

**Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»**

**Инновационные технологии и их применение
в образовательной и воспитательной деятельности
студии декоративно-прикладного искусства «Агат»**

**Автор: Ляшенко Марина Владимировна
педагог дополнительного образования
высшая квалификационная категория**

**Рубцовск
2021**

Инновационные технологии в работе студии декоративно-прикладного искусства «Агат»

...Творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека...

Л. С. Выготский

В современной России актуальной проблемой является появление новых идей и людей, мыслящих и действующих нестандартно и вместе с тем культурно, способных к творчеству и оптимальному управлению деятельностью других людей и своей собственной для достижения социально значимых целей. В связи с этим в системе дополнительного образования наблюдается переход, направленный на разностороннее развитие человека, создающий условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха в обучении и воспитании, требующий от педагога новой ориентации – на личность обучающегося.

Следовательно, имея в виду данные тенденции, я, как педагог, призвана решать задачу по формированию разносторонней развитой личности путём приобщения её к человеческой культуре, взятой в аспекте социального опыта и последующей его трансформации в опыт индивидуальный. Необходимость инновационного характера развития образования в условиях его модернизации стала очевидной: без применения инновационных образовательных технологий в обучении невозможно получить принципиально новое качество уровня образования обучающихся.

Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе определяется по-разному в зависимости от различных методологических подходов, среди которых можно выделить:

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств.

Моя задача как педагога заключается в том, чтобы научить ребенка быть успешным в условиях современного общества. Помочь не только ориентироваться и находить информацию, но и уметь выразить себя, свою индивидуальность, осознать свое место не только в современной цивилизации, но и в истории развития культуры.

Показателями нового качества образовательного процесса выступают следующие характеристики:

- новые знания, умения, навыки учащихся, повышение уровня их личностного развития;

- отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомление, ухудшение здоровья, психические расстройства, дефицит учебной мотивации и пр.);
- повышение профессиональной компетентности педагогов и их отношение к работе;
- рост престижа образовательного учреждения в социуме, выражающийся в притоке обучающихся и педагогов и т.д.

Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение педагогической практики, повышение качества обучения.

Свою педагогическую роль вижу в том, чтобы развивать творчески мыслящую и эстетически развитую личность, поэтому всегда задумываюсь о том, как сделать процесс обучения более результативным. Обучение изобразительному и декоративно-прикладному искусству предполагает вхождение ребенка в пространство художественного образа через различные направления творческой деятельности. Очевидно, на занятиях необходимо использовать инновационные технологии, главной целью которых является достижение развития личности творческого уровня.

Инновационная педагогическая технология – это системный процесс целенаправленного воздействия на обучаемого, направленный на удовлетворение всей совокупности его потребностей.

За счет использования современных педагогических технологий и методик в образовательной деятельности студии ДПИ «Агат» происходит:

- обогащение образовательного процесса за счет внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения;
- формирование компетенции и обеспечение становления аналитических, организационных, проектных, коммуникативных навыков, развитие способности к принятию решения в нестандартных ситуациях;
- изменение содержания образования и структуры образовательного процесса в соответствии с современными требованиями;
- ориентирование на стимулирование творческого потенциала обучающихся.

В своей педагогической практике использую как традиционные, так и инновационные методы обучения. Нужно не только продвигать вперед инновационные методы, но и не забывать о традиционных методах, ведь они не менее действенны, а в иных случаях без них просто не обойтись. А.И.Адамский утверждал, что «только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения» [1,С.87]. Таким образом, традиционные и инновационные методы обучения в моей образовательной деятельности находиться в постоянной взаимосвязи и дополняют друг друга.

Разработанная мной дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Палитра таланта» для обучающихся студии декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Агат» построена по блочно-модульной схеме и предполагает обучение по блочно-модульной технологии. Данная технология позволяет интенсификации и погружению в определенную тему, повышению самостоятельности обучающихся дает возможность дифференцировать задания по степени сложности в процессе обучения, сокращает время на организационные моменты, и каждый модуль завершается творческим процессом, с исследованиями, разработками и выполнением собственной творческой работы. Активно и эффективно используется технология мастерских. В итоге это дает возможность создавать условия, способствующих осмыслению обучающимися целей своей жизни, осознанию самих себя и своего места в окружающем мире, самореализации в совместном (коллективном) поиске, творчестве, исследовательской деятельности.

Основное место в обучении студийцев изобразительному и декоративно-прикладному творчеству занимает технология личностно-ориентированного обучения, которая во главе угла ставит самобытность ребенка, его самооценку, субъективность процесса обучения. Содержание методы и приемы личностно-ориентированных технологий обучения, прежде всего, направлены на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каждого обучающегося, помочь становлению личности путем организации познавательной деятельности. Целью данной технологии является развитие индивидуальных способностей на пути социального и профессионального самоопределения обучающихся. Результативность данной технологии подтверждается высоким уровнем выполненных работ, их индивидуальностью, победами в различных конкурсах и выставках.

Основным механизмом реализации являются самообразование и саморазвитие обучающегося. В центре внимания - личность ребенка, который должен реализовать свои возможности.

Создать благоприятные условия для личностного саморазвития обучающихся, воспитать самостоятельность у детей мне позволяет технология саморазвития. Сущность данной технологии заключается в построении развивающей культурной среды с активным участием в этом процессе самих обучающихся. Основным механизмом реализации являются игровые и проблемные методы. Саморазвитие – один из критериев личностно-ориентированного обучения. Саморазвитие личности зависит от степени творческой направленности процесса обучения. Данная закономерность составляет основу принципа индивидуально-творческого подхода, который предлагает непосредственную мотивацию образовательной деятельности, организацию самодвижения к конечному результату. Это дает возможность обучающемуся испытать радость от осознания собственного роста и развития, от достижения поставленных целей. Предоставляя обучающимся большую

степень самостоятельности, я вместе с тем направляю творческую деятельность студийцев. Тактично помогаю им в выполнении поставленной задачи. Поощряю смелость, проявление детской фантазии и изобретательности. Основное назначение технологии саморазвития состоит в создании условий для самореализации личности, выявлении и развитии её творческих возможностей.

В своей образовательной деятельности в обязательном порядке использую современные технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стади» (обучение с использованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания и самооценки, тренинговые технологии, технология обучения с применением метода проектов. Это все очень помогает в проведении занятий и воспитательных мероприятий.

Информационные технологии - это процесс подготовки и передачи информации обучающимся посредством компьютера с соответствующим техническим и программным обеспечением. Это позволяет решать некоторые образовательные задачи на новом уровне, в частности учить детей радостно, без принуждений.

Положительные результаты дает и использование таких технологий и методов как метод проектов, исследовательский метод, игровой метод, обучение в сотрудничестве, мозговой штурм, «портфолио обучающегося», индивидуальное и дифференцированное обучение. В зависимости от типологии занятия или мероприятия используются различные обучающие видеофильмы, мастер-классы, презентации, слайд-фильмы или тестовые задания. Например, фильмы или презентации часто использую в беседах об искусстве, вернисажах, воспитательных мероприятиях, итоговых занятиях. При их демонстрации даются пояснения, комментарии педагога, обучающиеся вовлекаются в коллективное обсуждение произведений искусства.

Опыт применения ИКТ показал, что:

- информационная среда студии, включающая различные формы обучения, в том числе и дистанционное, существенно повышает мотивацию детей к более глубокому изучению художественной техники, особенно с использованием **метода проектов** (например: Проекты студийцев - «Бисероплетение. Сакура», «Вышивка двухсторонней гладью», «Техника декупаж», «Квиллинг. Красивые цветы» и др.);
- информатизация обучения привлекательна для обучающегося в том, что снимается психологическое напряжение общения путем перехода от субъективных отношений "педагог-ребенок" к наиболее объективным отношениям "ребенок-компьютер-педагог", повышается эффективность труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по выбранной теме, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной работы (например: выпускники студии поступают в ВУЗы, где успешно учатся);

- информатизация привлекательна для меня, как педагога тем, что позволяет повысить производительность труда, повышает общую информационную культуру.

Новое поколение обучающихся с интересом вовлекаются в сферу мультимедиа-технологий. Эффективнее развивается исследовательская работа, творческая деятельность, мотивация, самостоятельность, поиск материала, открытия нового. По опыту работы преимущества использования компьютерных технологий на занятиях декоративно-прикладного и изобразительного искусства очевидны:

- возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации, а для художественного творчества это очень важно;
- обеспечивает последовательность рассмотрения темы;
- иллюстрации доступны всем обучающимся, изображение на экране дает возможность рассмотреть мелкие детали, достоинства художественного произведения;
- формат видео позволяет увидеть процесс создания художественного произведения или изделия мастерами, изучить все нюансы той или иной техники;
- обозначенные на экране этапы практической работы в течение всего времени позволяют детям с различной степенью подготовленности спокойно выполнять задание;
- применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить процесс обучения и заинтересовать детей.

В последнее время в связи с новыми обстоятельствами, в сложное время пандемии, огромное значение приобрело дистанционное обучение детей. Пришлось изучать новые формы и способы обучения детей, осваивать новые площадки интернет пространства, проектировать модули дистанционного обучения и внедрять их в работу. Одним из положительных инновационных моментов данной деятельности, которая теперь стало частью моей программы – это возможность посещать различные виртуальные выставки и музеи мира, приобщиться к великому художественному наследию, а также побывать и на современных выставках художников, увидеть новые мировые тенденции в мире искусства.

Инновационное поведение не предполагает приспособления, оно подразумевает формирование собственной индивидуальности, саморазвитие. Я, как педагог, понимаю, что инновационное образование – это способ воспитания гармоничной личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», важно постоянно повышать свой собственный интеллектуальный и профессиональный уровень. Понимая важность инновационных преобразований много времени уделяю собственному профессиональному развитию, нахожусь в постоянном творческом процессе. Ежегодно участвую в выставочных проектах городской картинной галереи со своими новыми

работами, а так же в городских и краевых ярмарках-выставках, изучаю новые техники, способы, инновации в художественной деятельности, осваиваю интернет пространство (создала сайт, группу «Палитра таланта», где можно увидеть различные мастер-классы, новаторские идеи, новые техники, моё творчество, достижения и результаты моих обучающихся), участвую в онлайн-конференциях, фестивалях, мастер-классах, публикую свои методические разработки, изучаю творчество художников, мастеров, постоянно работаю членом жюри в городских конкурсах, а так же являюсь постоянным председателем экзаменационной комиссии МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Рубцовска по итоговой аттестации по декоративно-прикладному творчеству, композиции декоративной и истории искусств и многое другое.

В современных условиях образование и воспитание должны и могут стать источником личного успеха, ресурсом общественного развития, инструментом реализации важнейших общечеловеческих ценностей. Воспитание и обучение — это неразрывный процесс, поэтому инновационные технологии нашли свое отражение и при организации воспитательной работы в студии ДПИ «Агат».

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, основанные на использовании новых воспитательных средств, способствующие социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской среде. В основе развития новой воспитательной системы лежат современные технологии. Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют получить определённые результаты: позитивный социальный опыт обучающихся – опыт взаимодействия, общения, совместной деятельности.

Интересное дело, участниками которого являются дети, обладает колоссальной силой влияния: во-первых, создает сильнейшее поле эмоционального заряда, в которое попадает ребенок, приобретая при этом опыт эмоциональных переживаний. Во-вторых, оно концентрирует внимание детей на социальном значении происходящего и содеянного, высвечивая социально-культурную ценность во всей общечеловеческой пленительной значимости. В-третьих, реальное взаимодействие ребенка подкрепляется высокой удовлетворенностью в силу того, что для ребенка крайне важно товарищество, общение, дружеские связи, чувство «своей» группы, где только он и способен ощущать свое «я» среди других и осознать себя как некую индивидуальность.

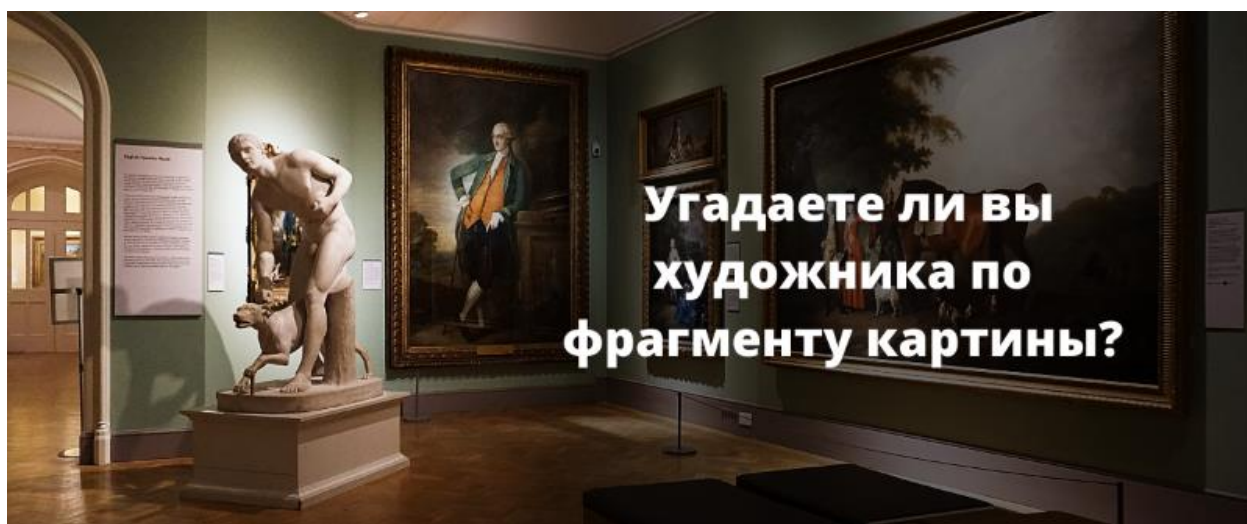
Приведу несколько интересных и эффективных форма, которые использую в воспитательной работе студии ДПИ «Агат».

Пять минут с искусством

Это гибкая, легкая форма приобщения детей к искусству, в ней реализуется, прежде всего, исходный принцип «малой дозировки»: коль скоро отлученные от искусства дети не приучены к художественному мышлению, первоначально организуемое общение с искусством должно быть недолговременным и малообъемным в целях предотвращения утомленности и отстраненности от демонстрируемого произведения.

Дети в течение коротких, но насыщенных по эмоциональному напряжению минут воспринимают одно или несколько (согласно замыслу) произведений. Принципы отбора могут быть самыми разными: в связи с юбилейной датой, в связи с материалом, который изучают в данный момент, в соответствии с настроением, хронологический, тематический, жанровый. (например: Пройти тест и проверить себя

<https://www.livemaster.ru/topic/1914555-test-ugadaete-li-vy-hudozhnika-po-fragmentu-kartiny?> – тест: Угадаете ли вы художника по фрагменту картины?

Наилучшим методическим решением является двойной художественный ряд (аудио-визуальный), когда одновременно демонстрируются разновидности произведения и одно из них выступает в роли фона, усилителя впечатлений. (Например, картина Боттичелли "Весна" – музыка Вивальди, портрет Струйской, кисти художника Рокотова – ноктюрн Шопена.)

Дети получают сильное впечатление, положительные эмоции обуславливают желание повторных минут эстетического наслаждения.

Назначение "Пяти минут с искусством" не в изучении шедевров, а в развитии способности воспринимать шедевры. Но самое главное – преобразуется в сознании ребенка образ достойного человека и его достойной жизни.

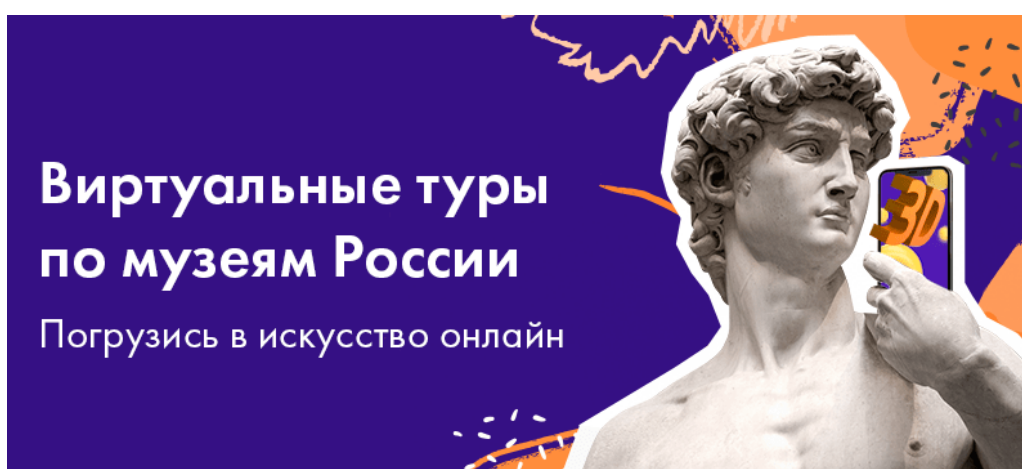
День музея

Это мероприятие провожу как в очной форме, так и в виртуальном формате. Здесь идет более глубокое погружение в искусство.

В очном формате обучающиеся вместе с педагогом идут в картинную галерею или музей. Знакомятся с творчеством художника, чьи работы представлены на выставке, общаются с ним, задают вопросы, идет диалог, где дети становятся полноценными участниками, выражая свое отношение к увиденному, соразмеряя свои возможности и дальнейшие пути достижения цели.

В виртуальном формате выбирается какой-то музей и проходит экскурсия по виртуальной выставке, в процессе путешествия изучаются произведения искусства, интересные факты, связанные с тем или иным произведением, идет знакомство с авторами картин и их творчеством, изучается техника исполнения работы и возможность применения ее в своих работах. (Например:

Путешествия по музеям онлайн 3D туры:

<https://www.livemaster.ru/landings/zhostovo3d> - Жостово: музей картин на металле

<https://www.livemaster.ru/landings/fedoskino3d> - Федоскино: фабрика миниатюрной живописи

<https://www.livemaster.ru/landings/sergiev-posad3d> - Мир русской деревни

<https://www.livemaster.ru/landings/ivanovo3d> - Музей Ивановского ситца

<https://www.livemaster.ru/landings/artrussiafair> - Art Russia fair: современное искусство

<https://www.livemaster.ru/landings/murarium3d> - Музей кошек Мурариум)

Подводя итоги высказанному, можно сделать вывод: актуальность обращения к инновациям в сфере изобразительного искусства продиктована современными условиями организации деятельности обучающихся в системе дополнительного образования. Внедрение инновационных технологий в учебный и воспитательный процесс является важнейшей чертой современного образования.

Применение педагогических инноваций позволило мне как педагогу

дополнительного образования добиться высоких результатов в своей профессиональной деятельности. Очень важным моментом в работе с обучающимися является широкое признание их творческих успехов.

Обучающиеся принимают активное участие в различных выставках и конкурсах: городских, окружных, краевых, региональных, всероссийских и международных, где становятся победителями и призерами.

Многие выпускники студии ДПИ «Агат» успешно поступают в высшие учебные заведения, где прекрасно учатся, а завершившие обучение становятся отличными специалистами в сфере искусства.