**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Средняя общеобразовательная школа № 4**

**Методические основы обучения школьников приемам бумажной пластики**

Подготовила:

педагог дополнительного образования,

Прудниченкова Наталья Александровна

.

Тверь, 2023

Оглавление

Введение.

Художественные особенности бумаги как материала творчества.

1 История возникновение бумаги.

2 Технологические свойства материала.

3 Декоративные свойства бумаги.

4 Возможности бумагопластики в различных областях художественной деятельности.

Пространственные структуры и объемное моделирование.

1 Материалы и инструменты для работы с бумагой.

2 Объемное моделирование их бумаги.

3 Оригами.

4 Аппликация из бумаги.

Работа над дипломным проектом.

1 Пояснительная записка.

2 Организация занятий и методика их проведения.

3 Практическое применение бумагопластики во внеурочной деятельности.

4 Освоение основ бумагопластики в кружке «Декоративно- прикладного искусства».

5 Учебно-тематический план.

6 Формирование творческих способностей у детей на занятиях по конструированию из бумаги.

7 Методы развития творчества учащихся.

Заключение

Литература

Введение

В течении ХХ века теоретики и практики дизайна неоднократно обращались к теме объемного моделирования из бумаги, бумагопластике (бумажной пластике). Среди зарубежных публикаций можно отметить работы Ф. Цаера, являющегося преемником пропедевтических традиций «Бау-хауза», книги М. Чайтани, К. Наказовы, развивающие традиции японской бумагопластики, и т.д. Работы этих и многих других авторов представляют бумагопластику как многогранное явление. К теме бумагопластики в нашей стране не обращались уже долгое время. Исключение составляет пропаганда оригами, являющаяся лишь небольшой частью культурного и проектного опыта. Значительная часть современных материалов, с которыми имеет дело дизайнер, - это плоские материалы. Стоит снова обратить внимание и профессиональных дизайнеров, и специалистов в области образования, и людей, занятых осмыслением современных проблем дизайна, к творческим возможностям бумагопластики. Несмотря на то, что бумажное формообразование существует в России не один десяток лет, непосредственного употребления термина «бумагопластика» в отечественной литературе не встречается. Традиционно в теории использовались следующие термины: «бумажная пластика», «орнаментальная структура», «бумажная конструкция», «структурное пространство с направляющими поверхностями», «трансформация плоского листа» и т.д. Представляется, что термин «бумагопластика» отражает как художественно-творческие особенности, так и специфику самого жанра, он шире, чем просто «использование складчатых или прочих структур из бумаги в графическом дизайне». Этот термин отражает специфику авторского подхода к изучению композиционных, конструктивных, структурно-технологических закономерностей. Сами композиции становятся не просто образцами бумагопластики, но и аналитическим материалом, позволяющим проникнуть в основы формотворческих закономерностей. Это своеобразный современный «дизайнерский фольклор», тайны и приемы которого передаются непосредственно в процессе живой работы и являются формотворческим багажом художественных лабораторий. Целью работы дипломной работы является овладение навыками бумажной пластики; определение значения, роли и места бумагопластики в современном мире. Разработать методическое пособие по бумажной пластике для школьников. Для достижения цели был поставлен ряд задач:

- Ввести в современный обиход понятие «бумагопластика», раскрыть проектно-художественные, историко-культурные аспекты, показать особенности.

- Изучить историю возникновения и развития культуры бумагопластики.

- Изучить специфику национальных, исторических, географических особенностей этого культурного явления, изучить геометрию бумажной формы.

- Провести анализ эволюции бумаги в проектной культуре.

- Изучить влияние развития идеи пространства в художественной культуре на становление объемно-пространственного формообразования из бумаги. Классифицировать бумажную пластику, исходя основ формальной композиции.

- Определить роль и место «бумагопластики» в культуре. Выявить значимость бумагопластики для творчества.

- Определить область применения бумажных конструкций в современном мире.

- Разработать методическое пособие по бумажной пластике для школьников.

Объектом дипломной работы является бумагопластика в технологическом, творческом, формообразующем проявлениях. Выявляются особенности материала моделирования из бумаги.

1. Художественные особенности бумаги как материала творчества Тема освещает характерные качества бумаги, формируемые в условиях производства, прослеживает историю развития бумажного производства, раскрывает исторически сложившуюся специфику материала в международной письменной культуре, а также в религиозной и культовой культуре Востока, а также прослеживает историю становления и развития геометрии бумажной формы.

1.1 История возникновение бумаги Бумага - ей мы доверяем наши сокровенные мысли. Она помогает нам общаться между собой, когда мы пишем письма. Бумага - неизменный атрибут нашей повседневной жизни. Мы так привыкли к ней, что порой не замечаем всех ее многообразных свойств [37]. Бумагу часто называют «источником мудрости». Четырнадцать столетий для начала производства бумаги в России с момента первого листа бумаги, созданного в Китае. Возникновение бумаги как материала для письма, обозначается ее роль как символа духовной культуры [2]. При этом формообразующие характеристики материала являются ключом к раскрытию его символики. На основании анализа свойств папируса, пергамента и прочих материалов, предшествующих появлению и распространению бумаги, выясняются требования, которые традиционно предъявлялись к основе для письма. Однако древние носители письменности рассматриваются не только с позиций взаимоотношения изобразительной поверхности и изображения, но с точки зрения эргономики, приемлемости тех или иных форматов в контексте жизнедеятельности общества, истории развития формата как культурного символа. Качества материалов, из которых изготавливались в древности основы для письма, влияли на их геометрию, обусловливая традицию взаимодействия пользователя с ее формой. Геометрия свитка возникла во многом благодаря тектонике листа папируса, в котором волокна, располагавшиеся с внешней стороны листа, закручивали его, а внутренние волокна, перпендикулярно расположенные к внешним, формировали изобразительную плоскость [4]. Формат книги-кодекса, то есть постраничного издания, возник как формат для книг, изготавливающихся из пергамента, и к моменту распространения производства бумаги в Европе форма листа-плоскости прочно укоренилась в культуре. Бумажный лист явился квинтэссенцией идей Евклидовой геометрии, выразив представления об идеальной плоскости, максимально приближенной в своем торцевом виде к линии, или отрезку прямой. Представления о плоскости нашли свое материальное воплощение в геометрии бумажного листа, который стал обладать минимальной, «условной» толщиной, идеально гладкой поверхностью, однородностью. Можно отметить европейские филиграни, возникшие в Италии в конце XIII века. Формируя рисунок за счет неоднородной структуры листа, филигрань создает особую микрогеометрию поверхности, богатые тактильные качества и визуальные эффекты при работе листа на просвет. Становление бумажной формы обусловлено функциональной ролью бумаги [5]. Бумага в России На Руси собственное бумажное дело началось в 80-х годах XVII вв. В Исторических Актах сохранились указания, что на реке Яузе была «бумажная мельница в откупе за иноземцем за Еремеем Лёвкиным со 184 по 189 год», то есть с 1676 по 1681 г. В «Выходах государей, царей и великих князей», изданных П.М. Строевым под 1677 г., рассказывается, что царь Федор Алексеевич ходил на богомолье из Москвы в Соловецкую пустынь, что в Марчуках на Москве реке. В 1716 г. была основана большая бумажная фабрика недалеко от новой столицы, около Дудегофа, управлять ею был приглашен мастер-немец, получивший по тем временам неплохое содержание. В 1720 г. уже в самом Петербурге «за Галерным двором» была выстроена новая бумажная мельница. Очень скоро оказалось, что существующих бумажных мельниц недостаточно. Появляется целый ряд частных фабрик в Москве, Петербурге, Калуге, Ярославле. В конце XVIII в. Техника бумажного производства сделала большой скачок. Спрос на бумагу большого формата вызвал появление бумагоделательных машин [38]. Важнейшим нововведением начала XIX в. Стало получение целлюлозы из древесины. Она была получена почти одновременно в разных странах и отличалась, в основном, способом производства. Получение древесной массы механическим путем было изобретено Келлерфельтером в 1847 г.; химическим путем- во второй половине XIX в.[3]. Перейти на получение бумаги из древесной массы промышленность заставило то, что прежнего сырья стало не хватать. В это сырье стали добавлять целлюлозу, полученную не только из древесины, но и из соломы злаков, тросника, крапивы, сены, репейника, стеблей конопли, мака, папоротника, бамбука, алоэ. В настоящее время мировая бумажная промышленность полностью перешла на получение бумаги из древесины.

1.2 Технологические свойства материала Свойства и качества материала, заложенные в процессе производства бумаги, раскрыты как фактор формообразующих возможностей бумаги. Формирование бумажного полотна, его структуры, формата представляют собой первый этап бумагопластики. Этот этап является базовым для развития объемно-пространственных конструкций из бумаги в дальнейшем. Успешное моделирование из бумажной плоскости объемных композиций не представляется возможным без понимания бумаги как системы волокон, которая имеет свои микрогеометрию и структуру. Внимательное отношение к законам формирования этой системы позволяет избежать грубых ошибок при конструировании как простых, так и сложных бумажных структур. Бумажный лист служит выражением идеи плоскости, несет в себе образную нагрузку. Вместе с тем на объемно-пространственные характеристики бумаги влияют эргономические особенности изделий из бумаги, которые во многом формируют качества материала. Человеческая рука осуществляет непосредственный контакт с бумажным листом, и его тактильные характеристики, а также вес, толщина и т.д. являются важными выразительными аспектами. Формат бумаги А4 является современным взглядом на исторически сложившиеся системы пропорций. Помимо культурного значения, формат бумаги представляется значимым в формотворческой деятельности. Исходя из стандартных форматов ISO, складывается многообразие современной печатной продукции. Знание структуры бумаги позволяет прогнозировать возможности формирования объемных фигур, геометрия бумажной формы обусловливает видение будущих конструкций, в которых лист представляет собой активную формообразующую единицу.

1.3 Декоративные свойства бумаги бумажного производства Современная целлюлозно-бумажная промышленность является динамической системой, активно развивающейся и предлагающей сегодняшнему потребителю широчайшую гамму изделий. Коллекции сортов бумаги обновляются с каждым днем, во многом следуя новейшим тенденциям в сфере графического дизайна, и это партнерство составляет основу для создания новых, необычных сортов бумаги. Одна из современных тенденций - разработки в области электронной бумаги. Электронная бумага находится на стыке функциональных качеств карманных компьютеров и писчей бумаги. Она функциональна и компактна, однако мир пластических преобразований, которые свойственны традиционной бумаге, не является возможным для этого электронного носителя [39]. Притом, что технологии бумажного производства развиваются каждодневно, а нанотехнологии дышат в спину самому понятию «бумага». Бумага, сделанная вручную, или «бумага ручного литья», поражает, прежде всего, визуальными возможностями. Этим обусловливается возникновение настоящих шедевров авторской бумагопластики, в основе которых лежат концептуальное использование в качестве сырья нестандартных материалов, экспериментальный подход к самой технологии художественного литья. Бумага ручного литья часто не требуют чернил и краски для формирования художественного произведения, самостоятельно являясь предметом искусства. Феномен японской бумаги Васи, ручное производство которой насчитывает многовековую историю - показателен. Пожалуй, нет ни одной страны в мире, в которой бы так бережно хранились и ценились традиции бумаги, как в Японии. Индустриальное производство не вытеснило Васи из жизнедеятельности японского общества, оба вида изготовления бумажного полотна существуют в Японии параллельно. И обусловлено это, пожалуй, тем, что японской нации свойственна уникальная культура вещей и предметного мира. Бумага Васи остается самобытным явлением культуры японского общества, элементом его национальной идентификации. В современном восприятии бумаги важно отметить отсутствие обязательной трансляции бумагой изобразительного, текстового и прочего привычного информационного материала. Бумага как один из самых доступных на сегодняшний день материалов является камертоном независимых творческих поисков и экспериментов. Доступность, простота использования бумаги служат залогом кристаллизации объемно-пространственных идей, так как этот материал дает широкие возможности для экспериментальных поисков. Формообразование из бумаги предполагает развитый уровень абстрактного мышления, который необходим в художественном творчестве и который развивается дисциплиной бумагопластика.

1.4 Возможности бумагопластики в различных областях художественной деятельности Одним из самых ярких проявлений, результирующих развитие взглядов и представлений о форме как о выражении духа эпохи, является архитектура. Архитектурная форма сегодня как одно из самых монументальных формообразований является камертоном культуры формотворчества. Преодоление формотворческих кризисов в архитектуре многими художниками видится в развитии проектной культуры. Многие идеи, найденные в творческих лабораториях средствами бумагопластики, получили свое развитие в архитектурной форме [40]. Кинетические задачи, ставившиеся перед мобильной архитектурой, повлияли на изучение возможностей трансформации бумажных структур. Конструкторские идеи трансформации применительно к листовым материалам предполагали использование складки как шарнирного крепления движущихся относительно друг друга плоскостей. Разрабатывались прочие элементы стыковки плоских фигур, сборно-разборные конструкции. Плоская компактная форма, моментально преобразующаяся в объем, «самовозводящаяся конструкция» - предмет поиска художников, выбравших в качестве эскизного материала бумагу. Идеи трансформации получили широкое применение в отечественных работах В.Ф. Колейчука, А.И. Волкова, В.Н. Гамаюнова, О.Я. Боднара, М.М. Литвинова, Ю.С. Лебедева. Особое увлечение структурами-гармошками, поиск их тектонических возможностей как конструктивных единиц, применяемых затем в различных областях дизайна, - характерны для работ художников, архитекторов. Бумажная конструкция оказала существенное влияние на формирование стилевого направления хай-тек, так как образное пространство «города будущего» во многом идентифицировалось с «идеально гладкими» поверхностями, четкими гранями, развитой геометрией, ритмической разделкой плоскостей и прочими чертами, характерными для бумажных конструкций. Однако бумагопластике удается оказывать влияние и на более широкий спектр стилевых направлений в архитектуре. Примерами тому могут служить архитектурные формы, напоминающие гигантские изгибающиеся листы бумаги Сантьяго Калатравы или живописные биотические построения Ларса Спойбрука, использующего в качестве макетов ленты бумаги, произвольно брошенные на стол. Л. Спойбрук доказывает своими творческими наработками, что регулярные геометрические построения, утвердившиеся в культуре бумагопластики, могут смениться каскадом форм новой органики. Вопросы взаимодействия читателя и информационного полотна находят сегодня выражение в новых формах книги, которая выступает все чаще как развитая комбинаторная структура, предполагающая активное творческое участие зрителя. С целью расширения интерактивности печатной продукции широко используется эффект движения, проектируемый средствами бумагопластики. Роль книги как театра действий, в котором движение разворачивается не только от корешка к корешку, но и имеет другие траектории, например, от зрителя к объекту, от книги к прочим объектам предметной среды, и т.д., важна для понимания книги как вещи, формирующей пространство. Помимо пластической ценности, образ движения в книге имеет особое значение в наш век сверхскоростных технологий, отражая ритмику сегодняшнего мира. Поэтому во всех современных произведениях графического дизайна необходимо учитывать (при проектировании и при анализе) феномен движения, трансформации. Работая с динамической, кинетической формой книги, дизайнер может использовать арсенал наработок в бумагопластике. Вырубка часто используется художниками книги как окно, как рама для уходящего в глубь книжной формы сквозного объемно-пространственного рисунка. Одновременная трансляция нескольких фаз движения находит свое выражение в книгах, предполагающих «моментальное» перелистывание. Динамика реализуется за счет асимметрии книжного формата, а также благодаря развитию структуры движения внутри книги, которое может проявляться в нестандартных фальцах, неожиданных поворотах формы, следующих за креативной типографикой и т.д. Особенно широко применимы в кинетической книге механизмы трансформации в «Pop-up» [42]. Родоначальник игровой книги-трансформера Л. Меггендорфер (XIX век) использовал в своих работах механизмы, позволяющие «ожившим картинкам» напоминать кукольный театр, перенесенный на плоскость листа. Конструкции «Pop-up 90°» и «Pop-up180°» формируют объемное изображение при раскрытии разворота, соответственно, на 90 и на 180 градусов [8]. Классификация приемов выражения динамики в печатной продукции средствами бумагопластики способна облегчить работу художника книги, позволяет быстро ориентироваться в уже готовых технологиях, а также стать импульсом для дальнейших экспериментов в книге. Раскрывается сущность бумагопластики как вида современного искусства. В связи с этим представлен обзор выставочных мероприятий и художественных проектов в нашей стране и за рубежом, темой которых стала бумажная форма. Существенный вклад в становление искусства бумагопластики внес отечественный проект «Бумажная планета», определивший еще в 80-90-е годы бумагопластику как область художественного моделирования новой образности в искусстве и дизайне. Этот проект осваивал бумагопластику не только как технологию конструирования, но как богатую современную художественную базу для творческой самореализации. Проект «Бумажная планета», выполненный во ВНИИТЭ, и творческие концепции художников А.Н. Лаврентьева, В.Ф. Колейчука, М.М. Литвинова, О.Я. Боднара послужили интеллектуальной базой, на основе которой впоследствии сумела развиться эта научная работа [7]. Среди отечественных проектов также важно отметить деятельность студии художественного проектирования (Сенеж) под руководством Е.А. Розенблюма. В этой студии в 60-70-е годы широко применялись методы бумагопластики для средового проектирования. Бумагопластика как объект искусства была представлена на многих выставочных мероприятиях, как в нашей стране, так и за рубежом. И если в некоторых случаях весь спектр бумагопластики становится целью экспозиции, как, например, на выставках «Галерея бумажного искусства», Москва, 2005, или «Метаморфозы бумаги», Москва, 2001, то другим видом организации выставочного пространства можно назвать тематические выставки, выявляющие некоторые частные, специфические аспекты бумагопластики. К таким выставкам можно отнести проходившую в 2001 году в «American Craft Museum» выставку мастеров художественного течения «Архитектура оригами». Сферой интересов художников является трансформируемая конструкция, осуществленная средствами бумагопластики. Сочетание двух качеств: инженерии и яркой образности - делают работы авторов уникальными произведениями современного искусства. «Архитектура оригами» как движение популярно во всем мире, его основатели М. Чайтани и К. Накаоза выпустили целый ряд учебников, ставших настоящими бестселлерами. «Книга-объект» также является особенной темой современного искусства, пластическое решение которой часто воплощается при помощи средств бумагопластики. Несмотря на то, что традиционно книжным материалом является бумага, для «книг-объектов» характерна довольно широкая материальная палитра. Соседство в едином выставочном пространстве объектов из разных материалов позволило многим художникам переосмыслить бумажную форму с позиций более дифференцированной трансляции тех или иных образов, нюансной проработки формальных, тектонических качеств, исходя из психологического воздействия на зрителя [9]. Бумагопластика - особый жанр, особая область в искусстве. Этот жанр имеет свои наработки и, разумеется, свою поэтику. Бумагопластика как вид современного искусства не обрела пока серьезного масштаба. Причиной тому во многом является недолговечность бумажной формы. Культурное пространство бумаги - пространство перформанса, разворачивающегося «прямо здесь и прямо сейчас». Проблема масштаба, традиционно решаемая в художественной культуре через пространственные категории, представляется плодотворной с позиций времени. Бумажная форма в гораздо большей степени сомасштабна человеку, продолжительности его жизненного пути, чем таковая из камня, бронзы и т.п. Понимание масштаба как категории времени реализуемо средствами бумагопластики. Соотношение абстрактного искусства, скульптуры с опытами бумагопластики является интересной и продуктивной темой. Художественная глобальная сверхзадача, реализованная в бумаге - это одно, а исследование формально-композиционных вариантов, экспериментальные поиски средствами бумагопластики - другое. Бумагопластика в контексте современного искусства и дизайна становится своеобразным лабораторным творческим полигоном. Результаты экспериментов в сферах как «чистого искусства», так и педагогики, как проектных, так и исследовательских работ, находят отражение в публикациях, выставках, различных художественных проектах и т.п. [11].

2. Пространственные структуры и объемное моделирование.

2.1 Материалы и инструменты для работы с бумагой Плотный картон, ватман, бумага чертежная, бумага для рисования, калька, копирка, нитки, тонкая проволока, клей ПВА, скрепки, зажимы. Для бумагопластики используется цветная бумага подобная тонкому ватману. Более толстая будет не такая податливая к приданию формы. Нож по бумаге. Канцелярский нож для бумаги. Однако есть некоторые предпочтения по конструктиву. Корпус должен быть металлическим, такой меньше разбалтывается. Лезвие должно чётко удерживаться конструктивом. Ручка предпочтительна прямая, подобная авторучки. Крайне неудобно работать пластмассовым инструментом с толстой чудно надутой ручкой. Пинцет. Небольшой пинцет с острыми, точно сопрягающимися концами. Таким инструментом будет удобнее работать с маленькими деталями. Рабочие прихватывающие поверхности не должны иметь зазубринок. Они помешают работе с мелкими объектами и оставят на бумаге следы. Также понадобится специальная доска, на которой будут вырезаться элементы композиции из бумаги. Она удобна для этой цели и в определённой степени устойчива к порезам. При составлении композиции понадобится двухсторонний скотч, различные клеи. Если понадобится соединить два листа бумаги для последующей вырезки, то незаменимым будет клей в виде спрея: линейка, карандаш, циркуль, ножницы, канцелярский нож, пинцет.

2.2 Объемное моделирование их бумаги Исконно в Европе бумага считалась носителем текстовой и изобразительной информации. С эпохи Возрождения до начала ХХ века плоскость холста мыслилась не иначе как окно в мир пережитой художником действительности, то в начале ХХ-го изобразительная плоскость переходит в разряд чистого поля, проектного пространства, в котором развиваются композиционные построения. Конструктивизм позволил композициям на плоскости трансформироваться в объемно-пространственные конструкции. Философскую базу к особому пониманию плоскости в изобразительном пространстве подготовил Казимир Малевич. Владимир Татлин в «Контррельефах» выносит плоскости из живописного в реальное трехмерное пространство. В его композициях отсутствуют замкнутые объемы. Он оперирует все с теми же геометрическими плоскими элементами, что и Малевич, но роль белого холста или поля играет в данном случае уже реальное пространство. Александр Родченко использует в своих абстрактных объемно-пространственных построениях бумагу. Его бумагопластика является трехмерным прочтением изобразительного пространства. Роль геометрических фигур играет бумажная плоскость, повернутая к зрителю фронтально, линию Родченко выражает в бумажной плоскости, повернутой к зрителю торцом. Появляется характерный для почерка автора конструктивный замок-врезка, получивший сегодня широкое применение в конструкциях из листа. В области абстрактных построений из бумаги работали многие русские художники: Петр Митурич, Лев Юдин, Наум Габо. Европейскую школу бумагопластики развивали в пропедевтических курсах учителя «Баухауза» Ласло Мохой-Надь, Йозеф Альберс. В значительной степени меняется отношение к графическому рисунку на плоскости, который становится уже схемой-чертежом для объемно-пространственных конструкций (например, «Самозвери» А. Родченко). Бумага обретает новый смысл, преодолевая инерцию транслирующей плоскости, она становится активным элементом в объемно-пространственных построениях. Абстракция пустого пространства предполагает идеальные условия для развития, становления и комбинаторного преобразования формы. Реализованная средствами объемного макетирования форма обретает объективные признаки, недостижимые при графическом моделировании. Она становится не только мыслимой, видимой, но и в полной мере чувствуемой.

2.3 Оригами

Оригами - первая в мире система конструирования в бумагопластике. Для современного дизайна в оригами являются привлекательными такие черты как модульность, подчиненность частей в едином целом, условность визуального языка, знаковая действительность, максимальная выразительность, ритмическая организованность, чистота конструкции, лаконичность выразительных средств и т.д. Истоки формального художественного языка оригами можно увидеть в своеобразии японской философии, художественные принципы оригами являются органичным продолжением духовной религиозной традиции синтоизма и дзен-буддизма. Для европейской культуры оригами не только пример выразительного формального звучания объемно-пространственной композиции, но и своего рода ключ к постижению глубин восточной ментальности. Дзен-буддизм обогатил фигурки оригами особым символическим языком, нашедшим выражение в пластике, принципах трансформации, законах конструирования, развитии формы, как в пространстве, так и во времени. В культуре оригами реализуется особое видение мира. В духовной традиции дзен-буддизма совершенное знание не зависит от чувственного восприятия, схватывая истинную сущность вещей, необходимо абстрагироваться от реальности, ведь подобное - не значит правдивое. Художник, нашедший форму бумажного журавлика, искал не бумажную копию птицы, но ее суть, Красоту. Постижение особого видения мира является духовным достижением. Овладение навыками оригами обусловлено движением воли [12]. Оригами - способ в малом выразить великое, в затейливых бумажных фигурках увидеть вселенную во всем ее многообразии. Бумажный квадрат - символическое выражение Великой Пустоты, то оригами является визуализацией ее философии. Видение мира как единого процесса снимает противоречия, существующие в мире вещей. Десять тысяч вещей находятся в нас все вместе, все вещи объединяет единый принцип становящегося мироздания. В оригами этот принцип реализуется благодаря непрерывному становлению бумажной формы через все многообразие зримых образов. Фигурка оригами не является статичной законченной формой. Трансформируя бумажный лист, осуществляя новые складки, художник создает новые и новые образы. Маленький квадрат бумаги, трансформируемый в тысячи тысяч фигурок подобен дню, наполненному тысячью дел. Современное оригами, попавшее на европейскую почву, постепенно утрачивает буддийскую и синтоическую символику. Становление формы, развиваемое в традиционных моделях во времени, в современных формах оригами стремится к статике и развитию в пространстве [13].

2.4 Аппликация из бумаги Аппликация (от латинского applicatio - прикладывание), создание художественных изображений наклеиванием, нашиванием на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого-либо материала; изображение, узор, созданные таким образом. Роль бумагопластики как основного метода моделирования в творческих мастерских невозможно переоценить. Обладая многими преимуществами перед прочими листовыми материалами - удобством в работе, низкой себестоимостью, широким ассортиментом, - бумага способствует непредвзятому контакту проектируемых моделей и творческого «я». Недолговечность бумажных макетов снимает излишний пафос в работе. Условность подачи проекта из материала-заменителя придает макетам абстрактность, уводит от натурализма. Архитектоника бумажных конструкций задает особое звучание формальному языку проектов, что подспудно влияет на формируемый художниками, архитекторами, скульпторами, инженерами мир реальных вещей. Бумажные композиции раскрывают особую логику конструирования из листовых материалов, поэтому, помимо художественного, развивает также техническое мышление. Также важной чертой бумажных конструкций является то, что они позволяют формировать пустотелый объем с помощью создания оболочки, что отвечает современному экономически оправданному принципу дизайна: минимум средств, максимум эффекта. Бумагопластика является на сегодняшний день достойной альтернативой классической скульптуре, так как именно пластическое конструирование имеет значительные возможности реализации в современном мире. Бумагопластика является камертоном проектной культуры, вобрав экспериментальный материал художественной мысли, она становится носителем и хранителем многих идей, так и оставшихся в рамках творческих лабораторий. Изучая историю бумагопластики, мы изучаем историю проектной мысли, осваиваем интеллектуальную базу формотворчества. В развитии отечественной проектной культуры особое место занимает образовательный курс бумагопластики Б.Н. Рахманинова, впитавший пропедевтические традиции русского конструктивизма и школы «Бауха-уз». Курс предлагает детальное рассмотрение всех возможных этапов становления бумажной формы. При движении от простого к сложному, от плоскости к пространству поэтапно осваиваются категории объемно-пространственного мышления и бумажного конструирования [6]. Исследование качеств формы, законов ее существования и восприятия зрителем представляется продуктивным с помощью бумагопластики. В конце главы дана классификация бумажных форм с позиций их восприятия. Любое формообразование из бумаги является, по сути, конструкцией, так как логика формообразования из листа принципиально отличается от трансформации массы в традиционной скульптуре. Впервые в отечественной художественной практике конструктивные приемы трансформации плоскости были типологически представлены В.Ф. Колейчуком в 80-х годах прошлого столетия. Сегодня переосмысление средств трансформации бумаги в объем с позиций современного производства, а также возможностей ручного труда позволило сформулировать новую типологию конструктивных приемов в бумагопластике, в которой находят место как базовые технологии, получившие распространение в полиграфии - биговка, фальцовка, высечка и вырубка, склейка, - так и некоторые экспериментальные способы конструирования. Биговка (бытовой аналог - линейное продавливание) и фальцовка (складывание) - пара приемов трехмерного моделирования, формирующих конструктивный элемент - ребро жесткости, которое благодаря биговке - шарнирному соединению двух плоскостей - придает конструкциям трансформируемость, а элементам конструкций мобильность. Ребро жесткости влияет на тектонику бумажной конструкции, делая лист устойчивым к деформации перпендикулярно складке, а также, помимо тектонических и конструктивных качеств, формирует ряд выразительных возможностей. Структурированный складками узкий лист бумаги - простой и доступный пропедевтический метод овладения композиционными закономерностями объемно-пространственных построений. Широкая гамма вариаций ритмического чередования разнонаправленных плоскостей позволяет изучать динамические и статические законы развития формы, виды симметрии и многие другие формальные основы в композиции. Изучение законов симметрии средствами бумагопластики является вкладом в междисциплинарные образовательные системы и перспективной областью, как для науки, так и для искусства [14]. Приемы прорезей и разрезов предлагают мощные средства визуальной организации бумажной формы. С точки зрения визуального звучания бумажных конструкций, высечка на фоне складки, представляющей игру полутонов, всегда воспринимается как акцент, как яркое тональное пятно. С позиций конструирования, высечка формирует особые тектонические качества бумажной формы, порой ослабляя конструктивную жесткость бумажного кружева или, наоборот, создавая новые условия для формирования прочностных характеристик в конструкциях. Склейка - удобная форма монтажного соединения бумажных плоскостей, однако, вследствие очевидности, не слишком популярная среди художников-конструкторов. В классификации В.Ф. Колейчука она даже не обозначена. Художественные приемы трансформации бумажного листа, в основе которых лежат нетривиальные, свободные, порой брутальные подходы - перспективная область бумагопластики. Структура бумажного полотна в данном случае в значительной степени разрушается или преобразуется. Смысл этих композиций заключается в поиске новых художественных идей, инноваций в бумагопластике и в трансляции технологий формообразования из смежных областей бумажными конструкциями. Подобные эксперименты развивают свободу в отношении художника к материалу и, вместе с тем, позволяют понять специфику поведения бумаги в различных ситуациях. Чаще всего подобные технологии не распространены в массовом производстве, они находят свое применение, за редким исключением, лишь в штучной продукции. Однако тенденции современного производства предполагают значительное место для инноваций, базирующихся на творческом, художественном эксперименте. Изучение основ объемно-пространственных композиций средствами бумагопластики, совмещенное с параллельным освоением методов и технологий конструирования из листа, является плодотворной основой в художественном образовании дизайнеров-графиков. Структура из листа бумаги - это демонстрация принципа взаимодействия плоских элементов с целью формирования пространства [15]. Для европейской традиции бумагопластики важной отличительной особенностью является глубинная взаимосвязь рисунка, графического построения или чертежа с объемно-пространственной композицией, которая, исходя из этой графики, возникает. При этом важно отметить авторский характер, как графического построения, так и объемного. Значительный вклад в развитие идей структурной организации пространства внесли русские художники А.М. Родченко, В.Ф. Колейчук, В.Н. Гамаюнов, Б.Н. Рахманинов, О.Я. Боднар, А.И. Волков. Их авторские формотворческие концепции создали уникальную художественную базу, в том числе и для бумагопластики. Обширной областью структурного формообразования из бумаги является моделирование из цельного листа без надрезов. В восточной культуре освоение бумажной плоскости всегда осуществлялось через логику движения руки, поэтому традиционные складчатые структуры имеют закономерности сложенного пополам квадрата бумаги. Для европейской бумагопластики немалое значение в организации объемно-пространственных структур имеют исторически сложившиеся системы пропорционирования. Они используются художниками в целях гармонизации геометрии структуры, нахождения совершенного звучания структурных элементов и сетки их расположения [15]. Уникальным является то, что эстетические качества структурированной складками бумажной плоскости дают основу ее тектоническим характеристикам, то есть несущая способность конструкции - есть функция ее геометрической формы. Таким образом, поиск эстетики и конструктивности в бумагопластике осуществляется одновременно. Однако важно учитывать, что тектоника складок и разрезов - различна и совместное использование нескольких конструктивных приемов формирует индивидуальные прочностные качества структурированного полотна. Также устойчивость структуры зависит от выбранного сорта бумаги, от отношения складок структуры к расположению волокон в листе. Разрез придает бумажным структурам возможность формирования яркого объема. Плоские элементы, разъединенные разрезом, монтированные через принцип врезки и прочие замковые соединения, дырки и окна позволяют взгляду циркулировать как снаружи, так и внутри структуры, полностью охватывать пространство, формируемое объемным построением. Такое формообразование конструируется по менее жестким законам, чем структуры, моделируемые без разрезов. Их логика уже не предполагает обязательного восхождения и нисхождения материала в складке. Единый принцип организации элементов структуры - всевозможные технологии замковых соединений, наслоение параллельных бумажных плоскостей, построение формы и контрформы из листа методом «Pop-up» и т.д. - выступает как фактор цельности и оправданности формы, собирает разные по геометрии, тектонике, цвету элементы в единую систему [17]. Бумага часто выступает как материал, формирующий оболочку объемного тела. Именно оболочковые конструкции содержат в себе потенциал формирования ячеек как структурных элементов бесконечного пространства. Значение структур, производимых из плоскости, в современной культуре велико. Они позволяют формировать объем более экономичным образом, чем при трансформации объема в объем (метод классической скульптуры). Ребро жесткости является устойчивым элементом формообразования, имеет давнюю традицию в архитектуре, полиграфии, упаковке и прочих сферах жизнедеятельности. Все это влияет на популярность систем из структурированной плоскости, обусловливает интерес к этой области формотворчества. В комбинаторике учитываются три уровня организации формы: конструирование отдельного элемента, определение правил взаимодействия элементов с целью организации инвариантности и уровень критериев отбора полученных вариантов [18]. Архитектоника бумажных конструкций позволяет использовать в качестве элементов комбинаторной системы не только простые, но и сложные формы, с прямолинейными и криволинейными контурами, целые комбинаторные системы в качестве элементов будущей структуры. Включение в единую систему разных по уровню сложности, по формальным признакам, по тектонике конструкций - нетривиальная задача, решение которой приходит через ряд комбинаторных преобразований. С.Ф. Бойцов в 80-х годах представил основные принципы комбинаторики. Среди них можно назвать идеи клеточной ткани, перевертыша, трансформера, конструктора, компактного множества. Отработка этих принципов средствами бумагопластики представляется интересной формотворческой задачей, позволяющей раскрыть возможности каждого комбинаторного метода в полном объеме. В проектной деятельности программой является ряд эскизов на заданную тему. Развиваясь не только в пространстве, но и во времени, такой ряд предлагает алгоритм движения от первого эскиза к чистовому макету. Такая программа есть кинетическая структура, поскольку в ней заложен алгоритм действий. В проектной культуре дизайна понимание ряда эскизов как программного формообразования на предложенную тему - путь развития идеи не только от первого эскиза к готовой форме, но и возможность наработать творческий интеллектуальный арсенал, своеобразную библиотеку идей внутри художественной лаборатории. Бумагопластика выступает как своеобразный «корпус моментального реагирования», как область чистого формотворчества в проектной культуре дизайна [16].

3. Работа над дипломным проектом.

1 Пояснительная записка

Ход работы:

1.Выбор темы, продумать содержание

2.Работа с аналогами, изучение литературы, поиск стиливого композиционного решения. Работа над эскизами, разработка пробных композиций. Выполнение работы в технике бумагопластика. Оформление работ в единую композицию

Целью работы дипломной работы является овладение навыками бумажной пластики; определение значения, роли и места бумагопластики в современном мире. Разработать методическое пособие по бумажной пластике для школьников. Для достижения цели был поставлен ряд задач:

- Ввести в современный обиход понятие «бумагопластика», раскрыть проектно-художественные, историко-культурные аспекты, показать особенности.

- Изучить историю возникновения и развития культуры бумагопластики.

- Изучить специфику национальных, исторических, географических особенностей этого культурного явления, изучить геометрию бумажной формы.

- Провести анализ эволюции бумаги в проектной культуре.

- Изучить влияние развития идеи пространства в художественной культуре на становление объемно-пространственного формообразования из бумаги.

- Классифицировать бумажную пластику, исходя основ формальной композиции.

- Определить роль и место «бумагопластики» в культуре.

- Выявить значимость бумагопластики для творчества.

- Определить область применения бумажных конструкций в современном мире.

- Разработать методическое пособие по бумажной пластике для школьников.

3.2 Организация занятий и методика их проведения

Художественная деятельность школьников на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности, находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам [19]. Для того чтобы занятия и уроки были разнообразнее и интереснее в программу включены разнообразные задания, выполняемые в технике бумагопластика. Художественные знания и навыки, получаемые учащимися на уроках и занятиях кружка, закрепляются и пополняются в процессе изготовления художественных различных изделий. В школьных условиях на уроках, во внеклассной деятельности по работе с бумагой используются различные материалы и приспособления. Бумага - основной материал для работы. Для бумагопластики используется гофрированная бумага, цветная, картон, бархатная бумага и даже куски из обложек старых журналов, тетрадей, фантиков из-под конфет. При выполнении эскизов применяют карандаш средней твердости, работают только правильно заточенным карандашом [20]. Для вырезания бумаги важно выбрать хорошие острые ножницы. Лезвия ножниц должны свободно раздвигаться, но не болтаться на скрепляющем винте. Большое значение при выполнении работы имеет качество клея. Самым удобным и лучшим для работы является синтетический клей ПВА, а так же клей - карандаш [21]. При вырезании большого количества одинаковых фигур применяют шаблон. Для изготовления шаблона контур необходимой детали рисуют на листе бумаги, затем вырезают по контуру. На каждом занятии учитель старается приучить детей к сознательному выполнению правил техники безопасности и санитарной гигиены с целью предотвращения порезов, ранений, загрязнения глаз [22]. При осознанном выполнении всех правил культурного поведения на рабочем столе учащиеся работают точно и аккуратно, уделяя основное внимание творческому началу выполнения задания. На каждом занятии учитель встречается со своими пытливыми, непоседливыми, любознательными и порой трудными ребятами. Как заинтересовать и увлечь детей? Как подготовить занятия, чтобы при своей методической и воспитательной направленности они были интересными для ребят? Планируя занятия, педагог учитывает общий уровень подготовки учащихся, наличие материалов, инструментов и приспособлений для работы. В плане урока или кружкового занятия отмечается наличие некоторых факторов, влияние на проведение занятий, предусматриваются также некоторые отклонения от плана в расчете на творческий подъем учащихся. Занятия по выполнению работ из бумаги обычно проводятся по следующему плану: беседа на выбранную тему; анализ формы объекта, выбранного для художественной работы; показ и обсуждение возможных сюжетов, мотивов для работы; составление плана работы; самостоятельная работа учащихся; обсуждение готовых работ. Огромное значение при выполнении творческих работ играет коллективный труд, когда учащиеся всем классом, кружком выполняют единый замысел, или украшают зал для торжества, сцену, декорации, готовятся к выставкам, праздникам. В такой коллективной работе развертываются лучше всего силы ребенка [23].

3.3 Практическое применение бумагопластики во внеурочной деятельности Известно, что детское творчество - явление уникальное. Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем развитии личности ребенка [24]. Природа щедро наделила каждого ребёнка возможностью развиваться. Создание изделий своими руками - это универсальное образовательное средство, способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького человека, чтобы он развивался всесторонне. Занятия художественным трудом призваны воздействовать на ум, волю, чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению. При этом решается и психологическая задача - мне очень хочется, чтобы мои воспитанники были в состоянии эмоционального комфорта, ощущали радость детства [25]. На занятиях в кружках складывается непринужденная, веселая работа, обеспечивающая большую творческую деятельность для каждого школьника. Отсутствие оценок, свобода выбора практической деятельности привлекает в кружки творческих ребят, а иногда и трудных, запущенных. Они порой доставляют немало хлопот руководителю, но именно на них можно положиться при выполнении больших общественных поручений, где можно проявить инициативу, самостоятельность. Такие ребята обычно не боятся грязной, трудной работы. У руководителя кружка есть возможность помочь таким школьникам на занятиях, предложить им индивидуальные задания. Деловые, доброжелательные отношения со всеми ребятами создают в кружке радостный, творческий настрой [26]. В кружках обычно занимается 15-20 детей одного возраста, хотя разновозрастные составы имеют много преимуществ. Кружковцы старших классов оказывают помощь младшим школьникам и являются для них примером для совершенствования своей работы. На занятиях придерживаются правила: «Научился сам - научи других». План работы составляют с учетом пожеланий учащихся и реально существующих возможностей. Занятия проводятся один-два раза в неделю продолжительностью от 45 мин до 1 ч. 30 мин. Познавательные беседы проводятся по 15-20 мин через одно-два практических занятия. Руководитель стремится, чтобы все изделия, выполненные кружковцами, имели аккуратную и красивую отделку. На первых занятиях задания могут быть одинаковыми, но потом руководитель постепенно в соответствии с приобретенными навыками, возрастом может предложить дифференцированные, самостоятельные задания.

3.4 Освоение основ бумагопластики в кружке «Декоративно- прикладного искусства»

Дети в любом возрасте любят работать с бумагой, творить из нее свои маленькие шедевры. Одним из любимых детьми видов творческой деятельности являются занятия бумагопластикой [27]. На протяжении 4-х лет занимаюсь с ребятами в детском оздоровительном лагере «Березка» в кружке «Декоративно- прикладного искусства». Именно поэтому выбрала тему дипломной работы связанная с бумажной пластикой. Разработала серию занятий для проведения в ДОЛ. При изготовлении работ из бумажной пластики используем разнообразные техники и приемы работы с разнообразными материалами. В группе занимаются мальчики и девочки, обучающиеся в начальных и средних классах. Объединяет их желание научиться создавать своими руками красивые вещи из художественных различных материалов. Некоторые ребята имели первоначальные знания и умения работы с разными видами работы. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает интерес к работе, приносит удовлетворение результатами своей деятельности. Дети с интересом занимаются в кружке, осваивают новые приемы работы, создают оригинальные композиции, сувениры, подарки для своих близких. Ребята очень любят работать с глиной, лепить животных, героев сказок, игрушки по мотивам художественных промыслов. Учимся художественно обрабатывать разные материалы. Изготавливаем декоративную работу из природного материала, лепили игрушки из глины, работали с цветной бумагой, картоном, тканью, выполнили объёмных сказочных героев из папье-маше. В последнее время широкое распространение получает работа из простого подручного материала. В прошлом году мы освоили работу по изготовлению поделок в технике бумагопластика. Дети выполняли работы из обычных салфеток, фантиков из-под конфет. Нам это удалось, получились очень оригинальные декоративные панно из цветов, поздравительные открытки, объёмные аппликации, сказочные букеты. Особенно понравились детям занятия оригами. Это занятие интересно детям и доставляет им огромное наслаждение. Искусство оригами - интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероятными превращениями обыкновенного квадратика бумаги. Это даже не фокус, это - чудо! В одном листике скрыты многие образы: кораблик, самолетик, домик, шапка, и причудливые драконы, птицы, животные, и другие интересные вещи. А из простого модуля можно сложить красивые шары, героев любимых мультфильмов, роскошные цветы, животных, птиц и даже машины, корабли, замки. Занятия бумагопластикой способствуют: - Развитию у детей способности работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера;- концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; стимулированию развития памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания;- активизации мыслительных процессов [28]. совершенствованию трудовых умений, формирует культуру труда;- развитию конструктивного мышления, творческого воображения, художественного вкуса. Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными, они служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. Модульное оригами, и особенно создание тематических композиций, требует участия нескольких человек, коллектива. Каждый из участников складывания должен выполнить один или несколько элементов будущей поделки. При этом его модули должны быть такими же аккуратными, как и те, которые выполнены другими членами группы. Если один из участников группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, поделка выполнена быть не может. Маленькая проблема поиска общего языка в группе сказывается на следующих уровнях общения в группе. Таким образом, складывание оригинальной поделки-игрушки становится обычной психологической задачей, для решения которой следует выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой группе придется выступить в роли художника, подбирая цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить сборкой элементов. Таким образом, занятия оригами позволяют удовлетворить потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские способности. Еще одним аргументом в пользу и значимость занятий оригами служит то факт, что единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага самый доступный и самый дешевый материал для творчества. Ребенок знакомится с ней раньше, чем с любым другим материалом. Бумага привычна, легко поддается любым изменениям. А применение для складывания бумаги любого качества позволяет заниматься оригами всем, не зависимо от социального положения, возраста, образования [29]. Оригами в состоянии воздействовать на эмоциональную сферу человека. Это особенно важно для тех, у кого есть различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами, и модульное оригами в частности, - идеальная дидактическая игра, своего рода конструктор, развивающая фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект. И последний аргумент в пользу занятий модульным оригами - его относительно недавнее появление и распространение в России, а значит- новизна и необычность. А то, что ново, неопознано, необычно, то особенно интересно детям.

3.5 Учебно-тематический план

Содержание программы:

Вводное занятие.

Знакомство с содержанием работы.

Организационные моменты.

Правила ТБ. Сведения из истории развития оригами, папье-маше, объемного конструирования. Показ образцов. Материалы и инструменты, необходимые для работы.

Папье-маше.

Материалы и инструменты для работы. Бумага для папье-маше. Клейстер. Варианты его приготовления. Способы и приемы изготовления изделий в технике папье-маше. Технология выполнения форм для изделий. Краски, используемые для росписи изделий. Узоры и орнаменты. Растительные и геометрические орнаменты. Роспись городецкая, дымковская, хохломская. Кисти. Лаки. Технология нанесения лаков.

Практика: Изготовление изделий по готовой форме (декоративное блюдо, вазы, карандашница, пасхальное яйцо и т.д.). Лепка форм. Выполнение изделий по предварительно изготовленной форме (маски, копилки и т.д.). Упражнения по росписи изделий. Роспись плоских и объемных изделий.

Оригами.

Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. Виды бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. Инструменты для оригами и правила их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги. Виды оригами. Их различия. Способы изготовления изделий в технике. Знакомство со схемами и чертежами.

Практика: Работа со схемами. Изготовление изделий в технике оригами классического и «кирикоми» (цветы, фигурки зверей, рыбы, насекомые, поздравительные открытки, модули, кусудама и т.д.).

Объемное конструирование. Бумага, клей, используемые для объемного конструирования. Чертежные инструменты. Приемы работы чертежными инструментами. Простейшие геометрические построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и тела. Объемные изделия. Способы их изготовления. Элементы цветоведения. Теплые и холодны е цвета. Основные и дополнительные цвета. Цветовые сочетания.

Практика: Изготовление масок, цветов, фигуры человека, животных в технике объемного конструирования. Подготовка к конкурсам и выставкам. Отбор лучших работ. Подготовка их к итоговым выставкам и конкурсам.

В конце курса дети должны знать:

·свойства различных видов бумаги;

·материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой; ·различные виды красок для работы по бумаге;

·виды росписей и технологию их выполнения;

·технологию изготовления изделий в технике папье-маше, оригами, объемного конструирования.

Должны уметь:

·пользоваться чертежными инструментами, уметь выполнять простейшие геометрические построения;

·выполнять различные формы для выполнения изделий в технике папье-маше; ·технологически верно выполнять работы в техниках папье-маше, оригами, объемного конструирования;

·читать и записывать схемы оригинальных поделок; ·изготавливать шаблоны моделей по чертежам;

·самостоятельно работать по схемам, чертежам, таблицам;

·разбираться в различных лакокрасочных материалах, уметь ими пользоваться.

·выполнять эскизы декоративной отделки изделий;

·расписывать готовые изделия по предварительно выполненным эскизам.

А также у детей должны быть воспитаны: любовь к труду, аккуратность при выполнении работы, усидчивость, кропотливость; интерес к конструкторской деятельности, декоративно - прикладному и изобразительному искусству.

Способы проверки результатов:

Результативность деятельности обучающихся в творческом объединении оценивается с помощью следующих методов диагностики: устный опрос, наблюдение, анкетирование, тестирование, практическое задание, просмотр работ, а также при оценке знаний и умений учитывается факт участия в выставках-конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного творчества, стабильность посещения занятий и интерес к работе в творческом объединении. Кроме того, оценивается удовлетворенность работой в творческом объединении детей и родителей на основе собеседований, анкет.

Формы подведения итогов реализации программы:

·Организация и проведение выставок;

·Организация и проведение тематических выставок;

·Мастер-класс;

·Просмотр-защита индивидуальных итоговых работ;

·Коллективная работа для оформления интерьера.

3.6 Формирование творческих способностей у детей на занятиях по конструированию из бумаги Конструировать - значит создавать конструкцию чего-то. Конструирование - это главным образом деятельность ума, а не рук; это созидание, разработка, сотворение; это творческая, а не исполнительская деятельность [30]. Характеризуя понятие конструирования, следует также заметить: нигде не оговаривается, что конструировать можно только из готовых деталей - из наборов «Конструктор» и т.п. Скорее, наоборот, процесс конструирования предусматривает, что каждая деталь изделия тоже создается, разрабатывается - т.е. конструируется. Значит, ученики могут изготавливать все детали конструкции самостоятельно. Кроме этого, отметим, что конструировать можно не только технические модели или макеты, а любое изделие: художественную открытку, записную книжку, фартук или игрушку. Сконструировать, допустим, игрушку - это значит не только представить в материале ее внешний вид, но и определить форму каждой детали, цвет, фактуру материала и т.д.; это значит также, что конструктор продумывает взаимное расположение всех частей изделия, т.е. полностью разрабатывает его. Беря на вооружение конструирование как инструмент обучения, мы включаем в педагогический процесс активное мышление ученика. Конструктивная деятельность является творческой. Все другие случаи, которые предполагают, что ученик является от начала до конца исполнителем чужого замысла, конструированием назвать нельзя. Не относятся к конструированию ни повторение уже известных действий, ни бесцельное манипулирование с предметами. В процессе конструирования основное развивающее воздействие практической деятельности определяется тем, насколько она подчиняется первоначальному замыслу. Главная, наиболее значимая работа при этом совершается в уме. Разумеется, для ребенка, познающего мир, не менее важными являются и практические действия, направленные на воплощение умозрительных конструктивных идей: овладение инструментами, приемами обработки материалов и пр. Они позволяют накапливать сенсорный опыт, формируют координацию и точность движений, учат строить осознанную систему действий и т.д. Однако нельзя сводить сложный процесс конструирования лишь к обогащению практических действий с предметами. Сенсорные процессы и практические действия, постепенно усложняясь, должны все более тесно взаимодействовать с процессами мышления [31]. Чтобы предметно-практическая деятельность могла получить название конструирования, т.е. имела бы образовательный и развивающий смысл, практические задания для учащихся должны содержать в себе задачи, требующие определенного интеллектуального и эмоционального напряжения. «Мышление - это всегда искание и открытие существенно нового. Следовательно, тот факт, что дети усваивают уже известные человечеству знания и делают это с помощью взрослых, не исключает, а, наоборот, предполагает необходимость у детей подлинного, самостоятельного мышления. Иначе усвоение знаний будет чисто формальным, поверхностным, бездумным, механическим». Заметим еще раз, что если задание не вызывает у ребенка вообще никаких затруднений, то для своего выполнения оно не требует мышления. «Точно так же уже второкласснику не требуется мышления для ответа на простейший вопрос: "Сколько будет 2х2?". Здесь решающую роль играют прочно закрепленные в его памяти соответствующие навыки и элементарные арифметические операции. Во всех подобных случаях советский психолог А. М. Матюшкин предлагает употреблять вместо слова «задача» (требующая для своего решения мышления) более правильный термин «задание», для выполнения которого достаточно хорошо отработанных, автоматизированных навыков». На это следует обратить особое внимание, поскольку здесь мы, вероятно, и сможем найти ключ к преодолению уже упоминавшегося заблуждения, в результате которого механические практические действия в любом случае считаются «деятельностью», что, как мы видим, в корне ошибочно. Эффективность работы учителя по развитию творчества учащихся во многом зависит от того, насколько он может увлечь школьников удивительным миром бумаги, дать им почувствовать ни с чем не сравнимую радость творчества. Пробуждению интереса к творчеству и желания испробовать свои силы в этой области способствуют беседы об истории бумаги, о различных поделках, а также чтение школьниками журналов, научно-популярных книг. Но главным средством воспитания у учащихся творческого отношения к труду является систематическая, хорошо подготовленная и организованная творческая деятельность на занятиях трудового обучения в школьных кружках. На первом же занятии по труду у детей должно сложиться твердое убеждение, что для успешной деятельности здесь им необходимо будет не только физически трудиться (выполнять различные практические действия), но и заниматься трудом умственным (обдумывать все действия), т.е., прежде чем изделие будет изготовлено, оно должно быть «сделано в голове». Ведь и овладение приемами работы различными инструментами, выполнение различных операций тоже требует умственного напряжения. Пояснению этого помогает такой пример. «Вам требуется соединить две детали из картона. Это можно сделать различными способами: с помощью проволоки, клея, скрепок, ниток, шурупов. Какой из них следует выбрать в данном случае и почему? Вы продумали вопрос и решили сделать соединение на проволоке. Тогда снова встает вопрос: какого размера должна быть проволока, чтобы соединение было достаточно прочным? Где и сколько закреплять их, чтобы не повредить деталь? Так выстраивается целая цепочка вопросов для решения одной практической задачи. Далее вы приступаете к выполнению самой практической работы, но и здесь вам надо думать, как проделать дурочку в картоне, как закрепить проволоку, чтобы она не мешалась и не царапала кожу. И только после многократного выполнения такой работы вы приобретете умение правильно и быстро (автоматически) производить это действие». Справедливость сказанного приобретает особую убедительность, если дать ребятам заранее приготовленные заготовки и предложить каждому проделать дырочки в картоне, сообщив, что специалист выполняет такую работу за одну минуту. Многие, конечно, с этой работой не справляются. В основу развития творческих способностей учащихся в процессе трудового обучения в школе было положено соединение практической работы с решением различных задач - конструкторских, технологических и познавательных, связанных с изучаемым программным материалом. Задачи, которые будут предложены ученикам по каждой теме, по каждому изделию, планируемому к изготовлению, учитель продумывает, намечает при составлении календарных поурочных планов. С большим интересом и пользой для учащихся проходят занятия свободного творчества. Накануне такого занятия дети получают творческое задание сконструировать модель по собственному выбору с учетом своих возможностей. Модели ребята выбирают разные. Одни делают скромные по замыслу изделия, другие воплощают фантастические идеи. Но большинство при этом проявляют такие черты личности, как изобретательность, находчивость, упорство [32]. В качестве творческих заданий учащимся могут быть предложены разработка изделий, нужных школе. Результаты выполнения этих заданий будут полезны людям. Именно у такого рода занятиям учащиеся относятся с особым вниманием, а это значительно активизирует их творческую работу. Кроме этого, задание должно быть посильным, т. е. учитывать объём знаний и умений, полученных учениками на уроках труда и других предметов. Реализация разработанного задания должна осуществляться в школьных мастерских. Если это невозможно, то решением должно стать выполнение действующей модели. К самим конструкциям, которые должны быть сделаны ребятами в процессе выполнения задания, предъявляются следующие требования: функциональность - достаточная прочность, удобство в эксплуатации; технологичность - доступность в изготовлении; экономичность - небольшая масса, низкая стоимость; эстетичность - приятный внешний вид. Одно творческое задание дается всем детям. Работают над ним дети индивидуально в домашних условиях. Необходимые записи выполняют в тетради. Последнее важно для учителя - он может проследить ход творческого поиска ученика [33].

3.7 Методы развития творчества учащихся

Методы - это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на достижение целей обучения. С помощью методов реализуются образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.

В определении метода следует обратить внимание на три момента.

Первый - деятельность педагога. Он объясняет, демонстрирует, инструктирует, поощряет, наказывает и т.д.

Второй - действия ученика - слушает, записывает, читает, выполняет и пр. Это внешняя сторона его деятельности. И очень часто результат обучения и воспитания оценивается именно по ней. Решил - молодец, ответил - хорошо, не выучил - поставлю «два», не слушаешь - накажу и др. При этом не учитывается другая, скрытая от глаз воспитателя внутренняя сторона поведения школьника, раскрывающая сам процесс познания. Осмысление учебного материала, желание его познать, сосредоточиться, преодолеть себя - эти действия связаны с интеллектуальной, мотивационной, волевой, эмоциональной сферами деятельности школьника, о которой учитель порой имеет смутное представление. И от этого в обучении педагог идет наощупь, вслепую. В лучшем случае благодаря большому практическому опыту он интуитивно развивает личность школьника [34].

Третья особенность метода обусловлена взаимодействием учителя и ученика. Она проявляется во внешней деятельности-организации ученика на работу и во внутренней - управлении его развитием (обучение анализу, синтезу, упражнению силы воли, расширению диапазона социально значимых мотивов поведения и пр.). Поэтому педагогическая ценность метода определяется не столько внешней формой его выражения, сколько внутренней, раскрывающей возможности развития творческой личности ребенка на уроке. В последнее время педагогическая общественность широко обсуждает вопросы «педагогики сотрудничества», «педагогики сотворчества». Речь идет об активной позиции учителя и ученика в едином стремлении к достижению благородной цели - всестороннего гармонического развития личности. На страницах печати широко представлен творческий опыт учителей-экспериментаторов Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др. Умение правильно строить свои отношения с учениками, сделать их творцами учебно-воспитательного процесса отличает учителей-новаторов. Фактически они реализуют на практике третью особенность методов обучения - совместную деятельность учителя и ученика для формирования личности последнего [35]. Планируя урок согласно его задачам и содержанию, педагог должен правильно выбрать проблемно-поисковые методы для развития творчества, самостоятельности, инициативы школьников. Это может быть эвристическая беседа, вариативные упражнения, исследование и др. В методической литературе приводятся примеры проблемных ситуаций и поисковые задания, которые можно использовать на уроках труда. Но метод выполняет свою функцию только при определенных условиях. Учитель ставит задачу, а ученик должен захотеть решить ее. А если он не принимает эту задачу (не понимает значимости объясняемого материала, только что был обижен педагогом, получил на предыдущем уроке двойку и сейчас переживает и пр.), то она не решается [36]. Для формирования творческой личности школьника можно использовать все методы, которыми располагает современная дидактика. Объяснительно-иллюстративные - рассказ, объяснение, демонстрации, опыты, таблицы и др. способствуют формированию у младших школьников первоначальных сведений об основных элементах производства, материалах, технике, технологии, организации труда и трудовой деятельности человека. Использование репродуктивных (воспроизводящих) методов содействует развитию у учащихся практических умений и навыков. Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично-поисковые, исследовательские) в совокупности с предыдущими служат развитию творческих способностей школьников. Особенность трудового обучения состоит в том, что задачи урока реализуются в процессе деятельности учащихся по моделированию и конструированию различных объектов труда. При этом для ученика очень важно осознать и принять предстоящую работу [35]. Многолетний педагогический опыт выдающихся ученых-педагогов С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского показал, что, чем раньше дети включаются в труд большой общественной значимости, тем больше он места занимает в их духовной жизни, тем в большей мере интересы общества становятся интересами личности [37]. Соединение обучения с производительным трудом предполагает включение учащихся начиная с младших классов в систематический, организованный, посильный для их здоровья и возраста общественно полезный труд-труд настоящий, необходимый обществу. При выборе методов обучения педагог ориентируется на те, которые стимулируют познавательную и практическую деятельность учащихся, расширяют у них кругозор, формируют практические умения, содействуют становлению творческой личности. При подготовке к занятию учитель продумывает, каких микросдвигов в развитии внимания, памяти, наблюдательности, фантазии, нравственности школьников он будет добиваться на данном уроке, какие для этого будет использовать методические приемы. Если педагог не ставит перед собой таких задач, то он не будет целеустремленно работать над их решением. Значит в обучении будет преобладать стихийность. А в результате снизится воспитывающее и развивающее значение урока [36]. В процессе технического творчества учащиеся овладевают элементарными приемами работы с различными материалами и инструментами. Как тонко подметил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда...». У младших школьников кисть руки еще не окрепла, мышцы развиты недостаточно, координация движений несовершенна. Чтобы рука ребенка была уверенной, твердой, чтобы он мог свободно владеть простейшими инструментами (ножницами, линейкой, циркулем и др.), нужна тренировка - планомерная система упражнений [1]. Однако становление творческой личности предполагает использование на уроках проблемных задач. Таким образом, возникает противоречие между необходимостью использования репродуктивных методов и ограниченностью их в развитии творческих возможностей ученика. Разрешить это противоречие можно путем сочетания репродуктивных и проблемно-поисковых методов при использовании для этого различных дидактических средств. Одним из таких средств являются динамические наглядные средства обучения. Динамические наглядные средства обучения (таблица) - это изменяющиеся при демонстрации пособия, которые дают возможность соединить слово в логически временном соответствии с пооперационно возникающим наглядным образом. Такие пособия способствуют организации активной поисковой деятельности учащихся по решению проблемных ситуаций и одновременно стимулируют репродуктивную работу школьников. Заключение

Бумага оригами художественный аппликация Бумагопластика сегодня является перспективным направлением, влияющим на развитие проектной культуры. Геометрия бумажной формы прошла путь становления от свитка к плоскости, от структурированных несложными складками листов бумаги в синтоистских храмах до развитых систем современного оригами. Геометрия бумажной формы представляет собой многогранное культурное явление. Исследуя формы существования бумажного полотна, можно обрести богатый историко-культурный материал, а также прогнозировать роль и место бумаги в будущем. Технологии бумажного производства, пройдя долгий путь эволюции, позволяют на сегодняшний день получать обилие сортов бумаги. Структура бумажного полотна обусловливает тип и качество бумажных конструкций. Современная целлюлозно-бумажная промышленность является развивающейся системой, коллекции сортов бумаги обновляются с каждым днем. При этом сегодня актуально обращение к старинному способу ручного литья бумаги, целью которого служит расширение представлений о самом образе бумажного листа. Мировая культура бумагопластики накопила значительнее методы и средства трансформации бумажной плоскости: это и складки, и разрезы, и различные виды склеивания. Существующие приемы трансформации бумажного полотна во многом заимствованы полиграфической промышленностью, однако, потенциал формотворческих возможностей при работе с листом для нее еще далеко не исчерпан. Бумажные конструкции имеют особую логику формообразования, базирующуюся на принципах трансформации листа. Исходя из этой логики, происходят конструирование объема. Лаконичная, четкая геометрия, привычная для бумажных конструкций накладывает определенный визуальный отпечаток на объекты бумагопластики. Криволинейные формы - изгибающаяся плоскость, контур сложной кривизны для плоских фигур - расширяют палитру выразительности в бумагопластике. Бумагопластика является на сегодняшний день достойной альтернативой классической скульптуре, как в системе художественного образования, так и шире. Пластическое проектирование сегодня уделяет особое внимание листовым материалам и методам их объемно-пространственной трансформации. Бумагопластика как система средств художественной выразительности предполагает широкие возможности. Законы ритмической организации формы, принципы симметрии, динамические основы в разделке складками бумажных плоскостей или в формировании из бумаги объема. Бумагопластика является интеллектуальным активом художественного моделирования, позволяющим находить яркие композиционные решения. Особое значение для бумажной формы имеет ее связь с графикой. Однако такая связь характерна, скорее, для европейской бумагопластики. В восточной культуре освоение структурной организации бумажной плоскости осуществляется через моторику руки, поэтому традиционные складчатые структуры оригами имеют закономерности сложенного пополам квадрата бумаги. Важное отличие европейской бумагопластики состоит также в глубокой взаимосвязи авторского рисунка или графического построения с объемно-пространственной композицией. Графический рисунок, транслируемый объемными средствами, лежит в основе авторских концепций организации пространства русских художников А.М. Родченко, В.Ф. Колейчука, В.Н. Гамаюнова, Б.Н. Рахманинова, О.Я. Боднара, А.И. Волкова. Структурное начало идет от геометризма авангарда, а свободное, эмоциональное - также от авангарда и таких традиций бумагопластики как бумажное литье, авторская бумага и т.п. Знание этого опыта позволяет творчески подойти к возможностям бумагопластики в художественных вопросах формообразования. Сегодня бумажные формы - основа для полиграфических изделий, упаковки, эскизная основа. Освоение формообразования из бумаги предполагает развитый уровень абстрактного мышления, который необходим в художественном творчестве и который, в свою очередь, продвигается по мере овладения бумагопластикой. Всем известно, что бумага - один из самых технологичных, декоративных, вполне конструктивных и притом доступных и безопасных материалов, какие только можно представить в школе. Бумагопластика является эффективным средством воспитания школьников. Занятия бумагопластикой в школе и на кружках формируют такие нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами своего труда. Работа в технике оригами социально ориентирована. Ведущими мотивами этого вида деятельности для школьника является стремление к творческой самореализации, желание создать новое, оригинальное. Вместе с тем, фигурки из бумаги имеют ярко выраженное, утилитарное значение: это игрушки, подарки близким, бытовые принадлежности, макеты геометрических фигур, которые создаются детьми для того, чтобы использоваться на занятиях по другим предметам. Таким образом, работа в технике бумажного моделирования целенаправленна: мальчики и девочки видят конечный результат деятельности и стремятся решить поставленную задачу. Она благоприятствует развитию важнейшей социальной функции личности школьников - формированию навыков общения в коллективе в процессе учебной деятельности. В ходе работы и ребенок учится внимательно слушать устные инструкции учителя, последовательно выполнять действия, контролировать с помощью внимания тонкие движения рук. Конструирование из бумаги улучшает пространственное воображение, глазомер, развивает умение мысленно оперировать объёмными предметами, знакомит на практике с основными геометрическими понятиями, учит аккуратности, последовательности, формирует терпение, смекалку. Общность творческих и образовательных интересов детей, их родителей, учителей способствует созданию педагогической среды, стимулирующей формирование творческих способностей и интересов личности с учетом ее возможностей и желаний, а также социальных требований. Таким образом, работа в технике бумагопластика является эффективным средством развития творческих способностей школьников. Это средство обучения и воспитания, может использоваться в процессе обучения в ДОУ, как на правах игровой методики, наглядного пособия, так и в качестве отдельного предмета, интегрирующего в своем содержании культуроведение, технологию, геометрию и формирующего устойчивый интерес детей к учебной деятельности.

Литература

1.Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе», М. 2003

2.Х. Блисс «Твоя мастерская». «Бумага» Спб. «Норитонт» 2000.

3.Е. Осетров «Живая древняя Русь», М., Просвещения, 1984.

4.В.П. Копцев «учим детей чувствовать и создавать прекрасное», «Основы объёмного конструирования», Ярославль, 2001.

5.В.В. Выгонов «практикум по трудовому обучению», М., 1999

6.М.А. Гусакова «Аппликация». М. «Просвещение», 1987.

7.М. Докучаева «Мастерим бумажный мир», Спб, 1997.

8.Н.М. Конышева «Секреты мастеров», 1997.

9.С. Афонькин. Сборник лучших моделей из бумаги. - М. Аким 2001.

10.Е.С. Белова. Одаренность малыша - М.(Флинта), 1998.

11.Б.Г. Гагарин. Конструирование из бумаги. - Ташкент, 1998.

12.И.П. Глинская. Изобразительное искусство. - Киев,1981.

13.Л.В. Пантелеева Художественный труд - Москва-Белград, 2987.

14.В.И. Романина Аппликационные работы. - М. Просвещение, 1983.

15.А.С. Хворостов Декоративно-прикладное искусство. - М. Просвещение, 1988.

16.Н.Е. Цейтлин Внеклассные занятия по труду-М. Просвещение, 1999.

17.А.С. Щипанов Юным любителям кисти и резца-М. Просвещение, 1991.

18.Е.Р. Юренев Взгляд в будущее. - М. Просвещение, 2000.

19.Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги. Справочник», Ташкент, 1988г.

20.Докучаева Н.Н. «Строим город», Санкт-Петербург, 1997г.

21.Конышева Н.М. «Конструирование как средство развития младших школьников на уроках ручного труда», М., 2000г.

22.Конышева Н.М. «Умелые руки», М., 1998г.

23.Лубковская К., Згрыхова И. «Сделаем это сами», М., 1983г.

24.Перевертень Г.И. «Самоделки из бумаги», М., 1983г.

25.«Детям - о традициях народного мастерства» под. ред. Т. Я. Шпикаловой, часть 2, М., 2001г.

26.«Техническое творчество учащихся», сост. П.Н. Андрианов, М, 1986.

27.Журнал «Оригами», под. ред. С. Афонькина, М., 1998г.

28.«Словарь практического психолога», под. ред.С. Ю. Головина, Минск, 1998г.

29.«Юный художник» №3, 1966

30.«Юный художник» №10, 2004

31.«Юный художник», №2, 1996

32.Народное творчество, №1, 2001

33.Народное творчество, №6, 2001

34.Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Педагогика, 1979.

35.Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека // Выбор. Произведения. - М., 1976.

36.Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа // Выбор. Произведения. - Сов. шк., 1977.

37.Упаковка. Оригами. Дзен//Packaging R&D, №1(4), февраль, 2006.