

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА НОВОПОЛОЦКОГО
ГОРИСПОЛКОМА

Государственное учреждение образования
«Средняя школа №8 г.Жодино»

ОПИСАНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Использование современных художественных техник и материалов как
средство мотивации учащихся разных возрастных групп к творческой
деятельности»

Королёнок Ульяна Сергеевна,
учитель изобразительного искусства
+375 44 491 58 86

Содержание:

1. Информационный блок.....	3
1.1. Тема педагогического опыта.....	3
1.2. Актуальность педагогического опыта.....	3
1.3. Цель педагогического опыта.....	4
1.4. Задачи педагогического опыта.....	4
1.5. Длительность работы над опытом.....	4
2. Описание технологии опыта.....	5
2.1. Ведущая идея опыта.....	5
2.2. Описание сути опыта.....	5
2.3. Результативность и эффективность опыта.....	10
3. Заключение.....	12
Список литературы.....	14

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

1.1. Тема педагогического опыта:

«Использование современных художественных техник и материалов как средство мотивации учащихся разных возрастных групп к творческой деятельности».

1.2. Актуальность педагогического опыта

Современные дети живут в мире визуальных образов и цифровых медиа: это повышает потребность в формировании у них визуальной грамотности, умения выражать мысли и эмоции через образ, а также в устойчивой мотивации к художественной деятельности. Традиционный урок рисования часто не даёт возможности быстро включить всех учащихся и заинтересовать подростков; современные техники и материалы (нетрадиционные приёмы, смешанные медиа, доступные яркие материалы) способствуют вовлечению, дают опыт экспериментирования и быстрый положительный результат, повышают мотивацию как младших, так и старших школьников. Для учителя, начинающего работу, применение таких приёмов — эффективный способ быстро создать положительную учебную среду и показать результаты [3].

1.3. Цель педагогического опыта:

Создание эффективной и мотивационной образовательной среды на уроках и занятиях художественной направленности через использование современных художественных техник и материалов, направленной на развитие творческого мышления, эстетического восприятия, практических художественных навыков и способности учащихся разного возраста к самостоятельному визуальному самовыражению.

1.4. Задачи педагогического опыта:

1. Подбор и апробация безопасных современных материалов и техник, адаптированных под учащихся.

2. Введение игровых и сенсорных упражнений в 1 классе для формирования базовых навыков (линия, пятно, цвет, смешивание).
3. Организация циклов факультативных занятий в 5–8 классах на основе проектного и исследовательского подхода (мини-проекты, серия работ по теме).
4. Создание критерий оценивания для объективизации результатов и развития самооценки.
5. Организация выставок школьных работ, цифровых портфолио и публичных презентаций результатов.
6. Сбор обратной связи (учащиеся, родители, администрация) и корректировка методики.
7. Документирование и систематизация материалов: разработки уроков, методические листы, примеры работ.

1.5. Длительность работы над опытом

Планируемая длительность: 1 учебный год (с возможностью продления и масштабирования на следующие годы).

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЫТА

2.1. Ведущая идея опыта

Ведущая идея опыта заключается в том, что использование современных художественных техник и разнообразных материалов способно не только расширять творческий инструментарий детей, но и выступать мощным мотивационным механизмом, вовлекающим учащихся разного возраста в активную, эмоционально насыщенную и осознанную художественную деятельность. Через применение нетрадиционных методик, экспериментальных подходов и материалов (маркерная графика, коллаж, смешанные техники, работа с текстурами и цифровыми образами), создаётся образовательная среда, в которой каждый ребёнок получает возможность раскрыть индивидуальный стиль, проявить инициативу, учиться через пробу и исследование, а также формировать личный творческий опыт в атмосфере поддержки, свободы и безопасного эксперимента.

2.2. Описание сути опыта

Суть представленного педагогического опыта заключается в целенаправленном внедрении современных художественных техник, материалов и способов визуального выражения в учебный процесс с целью повышения мотивации, вовлечённости и творческой активности школьников различных возрастных групп. В условиях снижения интереса учащихся к традиционным формам урока изобразительного искусства, а также возрастания роли визуальной культуры в повседневной жизни детей, особую значимость приобретает обновление содержания художественного образования [1]. Опыт основывается на том, что современные и нетрадиционные художественные практики (монотипия, коллаж, линеры и маркеры, смешанные техники, текстурные материалы, пластилинография, работа с нестандартными форматами бумаги, использование природных и бросовых материалов, а также элементы цифровой графики) обладают высоким мотивационным потенциалом, вызывают эмоциональный отклик и позволяют учащимся быстрее войти в состояние творческого поиска [5].

Ключевая идея опыта — в создании образовательной среды, где обучение строится не только через демонстрацию классических приёмов, но и через эксперимент, игру, исследование свойств материалов, выбор индивидуальных средств выражения.

В центре внимания находится не конечный «правильный» результат, а сам процесс художественного открытия: как ребёнок подбирает цвет, как взаимодействует с поверхностью, как находит способы решения поставленной задачи. Такая организация деятельности позволяет учащимся проявлять инициативу, делать самостоятельные открытия, ощущать личную значимость своих идей, что существенно усиливает внутреннюю мотивацию.

Суть опыта также определяется его межвозрастным характером. Он формирует единую логическую линию от игровых, тактильно насыщенных практик и эмоционально окрашенных техник в 1 классе к более осознанным, исследовательским и проектным формам работы в 5–8 классах. Для младших школьников приоритет — чувственное восприятие, игровая проба, простые и яркие техники; для подростков — изучение выразительных возможностей материалов, создание собственных проектов, включение в мини-исследования (например, поиск фактур, изучение комиксных линий, создание авторских открыток или постеров). Такая преемственность обеспечивает постепенный рост компетенций и расширение художественного опыта учащихся.

В педагогическом отношении опыт представляет собой технологию развития творческого мышления, воображения и художественно-практических навыков через активные методы обучения. Он объединяет элементы исследовательского подхода, деятельностного и личностно ориентированного обучения, что позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка: темп, уровень навыков, интересы, предпочтения в цвете, жанре, материале. Учитель выступает не только источником информации, но и организатором творческой среды, консультантом, наблюдателем и партнёром в художественном поиске ученика [4].

Суть опыта проявляется и в выборе педагогических средств: систематическом использовании художественных проб, мини-лабораторий (где дети тестируют материал), творческих заданий с элементами выбора, заданиях-исследованиях, коммуникативных формах (коллективные работы, композиции в группах), а также регулярном создании мини-выставок, которые повышают значимость каждого результата. Через такие формы у учащихся развивается не только техника и художественный вкус, но и важные личностные качества: уверенность в себе, открытость к эксперименту, эмоциональная отзывчивость, способность ценить собственный труд и труд других.

Таким образом, суть опыта заключается в создании такой модели художественного образования, в которой современные материалы и техники становятся не просто средством обучения рисованию, а мощным инструментом мотивации, самовыражения, развития творческих способностей и формирования визуальной культуры школьников — от младших до подростков. Это практико-ориентированный, гибкий и вариативный подход, позволяющий каждому ребёнку почувствовать себя автором и исследователем в мире искусства.

2.3. Результативность и эффективность опыта

Результативность представленного опыта проявляется в устойчивом повышении мотивации учащихся к художественной деятельности, росте их практических навыков, развитии самостоятельности и творческого мышления. Использование современных художественных техник и материалов позволило создать условия, в которых дети активно включаются в процесс, проявляют инициативу и демонстрируют значимый качественный прогресс в выполнении творческих заданий. За период работы наблюдается увеличение вовлечённости как младших школьников, так и учащихся среднего звена: дети быстрее приступают к работе, чаще проявляют желание экспериментировать, реже избегают сложных заданий и демонстрируют эмоциональную удовлетворённость от процесса художественного творчества [2].

Одним из ключевых показателей результативности является повышение качества учебно-творческих работ. У младших школьников отмечается улучшение координации движений, уверенности в использовании материалов, разнообразие композиционных решений, расширение цветовой палитры и повышение аккуратности выполнения заданий. У учащихся 5–8 классов наблюдается рост осознанности в выборе художественных средств, способность аргументировать свои решения, появление индивидуального стиля, более сложные композиционные структуры и стремление к созданию самостоятельных проектов. Увеличилось количество работ, выполненных по собственной инициативе, не только в рамках задания, но и во внеурочное время.

Эффективность метода подтверждается и психологическими изменениями: дети стали смелее в творческом поиске, легче идут на эксперимент, спокойнее переживают ошибки, рассматривая их как часть процесса, а не как неудачу. В классах снизилось количество отказов от выполнения задания, улучшился эмоциональный климат, учащиеся стали чаще сотрудничать друг с другом, обсуждать идеи, придумывать коллективные проекты. Это говорит о развитии важных личностных компетенций — коммуникативности, уверенности, способности выражать свою точку зрения, толерантности к творческому разнообразию.

Доказательность результативности обеспечивается конкретными материалами: сравнительными примерами ученических работ, созданных до и после применения техники; положительной динамикой в наблюдательных картах; отзывами учащихся о занятиях; возросшим количеством добровольных участников факультативов художественной направленности. Для младших школьников фиксируется устойчивый интерес к повторному использованию ранее освоенных техник, а у подростков — инициатива по созданию авторских проектов, что свидетельствует о сформированном внутреннем мотиве к творчеству.

На эффективность опыта оказали влияние как позитивные, так и ограничивающие условия. К позитивным относятся: доступность современных

материалов, возможность вариативного выбора техник, наличие творческих зон на уроках, доверительная атмосфера, поддержка инициативы, свободное пространство для эксперимента. Ограничивающие факторы: небольшая продолжительность работы над опытом, разный уровень подготовки учащихся, а также необходимость адаптации материалов под возрастные особенности. Несмотря на эти ограничения, положительная динамика наблюдается достаточно явно, что говорит об устойчивом эффекте выбранных методик.

Таким образом, эффективность опыта проявляется в комплексном развитии учащихся — художественном, эмоциональном и личностном. Современные техники и материалы выступили не только способом обучения рисованию, но и инструментом развития мышления, самовыражения, инициативы и уверенности в себе. Положительные результаты подтверждают правильность выбора методического направления и его перспективность для дальнейшего расширения и внедрения в массовую практику [6].

Также учащиеся художественный объединений под моим руководством являются постоянными участниками конкурсов изобразительного мастерства и, несмотря на свой юный возраст, имеют награды:

Шелепень Станислав – победитель городского этапа республиканской выставки-конкурса «Калядная зорка» в номинации «Елачная цацка».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённая работа по внедрению современных художественных техник и материалов в образовательный процесс позволяет сделать ряд конкретных выводов. Во-первых, использование нетрадиционных и современных изобразительных технологий значительно повышает внутреннюю мотивацию учащихся, делает процесс обучения эмоционально насыщенным и увлекательным, а также способствует более активному включению школьников разных возрастов в творческую деятельность. Во-вторых, обновление художественного инструментария способствует развитию ключевых компетенций — креативности, инициативности, самостоятельности, эстетического вкуса и способности осознанно выбирать средства художественного выражения. В-третьих, использование экспериментальных техник формирует атмосферу доверия, сотрудничества и свободы, что положительно влияет на эмоциональный климат и снижает уровень тревожности, особенно у младших школьников.

На основании проведённого опыта можно предложить следующие направления дальнейшего развития школьного художественного образования: расширение спектра используемых техник, включение большего количества материалов, соответствующих визуальной культуре современных детей; усиление проектной и исследовательской деятельности, особенно в средних классах; развитие междисциплинарных связей — тандем изобразительного искусства с литературой, музыкой, историей искусства, окружающим миром. Рекомендуются также активнее использовать практику мини-выставок, портфолио, коллективных проектов, что позволит учащимся видеть значимость своей работы и повысит уровень рефлексии.

Перспективы совершенствования опыта связаны с дальнейшим углублением профессиональных компетенций педагога. Планируется продолжить изучение современных художественных технологий, развивать навыки работы с цифровой графикой, изучать актуальные направления визуальной культуры, а также совершенствовать методический инструментарий, направленный на

индивидуализацию обучения и поддержку творческой инициативы детей. В перспективе возможно создание собственной авторской программы факультативов художественной направленности и формирование банка методических материалов, адаптированных под разные возрастные группы.

Таким образом, представленный опыт обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития и применения в массовой практике. Он не только подтверждает эффективность современных художественных техник в обучении, но и задаёт направление для личностного и профессионального роста педагога, открывая новые возможности для повышения качества художественного образования в современной школе.

Список литературы

1. Сокольникова Н.М. С597 Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. М. Сокольникова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с., [16] с. ил. — (Сер. Бакалавриат).
2. Савенков, А. И. Психология творчества и одарённости. — Москва: Академкнига, 2011. — 350 с.
3. Ростовцев, Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. — Москва: Альянс, 2014. — 256 с.
4. Железнякова, А. Л. Современные образовательные технологии на уроках изобразительного искусства. — Санкт-Петербург: Питер, 2019. — 192 с.
5. Лабунская, Н. В. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании. — Москва: Педагогическое общество России, 2012. — 304 с.
6. Полуянов, Ю. А. Развитие креативности школьников в процессе художественной деятельности. — Москва: Владос, 2017. — 160 с.