

Педагог - это важно!

Управление образования г.Волгодонска
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества» г.Волгодонска

**Методические рекомендации
для педагогов
образовательных учреждений по
внедрению новаторских идей в сфере
декоративно-прикладного искусства**

Редакционная коллегия:

Семёнова Н.Э., директор МБУДО «Центр детского творчества»;
Тараненко Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБУДО «Центр детского творчества»;
Сивохина М.Г., заместитель директора по научно-методической работе
МБУДО «Центр детского творчества»

Методическое пособие рекомендовано для педагогов образовательных учреждений по внедрению и применению новаторских идей в сфере декоративно-прикладного искусства в работе с детьми дошкольного, младшего и среднего школьного возраста

г.Волгодонск, Ростовская обл., МБУДО «Центр детского творчества»,
2023 г. - 18с.

Содержание

I.	Пояснительная записка	4
II.	Новые техники в направлениях ДПВ	5
2.1	Техника холодного фарфора	7
2.2	Техника паперкрафт	9
2.3	Техника дудлинг	10
2.4	Техника фелтинг	11
2.5	Техника киригами	12
2.6	Техника Кофе АРТ	13
2.7	«А Ля Прима» с секретом	14
2.8	Техника ватного папье-маше	15
2.9	Техника петельного плетения	16
III.	Заключение	17
IV.	Список литературы	18

I. Пояснительная записка

В последние годы, наряду с вязанием, вышивкой, макраме, плетением из бисера, становятся популярными другие современные техники декоративно-прикладного творчества. Это декупаж, скрапбукинг, декор в технике point-to-point, квиллинг и другие. С каждым годом появляются все новые материалы. Проблема современного педагога в том, чтобы не заблудиться в многообразии техник и выборе материала.

Инновационная деятельность учреждений образования направлена на разработку, апробацию и внедрение в практику деятельности современных педагогических технологий. В результате использования различных материалов, фактур и инструментов появляются новые наработки и художественные техники, а самое главное - у каждого ребенка проявляется интерес к работе и свой индивидуальный художественный стиль.

Руководствуясь тем, что педагог нового века должен уметь создавать плодотворную формирующую личность среду, содействующую обучению и воспитанию, активизирующую креативность ребенка, особая роль в работе отводится новизне, привносимой огромным количеством нетрадиционных техник декоративно-прикладного искусства, позволяющим поддерживать интерес к обучению у ребенка на протяжении всех лет обучения.

Актуальность методических рекомендаций заключается в том, чтобы помочь педагогам дополнительного образования, учителям изобразительной деятельности и технологии, воспитателям дошкольных образовательных учреждений освоить новую доступную технику в декоративно-прикладного творчестве, тем самым способствовать их саморазвитию, самообразованию и самореализации. А также использовать знания, полученные на мастер-классе в работе с обучающимися своего образовательного учреждения.

II. Новые техники в направлениях декоративно - прикладного искусства

Как ни странно, рукоделие сегодня становится актуальным, как это было в прошлом. Но причины этого изменились. Можно сказать, что раньше рукоделием занимались «по бедности», из-за дефицита, недостатка вещей.

Сегодня картина совершенно иная: переизбыток, казалось бы, большой ассортимент товаров, но качество, эстетическая сторона оставляют желать лучшего. Как правило, при творческом подходе вещь, сделанная своими руками, получается индивидуальной, нестандартной, особенной, неповторимой. Мы делаем то, что нельзя купить, то, чего нет ни у кого, кроме нас. В этом изделии частичка нашего сердца, это выражение нашей индивидуальности, это наше творчество.

Приобщение к ручному труду важно и с другой точки зрения. В силу прогресса, ручной труд уходит из нашей жизни. Массовый поток и легкая доступность вещей формирует потребителя. Научиться уважать людей труда, бережно относиться к рукотворному, к старинным традициям мастеров можно только через свой собственный труд. Кроме того, занятия прикладным видом творчества на основе народной культуры может повлиять на самоопределение ребенка в будущем. Это может перерасти в профессию, или стать увлечением, что тоже немаловажно.

В настоящее время существует множество техник декоративно-прикладного искусства, они достаточно увлекательны, интересны и просты. Все виды техник декоративно-прикладного творчества делятся на несколько групп:

1. Техники, связанные с использованием бумаги.
2. Техники, связанные с шитьем, вышивкой и использованием тканей.
3. Техники, связанные с росписью, различными видами живописи и создания изображений.
4. Техники, связанные с плетением.

5. Техники, связанные с вязанием.
6. Техники, связанные с обработкой дерева и древоподобных материалов.
7. Другие самостоятельные техники.

2.1 Техника холодного фарфора

Холодный фарфор – это изумительный материал для творчества. Благодаря своим свойствам он дает возможность сделать самые разные элементы декора: от массивных и грубых до мельчайших и изысканных.

В застывшем виде по цвету он слегка напоминает настоящий фарфор, претерпевший обжиг в печи при температуре 1300°C. Изделия из холодного фарфора не подвергают обжигу. Они высыхают самостоятельно, на воздухе становясь твердыми и прочными.

Выражаясь научным языком, холодный фарфор представляет собой полимерную массу для лепки и моделирования. Полимерной ее называют потому, что она объединяет в себе как природные, так и синтетические компоненты. Первоначальный состав материала включал в себя кукурузный крахмал, из-за чего еще его называют Pasta di mais – кукурузное тесто или паста, а также клей, растительное масло и глицерин. Но современные умельцы не перестают дополнять его другими ингредиентами, чтобы повысить качество и расширить возможности массы.

Готовый продукт можно приобрести в магазине, но все-таки лучше изготовить его самому. Так вы сможете регулировать его плотность, подгоняя под ваше изделие, и всегда сможете приготовить необходимое количество материала.

Современный классический рецепт приготовления этого материала включает крахмал, клей, глицерин и крем. Применяется 2 методики его приготовления: варение и вымешивание.

Для первого варианта вам понадобится:

- клей ПВА – 1 стакан;
- картофельный крахмал – 1 стакан;
- глицерин – 2 ст. л.;
- детский крем – 1 ст. л.

Смешайте клей и крем, поставьте массу на средний огонь. Добавляйте глицерин, параллельно помешивая смесь. Не используйте алюминиевую посуду. Постепенно введите крахмал, постоянно перемешивая массу. Степень формирования готовой массы: творог – пюре – комок теста. Затем смесь вынимаем из емкости (осторожно, поскольку она горячая), вымешиваем руками до консистенции пластилина.

Еще один вариант

Смешайте 1 ст. л. вазелина и 2 ст. л. крахмала. Добавьте 1/2 ч. л. соды и клей ПВА в количестве 2 ч. л. Вымешивайте до однородной консистенции. Руки при работе смазывайте вазелином или кремом.

Ссылка: <https://youtu.be/2hJOUF87b1w>

2.2 Техника паперкрафт

Паперкрафт (бумажное моделирование) — создание и изготовление бумажных образов (моделей) геометрических тел, рукотворных и нерукотворных предметов, живых (или воображаемых, сказочных) существ из бумаги и/или картона. Весьма широко распространено как вид деятельного отдыха, занятий по увлечениям, трудового воспитания и обучения. Это настоящее бумажное искусство, освоить которое достаточно легко, оно не требует много сил и времени, и доступно практически каждому. Благодаря паперкрафту из бумаги можно сделать различные элементы декора, с помощью которых украшается интерьер помещения: фигуры, статуэтки, объёмные украшения на стену, фотозоны.

Большинство увлекающихся моделированием людей начинают свои занятия с изготовления моделей по готовым выкройкам или даже из наборов готовых деталей[1]. Это даёт возможность постепенно познакомиться с наиболее распространёнными и отработанными приёмами и решениями моделирования, освоить их и на основе этого, при наличии желания и способностей, пробовать уже создавать разновидности известных, а затем и полностью собственные модели. Для изготовления моделей из типовых наборов необходимо освоить основы чтения чертежа. Сборка модели требует и тренирует определённую целеустремлённость, усидчивость, внимательность.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/5c0447de41730854c9cfd948a8d7a536/>

2.3 Техника дудлинг

Дудлинг (от английского doodle — «каракули») — это бессознательный рисунок, сделанный во время какого-то занятия. Те самые цветочки, линии и человечки, которых мы непроизвольно порой выводим на клочке бумаги.

Для такого рода рисунков ещё используют термин «грифонаж». История знает немало «любителей порисовать на полях» — Александр Пушкин, Сэмюэл Беккет, Томас Джефферсон, Рональд Рейган и другие. В наше время дудлинг стал самостоятельным художественным направлением.

В дудлинге нет правил. Узоры могут быть как абстрактными, так и сюжетными. Можно применять и комбинировать классические и правополушарные техники рисования. Вы свободны в выборе цвета, форм и размеров. Но новичкам всё же можно дать несколько советов по обучению дудлингу:

- заведите блокнот для творчества, чтобы можно было брать его с собой;
- подберите канцелярские принадлежности, которыми вам удобно пользоваться: шариковая ручка, карандаш, фломастер и так далее;
- практикуйтесь в бессознательном рисунке! Достаточно 15–20 минут в день, чтобы дудлинг стал повседневной привычкой;
- если чистый лист бумаги вызывает ступор, используйте шаблоны. В Сети можно скачать дудл-раскраски, которые помогают «набить руку» и при этом сами выглядят как произведения искусства.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/5d7a03e6032a6cab92bf86b77e1a7d42/>
<https://rutube.ru/video/301c9307c98c93bf5b87c2eb275ba2e4/>

2.4 Техника фелтинг

Валяние шёрсти, фелтинг (от англ. felt «войлок, фильц, набивание») — это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары.

Различают два вида валяния шерсти: сухое и мокрое.

При сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, образуя плотный и однородный материал.

Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, а потом смачивается раствором и при помощи трения производят процесс валяния.

Сухое валяние применяется для создания объёмных изделий — игрушек, бижутерии, фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок, фетр и предварительно сваленные поделки.

Мокрое валяние подходит для изготовления панно, одежды, полотен, одним словом, плоских изделий.

Такой вид рукоделия подойдёт всем, кто хочет попробовать себя в роли дизайнера. Это очень увлекательно: вы научитесь создавать игрушки, аксессуары и предметы декора. Поделки можно дарить друзьям и даже продавать.

Ссылка: <https://youtu.be/tKpY0evArAg>

<https://rutube.ru/video/a16756fee994221acd2c642be1719386/>

2.5 Техника киригами

Киригами (яп. 切り紙, от *кири* — резать, *ками* — бумага) — искусство изготовления фигурок и открыток из бумаги с помощью ножниц. Основоположником киригами считается японский архитектор Масахиро Тятани (Masahiro Chatani), а датой рождения киригами считается 1980 год.

Для изготовления используют листы бумаги или тонкого картона, которые надрезают и складывают. Наглядно, эти модели сравнимы с замысловатыми трёхмерными открытками. В отличие от традиционных трёхмерных открыток, эти бумажные модели обычно надрезают и складывают из одного листа бумаги. Чаще всего разрабатывают бумажные копии зданий, геометрические узоры и различные повседневные объекты.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/2bb800dec8a9358948e4d5016892d795/>

2.6 Техника Кофе-АРТ

Кофе-Арт (англ. *Coffee art*, *Coffee painting*, *Arfé*) — техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики. Термин «Coffee art», который впоследствии стал общеупотребимым термином во всем мире, был введен американскими художниками Эндрю Сор и Энджел Саркела-Сор, работающими в этой технике.

Основой для картины из кофе может служить как бумага, так и холст. Связующим веществом для кофе служит вода. Разнообразие в оттенках картины достигается с помощью разницы в количестве кофе и воды на кисти — чем больше воды и меньше кофе на кисти, тем светлее оттенок и чем меньше воды и больше кофе — тем темнее оттенок. Вместе с тем под рукой должна быть небольшая ёмкость с чистой водой. Создание картины из кофе представляет собой послойный процесс — последующий слой кофе наносится после полного высыхания предыдущего. Каждый художник, работающий в технике Кофе-Арт, отмечает, что создавать картину при помощи кофе куда сложнее, чем создавать картину при помощи традиционных материалов, например таких как, масло, акварель, пастель, гуашь и т. д.

Текстура законченной картины у каждого художника разнообразна и зависит от процедуры и способа приготовления самого кофе, которые практически каждый художник держит в секрете.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/0a2746e970f85399dad8042163aa1f23/>

2.7 «А Ля Прима» с секретом

А Ля Прима - (от итал. *alla prima* — «в один присест», «с первого разу», «сразу») — разновидность живописной техники (масляной живописи, гуашевой, акриловой, темперной, акварельной), позволяющая выполнить картину за один сеанс (или в два или более сеанса, но по отдельным частям, каждая в один слой). Художник, использующий такую технику, заканчивает изображение до полного высыхания красок, в то время как метод ведения длительной живописной работы предусматривает нанесение красок слой за слоем (лессирование) и ожидание, пока очередной слой высохнет.

Преимуществом данной техники является то, что нивелируются многие проблемы, связанные с применением различных объёмов масел и смол между слоями, поскольку в картине присутствует лишь один слой. Техника укрепилась в живописи с появлением работ импрессионистов, но также применяется в академической живописи для создания предварительных набросков (подмалёвков) картин.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/aba4f571124f8d7ed89ac4cd4ba64300/>

2.8 Техника ватного папье-маше

Ватное папье-маше - это ремесло, которое относится к декоративно прикладному искусству, то есть к народному творчеству. Поэтому каждая игрушка является авторской работой, допускающей любые вольности со стороны автора к пропорциям, цвету и так далее.

Изготовление одной ватной игрушки — процесс кропотливый и совсем не быстрый. Из-за просушки материала на один экземпляр уходит до двух-трёх недель работы. Основой для фигурок служит проволочный каркас (скелетик), на который слой за слоем укладывается вата, хорошенько пропитанная крахмальным клейстером или клеем ПВА, придавая форму и нужные объёмы. Благодаря податливости материала и фантазии человека, форму изделия можно придать любую, ограничений в принципе нет, главное приспособиться. Затем игрушке дают время, чтобы высохнуть и уже после этого раскрашивают. Лица, по форме напоминающие маски, делаются из папье-маше, воска, керамики, глины и так далее, можно использовать отбитые от любимых статуэток головы. На них вручную рисуются брови, губы, глаза и обязательно румянятся кончик носа и щеки.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/d7be55115c43a5a022d40186fed25647/>

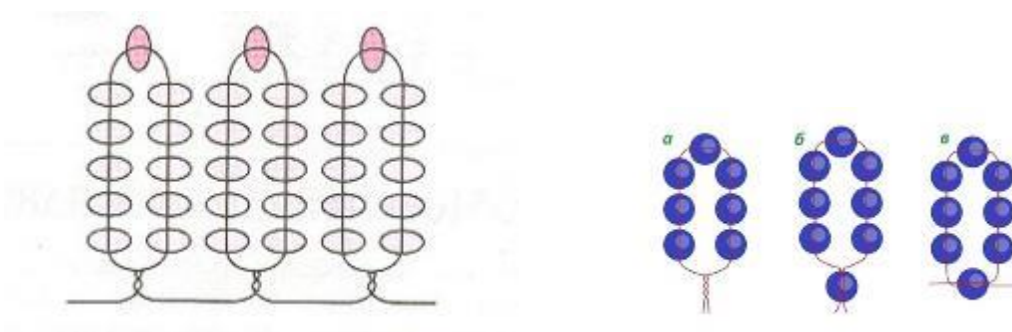
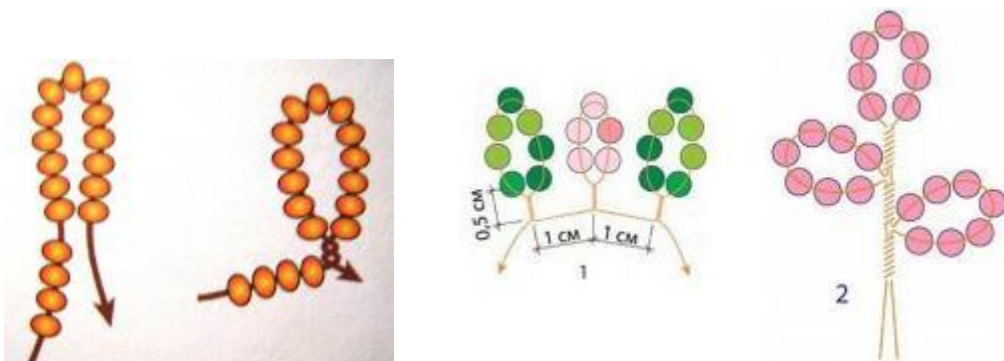

2.9 Техника петельного плетения

Петельная техника представляет собой ряд петелек из бисера. Обычно такую технику используют для плетения листиков, тычинок и лепестков.

Берём кусочек проволоки, нанизываем на неё много-много бисера, формируем петельку и закручиваем её снизу. Далее чуть отступаем и формируем следующую петельку. Таких петелек делаем то количество, которое необходимо по схеме.

Ссылка: <https://rutube.ru/video/78fe9215e61a200db469d632258f75f2/>

III. Заключение

Декоративно-прикладное искусство дает широкие возможности для применения различных методов активизации познавательной деятельности и приемов управления познавательной деятельностью обучающихся, побуждает к практическим занятиям.

Обучая детей творчеству, мы не только даём детям знания, умения и навыки, но и создаём условия для успешного обучения, для сохранения и приумножения традиционных художественных ценностей, для формирования нравственно здоровой личности ребёнка, совершенствуя свой педагогический опыт, используя разнообразные инновации.

Всё новое в творчестве всегда интересно детям. Разнообразие приёмов, способов, средств делает образовательный процесс увлекательным, развивает свободу деятельности, воображение и фантазию. Обучающиеся проходят путь познания, начиная с уникальности народного творчества и заканчивая современными техниками декоративно - прикладного искусства. Работы получаются разнообразными в своём исполнении, насыщенными новыми образами, но выдержанными в определённом художественном стиле.

Применение новых техник позволяет развивать у детей оригинальность способа выражения, находчивость в поисках решения поставленных задач. В результате таких поисков и открытий детская деятельность становится свободной, радостной и успешной.

IV. Список литературы

1. Чернякова, Н.С. Уроки детского творчества [Текст]:/ Н.С. Чернякова.-Тула: Родничок, 2002. - 189 с.
2. Гущина, Т.Н. Воспитываем творческую индивидуальность [Текст] / Т.Н.Гущина. - М.: АРКТИ, 2012. – 160 с.
3. Кирилло, А. А. Учителю об изобразительных материалах [Текст] / А. А.Кирилло. – М.: Просвещение, 2014. – 200 с.
4. Локшина, М. И. Пошаговые уроки для начинающих [Текст] / М. И. Локшина: Эксмо, 2014. – 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия).
5. Кочкина, Л. С. Социализация детей-сирот [Текст] / Л. С. Кочкина // Психолого-педагогическая и социальная поддержка детей и молодежи «группы риска»: состояние, проблемы, перспективы: сборник научных статей. Часть 2 / Под научной ред. Н. А. Заруба, Н. Э. Касаткиной, Т. А. Фральцовой, С. Н. Чистяковой; ред. коллегия: И В. Карнаева, Е. Л. Руднева, Т. Н. Семенова. Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2003. - С.10-35.

Ресурсы удаленного доступа

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр, информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Козлова Н. В. Электрон, дан. - М : Рос. гос. б-ка, 20__ . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru>. свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус, англ.