителя и учащихся на уроке.*** Использование средств арт-педагогики дает возможность неформально реализовать процесс интеграции научных и практических знаний из разных учебных дисциплин, что снижает учебную перегрузку детей.