

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств Белоглинского района»**

Сообщение на тему:

**«Специфика использования подручного (бросового) материала в
аппликации, инсталляции на уроке декоративно-прикладной
композиции».**

Составитель: преподаватель
высшей категории

Циглер Виктория
Васильевна

2024 год.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

1. Введение.
2. Сообщение.
3. Список используемой и рекомендуемой литературы.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Обучение изобразительному искусству необходимо начинать с развития образного мышления детей, в основе которого лежат зрительные восприятия, память, умение наблюдать, образное воображение. Создавая образ, ученик не только изучает жизнь как бесконечный источник творчества, но и овладевает профессиональными познаниями, связанными с его созданием. Занятия изобразительным искусством – важное средство развития креативной личности подростка.

В процессе творчества учащиеся усваивают целый ряд графически, живописных, декоративно-прикладных умений и навыков. Креативной личностью является самостоятельная, инициативная личность, социально и творчески активная, всесторонне развитая и визуально-образно мыслящая. Творчество, неординарность, креативность личности является необходимой для всех видов деятельности настоящего человека-творца. Познавательная сторона этого обучающего процесса заключается в восприятии учеником изображаемого, создаваемого предмета или явления, с последующем его осмыслением, в результате чего возникают новые образы и художественные замыслы. Эта часть действия переплетается с исполнительской стороной, то есть с процессом художественного созидания – спецификой и техникой исполнения.

Стремление к творчеству проявляется у детей очень рано и сначала выражается в стихийной деятельности, связанной с двигательной энергией ребенка. После двух с половиной - трех лет беспорядочное рисование организуется, ребенок видит в своем рисовании знакомые образы и старается приблизиться к реальным впечатлениям. После трех- четырех лет наступает время необычайной выразительной творческой деятельности, связанной с самостоятельным созданием образов окружающего мира и с украшением среды личного пространства. Постепенно развивается стремление к графическому рассказу, к сюжетному сочинению, к игровым ситуациям. В школьном возрасте, особенно после девяти - десяти лет, (как раз к моменту поступления в художественную школу) к сожалению, способность к свободной импровизации сохраняется лишь у части детей, интересующихся художественным мастерством и нередко стремящихся продолжить совершенствование в искусстве. В подростковый период растет интерес к технике искусства, к предметности рисунка. Вместе с тем слишком критическое отношение к своим изобразительным опытам очень часто многих отталкивает от творческой деятельности. И вот на этом этапе крайне важно поддержать интерес ребенка к искусству и творчеству, что несомненно, являющегося важной частью эстетического воспитания в целом. Именно эти причины заставили меня искать пути разрешения проблем, возникающих в процессе обучения ребят в художественной школе.

К сожалению, по моим многолетним наблюдениям, к 9-10 годам большинство детей уже приучены к штампам, у многих сильно подавлено нестандартное мышление, и совсем отсутствует умение найти интересный путь для воплощения даже самой простой идеи.

На начальном этапе обучения для «устранения» страхов, шаблонов и раскрепощения учащихся богатой техникой может оказаться аппликация, инсталляция. Работа с непривычным для творчества материалом: газеты, журнальные иллюстрации, кусочки ткани, нитки, пуговицы, предметы из пластика с готовым цветом, фактурой уже присутствующие в материале, значительно облегчает работу, так как ученику не приходится испытывать «мучения» при замешивании цвета, ему остаётся только подобрать цветовое решение из уже имеющейся палитры.

Сообщение.

Цель: развитие у обучающихся воображения, креативности, творческих способностей на занятии декоративно-прикладным творчеством.

Задачи:

1. научить объединять «условные формы» с помощью декорирования;
2. составлять композиционную плоскость с помощью готовых форм;
3. использовать подручные материалы для создания арт-объектов;
4. освоить первоначальные навыки цветовой гармонии и построения композиции для преобразования пространства;
5. научить считывать основную мысль по деталям произведения.

Обучение композиции – это решение взаимосвязанных задач: развитие зрительного восприятия, наблюдательности, умение сравнивать между собой явления и предметы, определять различия и сходство, осознавать увиденное, выделять предметы по форме, цвету, фактуре и соподчинять их друг другу на плоскости или в пространстве, используя законы и правила композиционного построения. Для решения этих задач как нельзя лучше подходят техники «аппликация», «инсталляция».

Аппликация значит прикладывание. Это изобразительная техника основанная на наложении деталей на фон.

Аппликация может быть предметной, декоративной и сюжетной; одноцветной или многоцветной.

Инсталляция — это композиция из предметов, особым образом расположенных в пространстве. Это могут быть объекты природного происхождения, бытовые вещи, а также тексты и изображения, на первый взгляд несовместимые друг с другом. Однако художник объединяет их одним смыслом и тем самым превращает в символы.

Термин «инсталляция» произошел от английского слова «установка». Искусствоведы считают родоначальниками инсталляции художников-дадаистов, которые в начале XX века пытались переосмыслить искусство и начали создавать реди-мейды. Основу их произведений составляли ржавые велосипедные колеса, старая мебель, бутылки, банки и

многое другое.

Позднее художники стали объединять такие объекты в инсталляции.

Инсталляции для воплощения идей использовали и концептуалисты. Основным представителем этого направления 80-х годов был Илья Кабаков. Одним из первых он создавал «тотальные инсталляции»: это были масштабные произведения, которые занимали все помещение, объединяли в себе различные виды искусства и полностью погружали зрителя в сотворенный художником мир. Так, в 1985 году он создал инсталляцию «Человек, улетевший в космос из своей комнаты. Инсталляция символизировала мечту каждого ребенка СССР стать космонавтом. В нашем школьном случае, инсталляцией в полной мере можно назвать оформление художественной мастерской к новому году и любому другому празднику.

Современные художники делают еще один шаг в развитии взаимоотношений между искусством и окружающей средой. Их работы позволяют не только дать вторую жизнь использованным материалам и создать произведения, необходимые для духовного развития человека, но и призвать человечество к сохранению окружающей среды. Сегодня оно приобрело наибольшую актуальность и является одним из современных способов творческой "борьбы" с загрязнением окружающей среды.

Например, треш-арт очень популярное на сегодняшний день направление современного искусства, в котором для создания арт-объектов используются отходы промышленного производства, детали сломанных механизмов и другой бытовой мусор (в переводе с английского, такое популярное у наших ребят слово trash, означает «мусор»).

На сегодняшний день современное искусство не перестает удивлять – художники научились создавать шедевры из чего угодно, даже из ненужного хлама, макулатуры, металлолома и различных отходов. Такой вид искусства называется джанк-арт. Художники этого стиля создают изумительные арт-объекты, используя различные ненужные предметы. Художники, скульпторы из бытовых отходов создают поразительные произведения искусства, это пейзажи, портреты, натюрморты.

Их поделки порой выглядят интереснее традиционной живописи и скульптуры.

Вывод один - чтобы создать шедевр не обязательно иметь дорогостоящие материалы, необходимо иметь лишь талант подкрепленный знаниями и умениями. Талант и мастерство настоящего художника не оставят никого равнодушным.

Знакомство и выполнение аппликации, инсталляции помогает воспитать очень важные для начинающего художника навыки и качества: терпения, аккуратности, но в целом - это чрезвычайно увлекательное занятие и мои ученики с большим удовольствием обычно этим занимаются.

Последовательность работы над аппликацией всегда постоянна. Начало работы это выбор сюжета, за которым следует составление эскиза к аппликации, подбор бумаги или других материалов, вырезание деталей и изображений, раскладывание их на фоне и наклеивание.

Основной закон создания любого произведения искусства – его цельность, а потому эскизная стадия работы, когда komponуются разные элементы в единое целое, является наиболее существенной. В декоративной композиции цельность обеспечивается грамотно найденными пропорциями между фоном и рисунком в целом, между элементами орнамента, цветовой, тональной, ритмической и пластической

согласованностью форм. Художественная идея, образ требуют обоснования, проверки логикой, уточнения знанием. Этот опыт зафиксирован в общих законах орнамента.

Как правило, учащиеся первого года обучения не сталкивались с особенностями изобразительной грамоты декоративной композиции. Поэтому аппликация, инсталляция очень помогает более лёгкому вовлечению ребят в образовательный процесс, предлагая использовать самые необычные, креативные способы работы в материале. А далее через стилизацию, трансформацию форм можно выйти на более сложные симметричные, асимметричные, модульные композиционные решения. Тщательность исполнения, подбор тонов и фактур – то, чему я стараюсь уделять особое внимание в работе.

Декоративно прикладная работа представляет собой различные виды художественной деятельности: аппликация, коллаж, инсталляция, конструирование из бумаги, графические работы, выполненные различными материалами. Виды декоративного искусства очень разнообразны. Условно их можно разделить на следующие группы:

- декоративное оформление плоскости;
- декоративное оформление конструктивно-объёмных форм;
- декоративное оформление пространства.

В видах декоративно-прикладного искусства, связанных с оформлением плоскости, используются средства художественного выражения, характерные для живописи: композиция, рисунок, цвет.

В процессе занятий декоративной работой у учащихся развивается понимание композиции при помощи комбинаторики:

- формы, конструкции;
- движения, динамики формы;
- цвета.

Характер формы в декоративно-прикладной работе обусловлен отходом от натуралистической трактовки образа, а потому учащимся приходится находить обобщённое выражение замысла работы.

Так как детям приходится из «ничего» создавать «что-то» на листе бумаги, они встречают это задание с большим энтузиазмом, а использование непривычной по цвету бумаги делает эту работу в глазах детей ещё более привлекательной.

Работа начинается с изучения предложенного материала: обсуждаются особенности компоновки, движения пятен, соотношения форм, силуэты, пропорции. При этом значение цвета, его влияние на образ отходит на второй план, т.к. для младшей возрастной группы усваивать несколько сложных задач одновременно тяжело. О том, как влияет цвет на характер и образ всего произведения, детям становится более понятно, когда они могут сравнить созданную ими работу с оригиналом. Образцами для аппликаций могут послужить иллюстрации из журналов, открытки, предметы декоративно-прикладного искусства. Материал анализируется, трансформируется, создается свой вариант, который и идёт в дальнейшую работу.

Прежде чем приступать к работе, необходимо установить её размер. Если речь идёт об аппликации в виде панно, полезно при этом учитывать место её будущего расположения и способ крепления.

Каждый ребёнок рисует для себя эскиз. На лист бумаги переносятся только общие силуэты форм, которые активно участвуют в построении композиции. Далее детали аппликации по возможности вырезают или рвут руками края бумаги без предварительного рисунка карандашом, что делает формы более обобщёнными. Таким образом, осваивается условность изображения. Когда все пятна расположены на плоскости, начинается процесс их соединения через декорирование мелкими деталями и формами. В результате получается яркая, выразительная, законченная работа. При этом решается ряд учебных задач:

- происходит понимание законов композиции практически тактильным способом;
- приобретаются навыки работы с насыщенными и малонасыщенными цветами;

Журнальные вырезки - это еще одна находка, бросовый материал, очень хорошо подходит для изготовления креативной аппликации. Подбирая подходящие детали и целые сюжеты, можно быстро оформить детскую игрушку, закладку, коробку для подарка, открытку для поздравления. Используя бумагу и клей, можно освоить и простые, и сложные приемы составления аппликаций.

После освоения первоначальных навыков аппликации, инсталляции, учащимся становится тесно в палитре, ограниченной наборами цветной бумаги. Они начинают сами обращаться к цветным журнальным вырезкам. В этом случае удобно решать колористические задачи.

Давно отмечено, что лучшим произведениям станковой живописи всех периодов развития изобразительного искусства присуща декоративность. И если картина на большом расстоянии превращается в неопределённую пеструю, серую массу, то «в ней не решён главный профессиональный момент – композиционная декоративность – основа композиционной доходчивости».

Итогом работы с учениками является удивительное открытие – ребята узнают, что такое аппликация и инсталляция. Маленький художник, погружаясь в мир пространственных композиций, научится создавать арт-объекты из подручных материалов, ненужных старых вещей; научится делать собственные произведения декоративно-прикладного искусства. Это станет увлекательной и интересной игрой, благодаря которой ребёнок сможет взглянуть на окружающие его предметы и вещи взглядом настоящего художника.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Филиппова А.Л., Филиппов А.Е. Композиция прикладная. К – 2019г.
2. Корнеева Г.А. Бумага, азбука творчества. М – 2001г.
3. Аполлон. Терминологический словарь. – М., 1997г.
4. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М., 2004г.
5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. – М., 2002г.
6. Буткевич Л.М. История орнамента. – М., 2004г.
7. Газарян С. Прекрасное своими руками. – М., 1989г.
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2001г.
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М., 1981г.
10. Куклы мира. Серия «Самые красивые и знаменитые». – М., 2003г.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М., 2005г.
12. Митителло К. Аппликация: техника и искусство. – М., 2005г.
13. Соловьева Л.Н. Игрушка. Серия «Русский сувенир». – М., 2002г.