

Из опыта работы: « Формирование творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства».

Учитель изобразительного искусства О.Е.Сысоева.

«Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой».

В.А. Сухомлинский

Развитие творческого начала, творческих способностей человека всегда волнует, как ученых-исследователей, так и педагогов, непосредственно занимающихся практической работой с детьми. 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. Для педагогов развитие творческой индивидуальности является одной из важнейших задач обучения и воспитания.

Задачи работы учителя изобразительного искусства:

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 и дома;
3. развитие личности учащихся в процессе организации деятельности каждого ребенка, поддержания его индивидуальности и степени обученности.

В работе с детьми необходимо уделять большое внимание применению методов и методических приемов обучения, которые способствуют более успешному развитию творческих способностей, обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности учащихся. Для успешного развития творческих способностей, учащихся нужно работать над:

1. развитием способностей, склонностей, интересов каждого учащегося с учетом их возможностей;
2. приемами осознанного решения различных творческих задач;
3. направляю и активизирую творческие способности учащихся через практическую деятельность.

Процесс обучения на уроке изобразительного искусства характеризуют:

1. сотворчество учителя и ученика;
2. диалогичность;

3. четкость поставленных задач и вариативность их решения;
4. освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Учитель стремится сделать для каждого ребёнка ярким событием в жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству. Это особый урок. Он должен быть каждый раз новым, не похожим на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлечённости. Создается при помощи живого слова, ярких диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций, использования компьютерных программ.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения:

1. изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
2. декоративная и конструктивная работа;
3. восприятие явлений действительности и произведений искусства;
4. обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
5. изучение художественного наследия;
6. подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой (прослушивание музыкальных произведений, установление взаимосвязи музыки и изобразительного искусства), литературой (чтение стихотворений, загадок, сказок, потешек, выполнение иллюстраций), историей (изучение истории создания произведений искусства, эпохи, исторических событий, баталий, сражений при изучении сюжетно-тематических картин и т.д.), технологией (изготовление игрушек, посуды для дальнейшей росписи), МХК (изучение худ. наследия, жизни и творчества художников и скульпторов и т.д.), информатикой. Поэтому профессиональный опыт учителя формируется при взаимодействии с коллегами: учителями-предметниками.

На занятиях изобразительного искусства происходит освоение учениками различных художественных материалов (краски гуашь и акварель, карандаши, ткани, пластилин, бумага, картон.). В наше время появилось очень много новых художественных материалов для обогащения творческого процесса: разнообразные фломастеры, гелиевые ручки, бумага разного качества, разной структуры и фактуры. Овладеваем такими инструментами как кисти, стеки, ножницы и т.д. Материал должен помогать наиболее простому, быстрому и убедительному выполнению поставленной перед учащимися задачи.

Разнообразие инструментов позволяет расширить диапазон видов творческих работ.

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают учеников тем, что можно рисовать, чем хочешь и как хочешь. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о их настроении, о том, что радует, и что огорчает. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:

- 1.способствует снятию детского страха
- 2.развивает уверенность в себе
- 3.развивает пространственное мышление
- 4.учит свободно выражать свой замысел
- 5.побуждать детей к творческим поискам, решениям
- 6.учит детей работать с различными материалами
- 7.развивает чувство композиции, ритма, колорита
- 8.развивает мелкую моторику рук
- 9.развивает творческие способности, воображение, фантазию

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.

Остановимся более подробно на некоторых нетрадиционных техниках рисования.

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.

На уроках я использую следующие художественные техники:

1. рисование (в различных видах и жанрах);
2. аппликация и коллаж;
3. кляксография;
4. рисование пальчиками;

5. роспись самостоятельно выполненных изделий;
6. торцевание, граттаж, монотипия и др.

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.

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»

Важным условием развития художественных способностей ребенка является индивидуальный подход к нему в процессе обучения.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей, но всё же нужно стараться дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда.

Индивидуальная работа с учащимися ведется так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, проявили большое желание и стремление учиться и не отставать от лучших учеников, Ребенок учиться работать самостоятельно с полной отдачей сил. Создаются благоприятные условия для развития учеников с наиболее выдающимися способностями.

Природа и окружающая нас реальность - первооснова творчества во всех видах деятельности. Через реальность мы приходим к понятию фантазии - этой прекрасной способности любого человека. В основе любой фантазии - правда жизни, так как художник способен фантазировать только на основе увиденного и воспринятого в окружающем мире. В ученика вселяется уверенность, что он может фантазировать (т.е. творить) и что для этого нужно внимательно, изучив реальность, подняться над ней на крыльях фантазии. Одним из способов развития фантазии является выполнение ряда необычных и неожиданных заданий.

Задания, выполняя которые систематически и целенаправленно, дети развивают воображение, вырабатывают привычку к собственному решению, открытиям, умению отойти от образца и работать по собственному замыслу:

1. чудо-зверь;
2. сказочные птицы, птицы-фантазии;
3. город будущего (город-фантазия);
4. фантазийное царство;
5. портрет, составленный из изображений овощей, фруктов, цветов, геометрических фигур;цветной бумаги
6. необычная игрушка из необычного материала;
7. сочинение орнаментов на определенную тему;

Кроме индивидуальной работы работе часто используют метод коллективных и групповых работ. Составляют всем классом такие композиции, как «Мир сказочных птиц», «Цветочный мир»,«Подводный мир», «Бал во дворце» и др. Индивидуальное творчество в творчестве коллектива даёт очень интересные творческие результаты.

Для развития творческих способностей детей целесообразно внедрение информационно –компьютерных технологий. Так как каждый урок построен на зрительном ряде, использование компьютерных возможностей позволяет открывать для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства, преодолевает возможность побыть в роли художника, дизайнера, архитектора, не требуя наличия материалов. При этом надо учитывать, что компьютер не заменит учителя, а только дополняет его.

Я использую компьютерные технологии на уроках ИЗО

- использование медиа- ресурсов как источник информации(творчество художников, произведения музыки)
- компьютерная поддержка для проведения разных этапов урока.
- организация проектной деятельности.

Преимущества очевидны: знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий, показ репродукций картин художников, демонстрация графического материала(алгоритм построения любого задания),посещение крупных музеев мира.

Повышая активность учеников надо помнить о принципе индивидуального к каждому. Здесь могут быть применены различные методы: поощрение, внушение веры в свои силы, тактичная критика, разные формы помощи.

Важным условием формирования творческих способностей являются стимулы.

На уроках ИЗО нельзя детям ставить оценки за то, что они рисуют "правильно" или "неправильно". Критерии оценки – умение мыслить, создавать, творить. Традиционная отметка весьма несовершенный

инструмент поощрения достижений детей. Самый эффективный стимул познавательной деятельности – ситуации успеха.

Одна из форм поощрения, которую используют – это участие в школьной выставке. Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей, на праздники « День учителя», « Новый год», « 8Марта», « День птиц»

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяются в оформлении школы и становятся прекрасным ее украшением

Результаты моей деятельности:

1. участие в школьных праздниках и делах (оформление школьных праздников, выставок);
2. участие в районных мероприятиях (конкурсах),

Заключение

На становление творческой личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, умения понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми среди прочих факторов оказывает влияние изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности.

Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача – освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности. При самостоятельном выборе, нахождении и обработке формы ребенок становится мужественным, искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, намного позднее, вкус.

Как показывает практика, многие вопросы творчества возникают не столько от отсутствия соответствующей изобразительной грамоты, сколько от неумения распорядиться своими способностями. Считается, что все дело в "умении рисовать", но важнее - правильное отношение творческой деятельности. Часто решение этих проблем лежит в психологической плоскости. То есть, не потому не можем рисовать, что "не умеем", а потому, что составлено неправильное представление о том, какой должна быть работа. Таким образом задача педагога в том, что бы развивать художественные способности ребенка, а следовательно и творческие способности.