

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества»
муниципального образования Павловский район

***Методическая разработка занятия
«Китайские миниатюры: стили, сюжеты»
к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Батик»***

Автор: И.В. Ясеновская,
педагог дополнительного
образования,
руководитель творческого
объединения «Батик»

ст. Павловская
2022 г.

Пояснительная записка

В настоящее время понятие «интерактивный» широко вошло в нашу жизнь. Мы имеем возможность участвовать во всевозможных интерактивных экскурсиях, проектах, конкурсах, играх, программах. Нам предлагают стать не просто слушателями или созерцателями, а самыми активными участниками происходящего. Этот подход весьма эффективен и в ходе образовательного процесса. Дополнительное образование, несомненно, благотворная почва для развития интерактивного обучения.

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося, а также обучающихся друг с другом. В обучение включается не только педагог, но и сверстники с разным опытом, культурой, уровнем знаний.

Задачи интерактивных методов обучения

- Включение каждого участника в активный процесс освоения знаний.
- Реализация дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся.
- Формирование навыков успешного общения, таких как, умение слушать, строить диалог, задавать вопросы, работать в группе.
- Развитие умения самостоятельно добывать знания, разделять задачи на более мелкие, определять последствия своего выбора и брать на себя ответственность за результат.

Роль педагога в интерактивной модели обучения принципиально отличается от традиционной: интеракция способствует доминированию активности самого школьника, а не педагога. Он выступает партнером обучающегося, поддерживает активность участников, старается выявить многообразие точек зрения, поощряет творчество. Усилия педагога направлены на облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников образовательного процесса.

Итак, *главными принципами интерактивного обучения* являются:

- диалогическое взаимодействие;
- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества;
- активно – ролевая (игровая) деятельность;
- тренинговая организация обучения.

Анализ интерактивных педагогических технологий, используемых в системе дополнительного образования, позволяет выделить такие **формы и методы**, как:

- дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и др.),
- технологии творчества (различные формы индивидуальной и коллективной творческой деятельности),
- игровые – деловые (управленческие), ролевые, организационно – деятельностьные игры;

– тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности, тренинги развития интеллекта, креативного поведения, снятия ментальных барьеров, партнерского общения и др.), которые могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения.

Выделим основные составляющие интерактивного занятия.

1-я часть — вводная.

Создание благоприятной эмоциональной и интеллектуальной атмосферы.

Для достижения поставленных задач можно использовать интерактивные игры.

2-я часть - основная.

Взаимодействие в разных модификациях, деятельность в группах.

Использование технологий интерактивного обучения:

– «Мозговой штурм». Для решения проблемного вопроса обучающимся предлагается найти как можно больше путей, идей, предложений, каждое из которых фиксируется на доске или листе бумаги. После создания такого «Банка идей» проводится анализ и обговаривание.

– «Совместный проект». Группы работают над выполнением разных заданий одной темы. После завершения работы каждая группа презентует свои исследования, в результате чего все учащиеся знакомятся с темой в целом.

В основной части занятия могут быть использованы такие методы и формы интерактивного обучения, как ролевые игры, системы упражнений на взаимодействие в группе, викторины, круглые столы, дебаты, диспуты. Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. Интерактивное общение способствует умственному развитию. При наличии обратной связи, дающий и принимающий информацию меняются коммуникативными ролями. Обратная связь способствует значительному повышению эффективности занятия.

Целевыми ориентациями педагога в данном случае являются:

- активизация индивидуальных умственных процессов обучающихся;
- возбуждение внутреннего диалога обучающегося;
- обеспечение пониманию информации, являющейся предметом обмена;
- индивидуализация педагогического взаимодействия;
- вывод обучающегося на позицию субъекта обучения;
- достижение двухсторонней связи педагога и обучающегося.

3-я часть — итоговая.

Анализ и осмысление. Активное обсуждение, выявление положительных моментов, обозначение вопросов, на которые еще предстоит ответить. Выражение своего отношения посредством предложенных педагогом способов. Можно предложить «оценить» каждому участнику себя или группу в целом. В одном случае итогом будет «палитра» - выступление с разноцвет-

ными квадратиками. В другом варианте это может быть коллаж из предложенных на выбор символов.

Использование интерактивных форм и методов работы повышают качество образовательного процесса, способствуют формированию стойкой мотивации детей к обучению и творчеству.

Главный признак интерактивного метода – получение обратной связи от обучающихся в процессе всего занятия, на каждом его этапе.

Что необходимо знать педагогу для качественного включения интерактивных средств в образовательный процесс?

1) Для использования мультимедийных средств, в первую очередь, педагог должен владеть компьютером, а также уметь использовать, находить в различных источниках и в последствие создавать программное обеспечение по своему предмету (дисциплине).

2) Педагог должен понимать, для чего, на каком этапе занятия будет использовано интерактивное оборудование. В соответствии с темой занятия, направлением деятельности выбирать вид мультимедийного занятия (иллюстративный – видеоряд изображений, сопровождающий рассказ педагога или обучающегося; схематичный – конструирование опорных конспектов, схем; интерактивный – сочетание иллюстративного и схематичного).

3) При подготовке к занятию необходимо знать и соблюдать требования, предъявляемые к занятиям с мультимедийными средствами, а также обязательно учитывать рекомендации по оформлению электронных образовательных ресурсов.

4) Педагог должен стремиться к непрерывному самообразованию, быть готовым к педагогическим инновациям. Использование интерактивных технологий требует от него переосмысления форм и методов работы, собственных знаний и опыта. Исследования показывают, что взрослый человек «держится» за свои ценности, жизненные и профессиональные стереотипы до тех пор, пока на деятельностном занятии не осознает необходимости и продуктивности отказа от некоторых из них. Интерактивные технологии способствуют активизации передового опыта, становлению нового профессионального мышления, приобретению конструктивной позиции в отношении нововведений, пробуждению чувства нового, творческому подходу, формированию критической самооценки собственной практики.

5) Педагог должен владеть навыками саморегуляции и самоконтроля, умениями предотвращать конфликтные ситуации и решать их в случае возникновения, а также профессиональными знаниями в области психологии общения в группе.

6) Педагог должен быть активен и всесторонне любознателен сам, уметь признавать факт, что знает далеко не все, чтобы стать для детей примером, авторитетом в познавательной деятельности.

Не бойтесь признаться детям, что вы тоже учитесь, и учитесь вместе с ними!

Тема раздела: «Батик. Элементы одежды, интерьера».

Тема занятия: «Китайские миниатюры: стили, сюжеты».

Тип занятия: Изучение нового материала, совершенствование знаний, умений и навыков работы акварелью.

Вид учебного занятия: Комбинированное занятие.

Методы: Словесный, наглядно – демонстрационный, индивидуальная и групповая творческая деятельность.

Педагогические технологии: Технология интерактивного обучения.

Цель занятия: Учить обучающихся выполнять китайские миниатюры акварелью.

Задачи:

предметные:

- познакомить с основными стилями, сюжетами китайской миниатюры;
- научить выполнять китайские миниатюры;

метопредметные:

- развивать умение выделить главное в учебном материале, умение применять их на практике;
- совершенствовать технику письма акварелью;

личностные:

- развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие способности;
- воспитать чувство гармонии, умение работать самостоятельно, индивидуально, в группе, добиваясь совершенства и завершенности в работе.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для педагога: ноутбук, мультимедийная система, компьютерная презентация «Китайская миниатюра», музыкальный диск с китайскими мелодиями, акварельная бумага, кисти № 1, 5, ёмкость для воды, палитра, салфетки;

Для обучающихся. Ноутбуки, акварельная бумага (А 4), альбом для рисования, акварельные краски, кисти, карандаши простые, салфетки, ёмкости для воды, палитры, набор открыток, альбом «Китайская миниатюра».

Ход занятия

1-ая часть занятия.

Ход занятия

I. Организационный момент

Педагог: Я хочу начать сегодняшнее занятие с отрывка из китайской сказки: «Подошла девушка утром к колодцу и увидела, что веревку, на которой висит ведро, обвил стебелек повилики. И она не стала набирать воду, чтобы не причинить вреда растению». В этом сюжете из сказки отразилось традиционное благоговение людей перед всем живым, осознание единства человека и природы.

Китайские художники свыше 3000 лет пытаются передать на бумаге всю глубину и красоту окружающей нас природы, находя в ней неисчерпаемый источник вдохновения. Китайская живопись кистью чем – то сродни волшебству. Всего лишь несколькими мазками можно изобразить проливной дождь или порывистый ветер. В китайских миниатюрах отражается не только красота природы, но и внутреннее переживание художника, и его философский взгляд на жизнь. Прежде чем написать на бумаге пейзаж, птицу или цветок, нужно почувствовать их свои сердцем. Это – основное правило для любого китайского художника.

II. Основная часть

Педагог: Сегодня мы познакомимся с китайской миниатюрой. В китайской миниатюре известны три основных стиля. При этом техника письма остается неизменной, меняется только общий вид картины.

(Слайд 2) Стиль *гонби* отличается тщательно прописанными деталями, при этом используется ограниченная палитра цветов туши. Картину пишут мелкими штрихами, позволяющими передать такие мелкие детали, как отдельные перышки птиц или лепестки цветов.

Стиль *ксиай* отличается большей свободой штриха. Такая миниатюра тоже пишется только тушью, однако количество цветов в этом случае не ограничивается. Здесь художник стремится передать не саму природу, а скорее ее образ, воссоздавая фактуру предметов с помощью мазков кисти.

Стиль *полугонби, полуксиай* представляет собой сочетание предыдущих стилей. Смешение тонких деталей и свободного письма позволяет художнику добиваться удивительного эффекта. Особенно интересной и гармоничной может стать композиция с тщательно прописанными на переднем плане деталями и размытым, воздушным фоном.

В китайской миниатюре выделяют пять основных сюжетов.

(Слайд 3,4,5) *Шан Шуй* - пейзажи. Чаще всего на миниатюрах изображают небо, горы и воду. Если на картине появляется человеческая фигура, она не должна доминировать в композиции.

(Слайд 6,7) **Рен Бу** - фигуры. Чаше всего это человеческие фигуры, хотя в композицию могут быть включены и другие объекты.

(Слайд 8,9,10,11) **Квин Шу** - животные, птицы и насекомые. Изображая их, художник должен стремиться к тому, чтобы они выглядели как можно более живыми и естественными. Очень важно уметь запечатлеть на бумаге движение животного, птицы или насекомого.

(Слайд 12,13,14) **Хуа Ху** - цветы. Здесь очень важно почувствовать и передать душу цветка или распускающегося на дереве бутона.

(Слайд 15,16) **Хуа Ньяо** - цветы и птицы. Сочетание птиц и цветов было характерно уже для самой древней китайской миниатюры. Эта традиция жива и сегодня, как и философские идеи, которые художник передает, объединяя в одной композиции птиц и цветы.

Асимметрия является отличительным признаком китайской живописи, которая по самой своей сути очень напоминает природу и поэтому совершенно естественна и очень красива.

Умение правильно пользоваться традиционными материалами – кистью, тушью, чернильным камнем и бумагой – важно для художника. Суть китайской живописи – воссоздание объекта лаконичными изобразительными средствами, минимальным количеством мазков.

Сейчас мы с вами попробуем нарисовать цветок сливы.

(Слайд 17). *Мастер- класс по рисованию цветка сливы. Обучающиеся вместе с педагогом выполняют на бумаге цветок сливы.*

Динамическая пауза.

Педагог: Вы, наверное, обратили внимание, что на китайских миниатюрах, картинах присутствуют надписи, иероглифы?

- Как вы думаете, что это за надписи? Для чего они используются?

Ответы детей.

Педагог: (Слайд 18) Каллиграфическая надпись и печать играют важную роль в китайской живописи, они помогают сбалансировать всю композицию картины. На миниатюре может быть написано всего лишь несколько иероглифов или стихотворная строка, мудрое высказывание или сделано множество надписей – это зависит от того, что именно художник хочет повести своему зрителю. Место для надписи и печати тщательно подбирается на листе бумаги уже после того, как будет завершен основной рисунок. Картину украшают именем автора и его печатью. Печать смазывают красной тушью, а затем оставляют отпечаток иероглифа на бумаге.

(Слайд 19) Обычно печати вырезают из камня, украшают их рукоятку изящной резьбой и используют как клише.

(Слайд 20) На своих работах я тоже ставлю отпечаток своего имени.

Педагог: *(Слайд 21)* Сейчас мы с вами научимся писать иероглиф, который означает «вечность». Именно с этого иероглифа, как правило, начинают учить китайской грамоте. Этот иероглиф очень красив, гармоничен и содержит в себе все основные штрихи каллиграфии.

Мастер – класс по выполнению иероглифа «Вечность». Обучающиеся вместе с педагогом выполняют иероглиф «Вечность».

Возьмите мягкую кисть среднего размера и проводите штрихи в направлениях, указанных на диаграмме стрелками. Каждый штрих пишется одним плавным движением кисти. Представьте, что ваша кисть танцует, и перемещайте ее по бумаге легко и ритмично, стремясь вдохнуть жизнь в каждую проведенную вами линию.

Педагог: А теперь вам необходимо придумать свою надпись и печать.

Обучающиеся разрабатывают эскиз надписи (это может быть название работы, цитата...) и печати.

2-ая часть занятия.

Педагог: Сегодня мы познакомились с миниатюрами, попробовали написать цветок, иероглиф, придумали свои каллиграфические надписи. Я предлагаю каждой из вас выполнить рисунок в китайском стиле, и мы создадим свою коллекцию «Китайская миниатюра».

(Слайд 22) Для того, чтобы наша коллекция отразила все основные сюжеты китайской живописи, я предложила разбиться вам на небольшие группы. Первая группа выполнит пейзажи, вторая группа – цветы, третья группа – животных, птиц. Но прежде всего, решите, что вы нарисуете, какую надпись сделаете, где ее расположите.

Для решения ваших замыслов можете использовать открытки, книги, альбомы.

Обучающиеся делятся на три группы, обдумывают свои замыслы, работают с открытками, альбомами, книгами, с материалами Интернета, обсуждают композицию с товарищами в группе, с педагогом.

Практическая работа.

1. Выполнение основного рисунка акварелью,
2. Выполнение каллиграфической надписи.
3. Завершение композиции, оформление рамочки.

Индивидуальная работа с обучающимися: помогаю обучающимся в случае затруднений при выполнении элементов композиции.

Во время работы музыкальное сопровождение – тихая, легкая, мелодичная китайская музыка.

III. Итог проведенного занятия

Педагог: Сегодня мы познакомились со стилями, сюжетами китайской миниатюры. Предлагаю представителю каждой группы рассказать о выполненной работе, какой сюжет использовали, что изображено на картинах, какую цветовую гамму применили.

Выступления обучающихся. Оформление выставки работ, коллекции «Китайская миниатюра». (Слайд 23, 24,25,26,27).

Педагог: Вы плодотворно поработали, у вас получились прекрасные работы. Я желаю вам творчества, вдохновения и оставаться в гармонии с природой.

Завершение занятия, уборка рабочих мест.

Список литературы

1. Воронова Б.Г. Очерки по истории и технике гравюры. Японская гравюра VII – IX вв. Москва: Изобразительное искусство, 1987
2. Чень Ян. Китайская миниатюра тушью и акварелью. Москва: Кристина - новый век, 2007
3. Ярыгина А.А. Технология. Этот чудесный батик: конспекты занятий к разделу «Художественная роспись ткани» Волгоград: Издательство «Учитель», 2007