

государственное бюджетное образовательное учреждение
профессиональная образовательная организация
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»

**Авторская программа «Декоративно-
прикладное творчество» в работе кружка
«Рукодельница»**

Методические рекомендации

**Магнитогорск
2014**

Автор-составитель:

Макагонова Нина Васильевна – мастер производственного обучения ГБОУ ПОО МТК

Рецензент:

Черныш Г.А. – зам. директора по НМР ГБОУ ПОО МТК

Представлено описание работы кружка «Рукодельница» на основе разработанной программы «Декоративно-прикладное творчество», раскрыты особенности организации декоративно-прикладной, творческой деятельности студентов, представлены результаты эффективности подготовки студентов в учреждениях СПО. Материалы могут быть использованы в работе учреждений дополнительного образования.

Магнитогорск, 2014.

©Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко

Содержание

Ведение.....	4
1. Комплекс педагогических условий при организации работы кружка «Рукодельница».....	7
2. Методика подготовки студентов к декоративно-прикладной, творческой деятельности	11
3. Результаты реализации авторской программы «Декоративно-прикладное творчество» при организации работы кружка «Рукодельница»	Ошибка! Закладка не определена.
Заключение.....	Ошибка! Закладка не определена.
Литература	15
Приложение.....	21

Ведение

В настоящее время в российском образовании происходят глубокие структурные и содержательные изменения, затрагивающие все направления подготовки учащихся в учреждениях начального профессионального образования.

Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке специалистов, которые могут быть востребованы в новых социально – экономических условиях. Это влияет на формулировку задач обучения, и на определение содержания образовательного процесса, и на выбор адекватных методов и средств.

Влияние научно-технического прогресса сказывается как на доли умственного труда работника, так и на повышении удельного веса творческих элементов в структуре его деятельности. Поэтому современное общество требует от будущего специалиста не только глубоких профессиональных знаний, определенного запаса умений и навыков, но и готовности к осуществлению творческой деятельности

Образовательное учреждение пытается разрешить противоречие между необходимостью с одной стороны, освоить государственный образовательный стандарт, а с другой, - создать условия для свободного развития личности. Ей в этом помогает дополнительное образование, которое компенсирует ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях массового обучения и расширяет культурный слой образовательного учреждения. Будущий специалист в условиях традиционного обучения, не готов в полной мере к организации декоративно-прикладной, творческой деятельности в системе непрерывного образования.

Кроме этого, невозможно опираться только на одаренных обучающихся. Важно обучать всех, кто желает стать хорошим специалистом в своей профессиональной деятельности, а это предполагает обновление содержания образования, учебных планов, иную организацию производственных практик, создание различных факультативов, новых методик.

В связи с этим весьма актуальным становится вопрос повышения качественного уровня профессиональной подготовки на основе внедрения новых методик подготовки будущих специалистов к организации декоративно-прикладной, творческой деятельности учащихся. Решение этой проблемы позволит поднять учебно-воспитательный процесс образовательных учреждениях на качественно новый уровень, соответствующий современным требованиям эстетического воспитания подрастающих поколений, формирования духовного мира студентов.

На основании теоретического анализа мы заключили, что формировать у студентов умения осуществлять декоративно-прикладную, творческую деятельность следует как в интеллектуальной, так и в практической учебной деятельности с учетом специфики будущей специальности, а при организации творчества в учебном процессе предусмотреть личностный, процессуальный, содержательный аспекты творчества.

На базе колледжа уже несколько лет функционирует кружок декоративно - прикладного творчества «Рукодельница». Работа направлена на подготовку самостоятельного, инициативного, предприимчивого творческого и грамотного работника способного реализовывать новые идеи в условиях рынка.

Основная задача кружка «Рукодельница» состоит в том, чтобы показать студентам эстетическую значимость произведений декоративно прикладного творчества прошлых эпох и настоящего времени, заложить фундамент для развития художественно вкуса.

С позиции философской науки (Н.А. Бердяев, Э. Ильенков, А.Г. Спиркин и др.) творчество рассматривается как высшая форма активной мыслительной и практической деятельности, позволяющая преобразовывать окружающий мир. В аспекте *учебного творчества* философия рассматривает учение в качестве *«целенаправленной отражательно-преобразующей деятельности личности, в результате которой новое знание не является зеркальным отражением действительности, а перерабатывается мышлением и соотносится с критериями, которые вырабатывались у человека в предшествующей творческой деятельности»*.

Декоративно- прикладное творчество – это создание и исполнение прикладных произведений в многообразных формах профессионального и самодеятельного искусства на основе законов художественно – образного отражения действительности.

С целью организации работы и учебно-методического обеспечения работы кружка была разработана программа «Декоративно-прикладное творчество», которая позволила за счет многоуровневых творческих заданий включить студентов в активную интеллектуальную и практическую деятельность и обеспечить поэтапное овладение ими приемами и способами творческой деятельности.

Цель программы - изучение и применение некоторых видов художественного и декоративно-прикладного творчества для изготовления предметов быта и декоративного оформления современного костюма.

Углубленный подход к решению учебно-воспитательных задач на занятиях кружка декоративно-прикладного творчества подразумевает изучение достижений художественной практики и теории декоративно-прикладного и народного искусства, как неотъемлемой его части.

Данная программа способствует **формированию** у студентов задатков художественного и прикладного творчества; **развитию** творческих способностей и профессионализма, пространственного мышления, фантазии, чувства прекрасного и художественного вкуса; **воспитанию** духовной личности на основе изучения народного творчества.

Говоря о развитии декоративно-прикладных, творческих способностей, мы имеем в виду процесс качественного изменения субъекта творческой деятельности посредством создания таких условий, в которых индивидуально-психологические свойства личности обеспечивают успешное освоение и продуктивное выполнение деятельности, связанной с созданием новых образцов декоративно-прикладного творчества.

1. Комплекс педагогических условий при организации работы кружка «Рукодельница»

Развитие декоративно-прикладных, творческих способностей студентов требует системного подхода и может успешно реализовываться в процессе в образовательной организации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности студентов.

Основную долю в процессе развития декоративно-прикладных способностей будущего специалиста вносит освоение учебного материала. К сожалению, информационно-репродуктивные методы, в большинстве случаев применяемые в практике обучения, не позволяют развиваться творческим умениям и качествам в должной мере. Студенты зачастую не понимают закономерностей изучаемых понятий, не умеют свободно оперировать полученными знаниями. Развивается привычка использовать только готовые знания, без проникновения в сущность рассматриваемых явлений. Студенты испытывают затруднения при выполнении исследовательских заданий, не умеют анализировать свою работу, формулировать выводы, не видят значения полученных результатов, возможностей их использования.

Решение данной проблемы потребовало рассмотрение комплекса организационно-педагогических условий, при наличии которых организация декоративно-прикладной, творческой деятельности была бы более эффективна.

В разработанный нами комплекс входят следующие условия:

1. .Разработка программы, в рамках которой предполагается обучение основам декоративно – прикладного творчества.

Работа кружка «Рукодельница» относится к дополнительной форме организации учебной деятельности (ДОУ), которая дополняет и развивает основную систему обучения. Практика подтверждает, что такая форма организации учебной деятельности играет благоприятную роль в развитии интересов, склонностей и активности в деятельности обучаемых. Как показал опыт, дополнительное образование способствует укреплению связи обучения с жизнью, развитию межпредметных связей, активизирует учебный процесс, способствует повышению уровня обучения. При разработке программы исходили не только из личных пожеланий обучаемых, но и из общественных потребностей и возможностей образовательного учреждения. При этом учитывали конкретные условия и задачи подготовки будущих специалистов к организации декоративно-прикладной, творческой деятельности.

Программа «Декоративно-прикладное творчество» изучается в системе, последовательно с 1-го по 3-ий курсы. Состоит из трех разделов:

- - Вышивка;
- - Лоскутное шитье;
- - Бисероплетение.

Цель данной дисциплины: использование некоторых видов художественного и прикладного творчества при изготовлении предметов быта и разработке современного костюма.

Умения и навыки, полученные на уроках прикладного творчества, пригодятся любой девушке, женщине, хозяйке, для того, чтобы своими руками выполнить массу красивых вещей, украсить свой интерьер и одежду.

I раздел «Вышивка» является базой в формировании эстетического вкуса и умений учащихся в декоративном оформлении предметов быта и современного костюма.

Задачей изучения данного раздела является формирование у учащихся умений и навыков вышивания, творческого мышления, понимания конструктивной основы формы, цветовой гармонии, художественного вкуса.

В результате изучения данного раздела студенты должны:

знать:

- виды швов в ручной вышивке;
- технологию вышивания гладью;
- технологию вышивания крестом;

уметь:

- увеличивать и уменьшать рисунок;
- переводить рисунок на ткань;
- использовать различные виды швов при отделке изделий;
- использовать различные виды вышивки в декоративном оформлении современного костюма.

II раздел «Лоскутное шитье» - «Пэчворк» становится «героем дня», так как изделия из лоскутков – это эффективная, безотходная, а главное – экологически чистая технология переработки старых кусков ткани. Попавшие в разряд мусора, мелкие кусочки ткани приобретают вторую жизнь, находят нового владельца, который способен превратить их в декоративные предметы быта или в элементы современного костюма.

Задачей изучения данного курса является: воспитание у студентов художественного вкуса, духовности личности на основе изучения народных традиций и промыслов народов России; формирование и развитие чувства прекрасного, художественных способностей и фантазии.

После изучения данного курса студенты должны:

знать:

- технологию обработки изделий;
- основы лоскутной грамоты;

- популярные приемы лоскутного шитья;

уметь:

- владеть машинными и ручными способами обработки изделий;
- объединять лоскутки по цвету в задуманную композицию;
- выполнять различные предметы быта в технике «лоскутного шитья»;
- применять технику «Пэчворк» в декоративном оформлении современного костюма.

Задачей III раздела «Бисероплетение» является формирование умений в создании изделий из бисера, в использовании всевозможных материалов при создании художественных изделий используемых при оформлении современного интерьера и декоративного оформления современного костюма.

В результате изучения данного раздела учащиеся должны:

знать:

- основные сведения работы с бисером;
- технологию формования и изготовления изделий из бисера;

уметь:

- изготавливать изделия, учебные и наглядные пособия;
- изготавливать картины для украшения интерьера;
- декоративные элементы к современному костюму: броши, кулоны, браслеты, бусы, пояса и т.д.

Применение учебной программы обеспечивает возможность, дифференцированного подхода в организации учебного процесса в зависимости от особенностей обучения; эффективности обучения, т.к. программа ориентированна на достижение конечных результатов, т.е. **развитие творческой и эстетической деятельности при получении профессии «Портной».**

При обучении рекомендуем проводить различного вида учебные занятия: лекции, практические занятия, уроки-экскурсии.

В целях реализации воспитательных задач рекомендуем использовать разного вида внеклассные мероприятия: посещение картинной галереи, театральных постановок, краеведческого музея, участие в конкурсе профессионального мастерства и выставок декоративно прикладного творчества. За основу реализации данного курса рекомендуем применять наглядно-демонстрационные методы, показ приемов и видов декоративного оформления одежды и предметов быта, показ лучших образцов.

Обучение по разработанной нами программе способствует развитию декоративно – прикладной, творческой деятельности, конструктивных, коммуникативных и организаторских способностей, что в свою очередь повышает уровень подготовки будущих портных. В процессе изучения разделов программы обучающиеся получают не только теоретические знания, но и приобретают практические умения и навыки профессиональной, творческой деятельности, что находит отражение в их профессиональной деятельности.

Полученные знания, умения и навыки учащиеся применяют при создании различных коллекций одежды для театра моды «Галатей», разрабатывая эскизы и изготавливая декоративные элементы к современному костюму с использованием народных мотивов.

2. Создание художественно обогащенной педагогической среды, предполагающей сотворчество и творческую атмосферу.

Согласно исследованиям А.А. Бодалева, В.А. Кан - Калика, Н.Д. Никандрова, Б. П. Никитина, В.А. Сухомлинского, В.С. Шубинского, для создания творческого климата следует поощрять независимость и самостоятельность в учащихся, что способствует формированию «раскрепощенной» мысли. Существует множество приемов создания творческой атмосферы:

- первоначально давать легко доступные творческие задания;
- проявлять интерес к деятельности учащихся;
- признавать и поощрять множественность вариантов ответов;
- раскрывать личностную значимость изучаемого и сделанного;
- поощрять чувство предвосхищения и ожидания;
- строить предположения на неограниченных данных;
- соотносить по видимости несоотносимое;
- не подчеркивать чувство вины после совершения ошибки, повышать значение ответа, часто даже ошибочного, искать в нем рациональное зерно

3. Учебный процесс строится на основе гуманизации профессионального обучения.

Как известно, творческая деятельность не терпит жестких границ и «насилия», поэтому при организации работы кружка «Рукодельника» мы придерживаемся следующей точки зрения: подготовка будущего портного будет более успешной, если процесс обучения будет включать в себя идеи «педагогике ненасилия», народного искусства и эстетики. В процессе гуманизации и демократизации процесса образования обращение к народному творчеству – это определенная возможность приблизиться к прошлому, ощутить цепочку преемственности поколений, народов и эпох. Народное творчество, благодаря своей емкости представляет интерес не только с художественной, но и с научной и педагогической точки зрения. Знание истоков народного творчества, его художественной природы и духовных ценностей составляет неотъемлемую часть духовной культуры будущего специалиста.

2. Методика подготовки учащихся к декоративно-прикладной, творческой деятельности

Вся работа по подготовке будущего специалиста к организации декоративно-прикладной, творческой деятельности осуществляется нами в естественных условиях учебно-воспитательного процесса в ходе изучения студентами специальных дисциплин «Дизайн и мода», «Художественная графика», «История костюма», «Изобразительное искусство», также при организации работы кружка «Рукодельница» и учебной практики в мастерских колледжа.

Работа по организации декоративно – прикладной, творческой деятельности и ее подготовке разделена на три основных этапа.

Первый этап – диагностика и выравнивание. Организация декоративно - прикладной, творческой деятельности студентов.

Выбор формы деятельности и их сочетание обуславливаются дидактической целью, содержанием материала, возрастом и индивидуальными особенностями студентов.

На данном этапе излагаются основные сведения по декоративно-прикладному творчеству, здесь же отдельные положения конкретизируются и дополняются яркими, запоминающимися фактами, примерами. Основная цель – заложить основы общих теоретических положений, отдельных понятий, фактов, привить культуру общения в процессе художественно-прикладной, творческой деятельности, выработать ориентировочную основу выполнения отдельных действий по образцу, а также выполнение частично-поисковых действий в типичных ситуациях. На этом этапе учащимся сообщаются сведения об основных видах и способах декоративно-прикладного творчества, о значении народного творчества и народных промыслах в истории искусства, а также выполняются упражнения. Продолжительность данного этапа определяется уровнем подготовки студентов.

2. Основной этап – ориентация и обучение. Важным на этом этапе является – умение организовать работу и выбрать средства, доступные как для группы, так и для каждого учащегося в зависимости от уровня подготовки к определенному виду деятельности. После того как накоплены необходимые знания, предлагаются творческие задания и упражнения. Логическим завершением этапа является применение теоретических знаний на практике. Это важный этап в учебном процессе, он позволяет установить обратную связь. Основная цель этого этапа – осознание основных идей и понятий по каждой теме, теоретическое осмысление и систематизация отдельных фактов и способов деятельности, методов и приемов работы; развитие интереса к

самостоятельному поиску эффективных путей решения проблем, выполнение практических действий в нестандартных ситуациях.

3. Творческий этап – закрепление и контроль. На этом этапе проверяется правильность понимания основных идей и прочность усвоения знаний, умений и навыков.

Цель третьего этапа – целостное включение будущего портного в процессе организации декоративно-прикладной, творческой деятельности студентов, осмысление закономерностей творческого процесса, усвоение определенных понятий. Будущий специалист должен уметь теоретически анализировать факты и явления, применять теоретические знания в новых ситуациях, корректировать свой профессиональный опыт, искать новые творческие способы работы, апробировать собственные находки с последующим анализом и оценкой, представленных затем в выпускных письменных практических работах

Полученные знания используются в работе кружка при изготовлении современного костюма. Использование народных мотивов и традиций в современном костюме всегда остается актуальной проблемой.

Не случайно модели с использованием народных мотивов в силуэтных формах и отделке не только популярны, но и любимы. Ведь они подобно вещам классическим не «стареют» и дают большой простор фантазии, проявлению индивидуального вкуса.

Народное искусство как живое творчество притягивает и устанавливает свои тончайшие, порой невидимые связи от природы к человеку, от истории к современности.

Исследование и использование народных мотивов и традиций в современном костюме всегда остаётся актуальной проблемой, как показал анализ проведенной работы по использованию различных видов прикладного творчества в быту и современном костюме.

Организация образовательного пространства
для реализации программы «Декоративно-прикладное творчество»

№ п/п	Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования
1	2
1.	<p>Кабинет теоретического обучения</p> <p>1. Оснащение рабочего места преподавателя</p> <p>1.1. Оборудование, мебель, инвентарь</p> <p>1.1.1. Шкаф комбинированный для размещения и хранения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, личного инструмента, технической литературы.</p> <p>1.1.2. Стол базовый рабочий.</p> <p>1.1.3. Стул.</p> <p>1.1.4. Тумбочка, стол для телевидеоаппаратуры.</p> <p>1.1.5. Доска классная.</p> <p>1.2. Инструменты и принадлежности</p> <p>1.2.1. Инструменты для проведения чертежных работ.</p> <p>1.2.2. Инструменты для проведения рисовальных работ.</p> <p>1.2.3. Комплект инструментов и приспособлений для вышивальных работ.</p> <p>1.2.3. Ножницы.</p>
2.	<p style="text-align: center;"><i>МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ</i></p> <p>1. Оснащение рабочего места мастера производственного обучения</p> <p>1.1. Оборудование, мебель, инвентарь</p> <p>1.1.1. Шкаф комбинированный для размещения и хранения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, личного инструмента, технической лит-ры.</p> <p>1.1.2. Стол базовый рабочий.</p> <p>1.1.3. Стул.</p> <p>1.1.4. Тумбочка, стол для телевидеоаппаратуры.</p> <p>1.1.5. Доска классная.</p> <p>1.1.6. Стенд с правилами безопасности труда.</p> <p>1.2. Инструменты и принадлежности</p> <p>1.2.1. Комплект инструментов для вышивальных работ.</p> <p>1.2.2. Комплект приспособлений для вышивальных работ.</p> <p>1.2.3. Комплект инструментов для выполнения изделий методом «пэчворк».</p> <p>1.2.4. Комплект инструментов для выполнения художественных изделий из бисера.</p> <p>1.3. Технические средства обучения и дидактический материал</p> <p>1.3.1. Кодоскоп.</p> <p>1.3.2. Экран.</p> <p>1.3.3. Кодотранспоранты по темам программы.</p> <p>1.3.4. Карточки-задания и другие программированные материалы.</p> <p>1.4. Учебно-наглядные пособия</p> <p>1.4.1. Плакаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Выполнение декоративных швов»; • «Техника выполнения машинных стежков и строчек»; <p>1.4.2. Альбомы с рисунками ручной и машинной вышивок.</p> <p>1.4.3. Образцы ручной и машинной вышивок.</p> <p>1.4.4. Образцы изделий, выполненных методом «пэчворк».</p>

1	2
	1.4.5. Образцы художественных изделий из бисера.
	1.5. Техническая документация
	1.5.1. Инструкционно-технологические карты по темам программы.
	2. Основное оборудование учебной мастерской
	2.1. Учебная мебель
	2.1.1. Раскройные столы – 1 шт.
	2.1.2. Шкафы для хранения инструментов и принадлежностей – 2 шт.
	2.1.3. Стулья – 15 шт.
	2.1.4. Утюжильное место – 3 ед.
	2.1.5. Столы для выполнения ручных работ – 7 шт.
	2.1.6. Шкаф для хранения инструментов и принадлежностей – 2 шт.
	2.1.7. Мольберт – 15 шт.
	2.2. Оборудование для учебной мастерской.
	2.2.1. Швейные машины универсальные.
	<ul style="list-style-type: none"> • М1022 кл – 4 ед. • 97 кл – 3 ед.
	2.2.2. Швейные машины специальные:
	<ul style="list-style-type: none"> • 335 кл – 1 ед; • 51-А кл – 1 ед; • 25 кл - 1 ед;
	2.2.3. Электроутюги – 3 ед.
	3. Инструмент учебной мастерской
	3.1. Инструменты и приспособления для учебных работ
	3.1.1. Ножницы большие – 15 ед.
	3.1.2. Ножницы маленькие – 15 ед.
	3.1.3. Наперстки – 15 ед.
	3.1.4. Сантиметровые ленты – 15 ед.
	3.1.5. Иглы ручные (набор) – 15 ед.
	3.1.6. Кольшки – 15 ед.
	3.1.7. Мелки – 15 ед.
	3.1.8. Нитки различной плотности (комплект) – 15 ед.
	3.1.12. Пульвезизатор – 2 ед.
	3.1.13. Бумага для рисования (комплект) – 15 ед.

Литература

1. Художественное творчество в подготовке будущих учителей //Образование XXI века: проблемы и перспективы. Сб. матер. науч. практ. Конферен./ под ред. З.М. Уметбаева. – Магнитогорск: МГПИ, 2012.-с.83-84.
2. Педагогические условия организации творческой деятельности школьников. /Сб. статей «Тенденция развития современного начального образования» / Под ред. Н.И. Гришечкиной. – Магнитогорск, 2013.- с. 173-176.
3. Особенности подготовки учащихся к организации творческой деятельности школьников в системе непрерывного образования./Культура, искусство, образование: проблемы, перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции.- Смоленск, 199.-с. 232-239.
4. Лапчинская И.В., Романов Е.В.. Технология художественного творчества: Учебное пособие /под ред. Е.В. Романова. – Магнитогорск: МаГУ, 2005. -160 с.
5. Проблема творчества в отечественной педагогике конца XIX – начала XX вв. //Славянский мир: история и современность: Материалы II международной научной конференции.- Пермь, 1997. – с.85-88.
6. Самсонова И.Г. Педагогические условия формирования творческих умений будущих учителей технологии и предпринимательства //Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования: материалы 3-й Всерос. Науч.-практич. Конференции, Москва – Челябинск: В 6 ч. – Челябинск, 2010.-ч.2.-0,2 п.л.
7. Самсонова И.Г. Технология швенных изделий: Метод. Пособие. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1912. – 2,5 п.л.
8. Самсонова И.Г. Мотивация творческой деятельности как фактор профессионального становления будущего учителя технологии //Теория и практика профориентационной работы в современных условиях: Тез. докл. И выступлений регион. Науч.-практ. Конф. – Челябинск, 2013. – 0,15 п.л.