

Секция «Секция дизайна и декоративно-прикладного искусства»

**Методические особенности в работе с нетрадиционными техниками и
материалами в декоративно-прикладном искусстве с учащимися ДШИ**

Куйдина Юлия Эдуардовна
E-mail: kuydina.yuliya444@gmail.com

Декоративно-прикладное искусство представляет собой уникальную область, где художественное выражение сочетается с функциональностью. В последние годы наблюдается значительный интерес к нетрадиционным техникам и материалам, которые становятся все более популярными среди художников и педагогов. Эти техники не только расширяют границы традиционного искусства, но и открывают новые горизонты для самовыражения, что особенно актуально в контексте образовательного процесса в детских школах искусств (ДШИ).

Актуальность данной работы определяется потребностью в разработке новых методов обучения, которые не только обеспечивают усвоение знаний, но и способствуют развитию творческих способностей у детей. Применение нетрадиционных техник, таких как работа с природными материалами, использование нестандартных инструментов и методов, а также интеграция различных видов искусства, предоставляет педагогам ДШИ новые возможности для достижения образовательных целей.

Степень разработанности темы «Методические особенности работы с нетрадиционными техниками и материалами в декоративно-прикладном искусстве с учащимися ДШИ» можно оценить по нескольким аспектам.

В современном мире наблюдается рост интереса к нетрадиционным техникам и материалам в педагогике художественного образования. Исследования в этой области охватывают различные аспекты, такие как использование природных материалов, переработка вторичных ресурсов, а также внедрение современных технологий процесс создания декоративно-прикладного искусства. Также многие детские школы искусств (ДШИ) начинают интегрировать нетрадиционные техники в свои программы, что свидетельствует о практической значимости данной темы.

На данный момент уже существуют методические пособия таких авторов, как В. Н. Молотова, В. Б. Кошаев, М. С. Якушева, Б.М. Шпикалова, которые ориентированы на преподавателей ДШИ и в которых рассматриваются подходы к обучению учащихся работе с нетрадиционными материалами. Эти материалы могут включать в себя описание техник, примеры работ и рекомендации по организации учебного процесса. Тема «Методические особенности работы с нетрадиционными техниками и материалами в декоративно-прикладном искусстве с учащимися ДШИ» имеет значительный потенциал для дальнейшего изучения и практической реализации, что делает её актуальной и востребованной в современном образовательном контексте.

Объект исследования: Процесс обучения декоративно-прикладному искусству в детских школах искусств (ДШИ), включая использование нетрадиционных техник и материалов.

Предмет исследования: Методические особенности применения нетрадиционных техник и материалов в обучении декоративно-прикладному искусству учащихся ДШИ, а также их влияние на творческое развитие и художественное восприятие студентов.

Цель: изучить и систематизировать методические особенности к обучению учащихся детских школ искусств (ДШИ) использованию нетрадиционных техник и материалов в декоративно-прикладном искусстве.

Задачи:

*Конференция «65-я межрегиональная студенческая научная конференция:
Региональная площадка "Вернадский - Адыгей"»*

1. Изучить понятие и виды декоративно-прикладного искусства.
2. Выявить значимость нетрадиционных техник и материалов в декоративно-прикладном искусстве.
3. Определить методику в работе с учащимися ДШИ по декоративно-прикладному искусству.

К основным методам исследования относятся:

- теоретические: изучение литературы по теме проекта, анализ аналогов и прототипов, обобщение;
- эмпирические: наблюдение, сравнительный анализ, семиотический анализ.

Гипотеза: использование нетрадиционных техник и материалов в декоративно-прикладном искусстве в процессе обучения учащихся детских школ искусств (ДШИ) способствует развитию креативности, индивидуального стиля и навыков самостоятельного творческого поиска, что, в свою очередь, повышает общую мотивацию к изучению искусства и улучшает качество обучения.

Новизна состоит во внедрение нетрадиционных техник и материалов в декоративно-прикладном искусстве на занятиях с учащимися ДШИ.

Понятие декоративное чаще используют для характеристики украшения и специфических приемов построения изображения на поверхности предмета. Однако понятие украшать имеет два смысла: украшать – декорировать и украшать – делать красивым. Первое обуславливает закономерности изображения. Второе значение шире – делать красивым можно не только с помощью изображения, но и упираясь с закономерностями материала, технологии, пропорций, функциональной логики изделия, с задачами оформления интерьера и экsterьера архитектурных сооружений.

Общим для композиции в декоративно-прикладном народном искусстве, архитектуре, дизайне, является двойственность ее структуры – материальная и духовная. Именно они и объясняют прикладной характер и смысл вещественных памятников. Для прикладных искусств материальное связано с природным веществом и утилитарным значением, раскрывающим назначение предметов как условием физического соответствия человеку, что обеспечено преобразованием природной материи в полезные вещи [3].

Понятие декоративное искусство шире народного, старше дизайна, отличается неоднородностью социального и мировоззренческого содержания.

Задачи декоративно-прикладного искусства:

- синтез с архитектурной и предметно-пространственной средой, например, в храмовых и светских архитектурных сооружениях;
- тождество эстетических потребностей и функций изделий и соответствие их историческим представлениям о возвышенном и красивом – соответствие типическим условиям социального выражения и бытования ДПИ (ансамбль одежды, фарфоровая посуда, игрушка и др.);
- традиционность технологии и материала – от монументально-декоративных (витраж, мозаика, стенопись) до ювелирных произведений и технологий.

Значимость декоративно-прикладного искусства с применением нетрадиционных техник и материалов очень велика для развития индивидуальных творческих способностей, также и для креативности и мышления, и для приобретения практических навыков. Такой подход даёт возможность для необычных и уникальных проектов с учащимися ДШИ. Поэтому очень важно понимать методические особенности в работе с нетрадиционными техниками и материалами в декоративно-прикладном искусстве с учащимися ДШИ [1].

Учитывается также и экологические аспекты в работе с нетрадиционными техниками и материалами с учащимися в ДШИ. На занятиях можно использовать вторичные вещи, которым можно дать «вторую» жизнь, переработать уже устаревшие предметы, сохранить

*Конференция «65-я межрегиональная студенческая научная конференция:
Региональная площадка "Вернадский - Адыгей"»*

их память в новом оригинальном виде.

Одним из явных преимуществ нетрадиционных техник является возможность раскрытия индивидуальности каждого ученика. В отличие от классического подхода, где больше внимания уделяется правилам и канонам, эти техники побуждают детей экспериментировать, осваивать новые материалы и подходы. Это в свою очередь обогащает учебный процесс, делает его более интерактивным и захватывающим для учеников. Кроме того, использование различных материалов, таких как природные предметы, текстиль, бумага и многое другое, позволяет учащимся находить собственный стиль и голос в искусстве, что особенно важно на начальном этапе их художественного развития. [4].

Методика преподавания в этом контексте должна быть адаптирована под особенности каждой группы детей, принимая во внимание их интересы и уровни подготовки. Педагоги могут превращать занятия в игру, где каждый ученик мог бы попробовать себя в разных ролях: художника, исследователя, архитектора или даже дизайнера. Такой подход способствует яркому самовыражению и позволяет детям чувствовать себя уверенно и комфортно.

В современных условиях важно активно привлекать родителей к процессу обучения. Организация выставок, мастер-классов и совместных проектов может углубить взаимодействие между семьей и учебным заведением, создавая одобрительную среду для роста и развития учащихся. Это дополнительно формирует у детей чувство поддержки.

Исследование нетрадиционных техник и материалов в декоративно-прикладном искусстве открывает широкие горизонты для развития творческих способностей учащихся детских школ искусств. Одной из таких техник является монотипия, представляющая собой уникальный способ создания изображений, основанный на деятельности с использованием различных носителей. Этот вид художественной практики позволяет детям экспериментировать с формой и цветом, развивая их индивидуальное восприятие и креативность.

Монотипия, по своей сути, минимизирует рабочие процессы, делая акцент на непосредственном взаимодействии с материалом, что обучает учащихся доверию к собственным интуитивным решениям и позволяет формировать уникальный художественный язык в процессе обучения [2]. На занятиях можно использовать несколько вариаций техники монотипии, что способствует к поискам новых идей.

Таким образом, использование нетрадиционных техник и материалов в процессе обучения может значительно обогатить опыт учащихся, включая их в динамичный и инновационный процесс создания. Разнообразие и гибкость этих методов способствует свободному выражению индивидуального творчества, что является основной целью любого художественного образования.

Открытость к экспериментам и новому опыту помогает учащимся уже с ранних лет развивать в себе уверенность и готовность к изменениям. Поэтому работа со средствами декорирования и прикладного искусства должна продолжаться и углубляться, предоставляя детям возможность изучать и применять технику на практике. Это включает в себя как промышленные компоненты, так и элементы народного творчества, что позволяет интегрировать культурные и исторические аспекты в творческий процесс.

Источники и литература

- 1) Графова Е.С. Классические и инновационные технологии и методы в преподавании изобразительного и декоративно-прикладного искусства // Традиционное прикладное искусство и образование. - 2020. - С. 54-61.
- 2) Матвеева М.А. Методика преподавания техники монотипии на художественном отделении в школе искусств. - Ржевский район: 2016. – 11 с.

*Конференция «65-я межрегиональная студенческая научная конференция:
Региональная площадка "Вернадский - Адыгея"»*

- 3) В.Б. Кошаев Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. Учебное пособие для вузов. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 146 с.
- 4) Уваров Виктор Дмитриевич. Развитие нетрадиционных форм художественного выражения в текстиле // Бизнес и дизайн ревю. 2016. – №3. – С. 3-19.