

«Раскрытие и развитие творческого потенциала личности ребенка в рамках учебного курса «Изобразительное искусство»

Логинова Надежда Евгеньевна

Учитель изобразительного искусства и технологии

"Ребенок, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, становится другим, чем ребенок, подражающий актам других."

Б.Асафьев

Мне повезло, что я учитель изобразительного искусства. Твердо верю, что общение с искусством в школе необходимо для нравственного очищения и духовного обогащения детей. Урок искусства – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть.

18 лет работы в школе – это время постоянного поиска, творческих идей, которые делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников и современного общества.

Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства - является важнейшей задачей образования. Ведь этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, потому что истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.

Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д..

Актуальность - необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе.

Проблема – раскрыть особенности формирования творческой свободы школьников на уроках ИЗО.

Цель – развитие воображения и творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства.

Задачи:

1. Использование потенциала инновационных педагогических технологий для развития творческих способностей учащихся;
2. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как средство стимулирования учащихся к выполнению творческих заданий на уроке ;
3. Развитие личности учащихся в процессе организации деятельности

1. Характеристика творческих способностей школьников.

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей всегда насыщено яркими положительными эмоциями. Творческая работа – это возможность выразить языком различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его неприятие. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя, его роль - совместно с детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих творческих работ.

Творческие способности - это индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности. Творческая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом к знанию, к приложению усилий. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в достигнутых успехах.

2.Формы и методы развития творческих способностей на уроках ИЗО.

Для развития творческих способностей детей необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. Для этого можно использовать следующие **методы обучения**:

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных.

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться ограничения.

Метод диалогичности:

Учитель и ученик собеседники.

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи.

Творческие мастерские. Мастерская выступает как совокупность пространств: игрового, учебного, культурного, художественно-творческого, где ребенок приобретает опыт жизни, ценности, открывает истину, сам выстраивает собственные знания, формирует ценности, культуру.

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ учащихся – **уроки-вернисажи**. Таким образом, создаются условия для сотрудничества и общественного созидательного труда.

Для решения этих задач предусмотрены нестандартные решения проведения уроков: уроки-познания, уроки-конкурсы, уроки-тесты, урок – репортаж с выставки, урок – игра, урок – прогулка/путешествие т.д. На уроках ИЗО для развития творческих способностей сегодня также нужно использовать компьютер. Развивающее значение компьютера для развития творческих способностей младшего школьника очень велико. Применение компьютеров на уроке ИЗО создает эмоциональный настрой, это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества.

Использование различных форм и приемов работы на уроке изобразительного искусства позволяет ребенку активно включаться в творческий процесс

3. Развитие творческих способностей через использование нетрадиционных техник рисования.

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметно - развивающей среды учитываю, чтобы содержание носило развивающий

характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребёнка, о том, что его радует, что его огорчает.

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Уроки-знакомства с различными техниками: графика, живопись, батик, монотипия, лепка, чеканка, витраж, аппликация, аэрография, лепка, граптография и прочее, позволяет учащимся почувствовать материал, создать свое, проявляя фантазию.

Применение различных техник на уроках ИЗО позволяет раскрыть творческие способности учащихся. Творчество не является делом избранных, оно является необходимым условием для существования человека. И задача учителя изобразительного искусства помочь каждому ученику раскрыться, самоопределиться, реализоваться как творческим личностям.

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы, а затем уже ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали.

Тычок жесткой полусухой кистью. Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками. Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой. Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или

окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Оттиск смятой бумагой. Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Свеча + акварель. Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Точечный рисунок. Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Набрызг. Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона. Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.

Метод монотипии. Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, стекле которое переносится потом на бумагу. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают.

Рисование на мокрой бумаге. Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Идет дождь", и т.д.

Коллаж. Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько вышеописанных.

Творческий процесс - это настоящее чудо. Я люблю наблюдать, как дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели. Детям лучше внушить: **«В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь»**

Развитие творческих способностей учащихся является одной из основных целей современной педагогической науки, в частности, предметов художественно-эстетического цикла. Благоприятными для формирования таких творческих способностей являются уроки тематического рисования и иллюстрирования литературных произведений. Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет **воображением**. Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. В зависимости от самостоятельности и оригинальности образов **воображение бывает воссоздающим и творческим**. «Воссоздающее воображение - это представление чего-либо нового для данного человека, опирающееся на словесное описание или условное изображение этого нового (чертеж, схема, нотная запись). Творческое воображение - это создание новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение. **Творческое воображение** заключается в самостоятельном создании новых образов. Почти вся человеческая культура является результатом творческого воображения людей.

Само понятие **иллюстрирование** понимается как пояснение словесной информации наглядными примерами-рисунками, аппликациями. Уроки иллюстрирования отличаются глубоким эмоциональным переживанием ученика при восприятии поразившего его воображение предмета, явления - интересной композиции, книжки. Эмоциональное переживание вызывает у ребенка потребность так или иначе рассказать окружающим о поразившем его предмете или явлении и, в частности рассказать посредством рисунка. Иллюстрация - интереснейший вид искусства, но и необычайно трудный, ведь от художника требуются разнообразные знания, решение всевозможных задач способность к перевоплощению, фантазия, богатое воображение и умение читать, не говоря уже об умении выразить все это художественно убедительно на бумаге. Поэтому приобщение детей к этому виду творчества обогащает их внутренний мир и формирует зоркость души ребенка. Выступая в роли художника - иллюстратора, в роли зрителя, осваивающего опыт художественного оформления книги и в роли читателя, ученик глубже понимает явления художественной культуры и окружающей жизни.

Получив задание тему, ученик ищет, вспоминает образ, который сложился у него в ходе восприятия, осмысления материала по заданной теме, увиденного ранее и на уроке. На этом этапе активно задействованы мышление, память и воображение. Затем идет анализ всех вариантов композиции. Выбирается наиболее удачный по зрелищности, наиболее выгодный, наиболее запоминающийся и интересный момент. Представляются предполагаемые герои и их характеры. Строится предполагаемая картина действий, композиция. На этом этапе, на основе того, что было известно, в уме создаются уникальные, особые герои-образы, но уже со своими корректировками, особенностями, со своей уникальностью. Поэтому у каждого ребенка получается единственный и неповторимый образ. Именно на этом этапе **активно вступает в работу фантазия и воображение**. Далее идет непосредственное изображение придуманного образа и его окружение. При этом необходимо держать в голове всю картину, представлять все мелочи и нюансы придуманных образов. Этот этап сопровождается азартом и большим интересом у учащихся в процессе рисования, что позволяет вовлечь в работу всех детей.

4. Роль педагога в развитии творческих способностей детей.

Искусство - это, прежде всего воспитание души, чувств, уважение к духовным ценностям. Оно не только отражает жизнь, но и формирует ее, создает представления о прекрасном, делает богаче человеческую душу.

Творчество - это не просто всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, а эмоции сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека.

Признаком высокого мастерства учителя является умение правильно и результативно организовать и проводить учебный процесс, в совершенстве владеть современными методами и технологиями преподавания, обладать широким кругозором, способностью саморазвиваться и совершенствоваться. Общеизвестно, что творческую личность может воспитать только творческая личность. В реальной жизни нетрудно заметить, что чем выше способность к творческой самореализации самого учителя, тем выше творческий потенциал его учеников.