

Тема: «Развитие творческих способностей учащихся на уроках
изобразительного искусства»

Автор работы:

Нигметова Бибигуль Калиевна,
учитель ИЗО и технологии МКОУ «СШ №2»
г. Палласовки Волгоградской области.

г. Палласовка, 2020 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3-5
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	
1.1. организация развития творческих способностей на уроках изо.	6-7
1.2 формы и методы развития творческих способностей на уроках изо.	7-9
1.3 развитие творческих способностей через использование нетрадиционных техник рисования.	10-13
ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.	
2.1 пути реализации творческих способностей на уроках изобразительного искусства.	14-16
2.2 создание условий для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства.	16- 18
2.3 роль профессионализма и мастерства педагога в развитии творческих способностей на уроках изо.	19-20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21-23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ	

ВВЕДЕНИЕ

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты»

Август Бебель

Развитие творческих способностей человека является одной из важнейших проблем общества. Особую актуальность данная проблема приобретает в последние десятилетия в связи с изменениями, происходящие в жизни общества. Реагируя на перемены в социальной жизни, меняется и система образования. Перед школой встала задача

развития творческой активности учащихся, формирования у них умения самостоятельно приобретать и применять знания. В этой связи в настоящее время внимание педагогов акцентируется на поиске и реализации эффективных путей развития творческих способностей учащихся. Человек, развитый искусством чувствует красоту окружающего мира. Именно искусство формирует и развивает его разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор и формирует нравственные принципы. В этом отношении искусство участвует в развитии не только художественных, но и универсальных способностей человека. Интерес к детскому изобразительному творчеству проявляли многие исследователи: археологи, искусствоведы, художники, психологи, педагоги. Обращаясь к этой проблеме, они искали ответы на вопросы: почему дети рисуют, в какие периоды детства происходят эти процессы, как понимать творчество ребенка, надо ли его учить, и если да, то чему и какими методами? Во времена античности занятия искусством, творчеством особо почитались философами Древней Греции (Аристотель, Платон, Сократ, Пифагор). Они подчеркивали значение этих занятий для полного, гармоничного развития человека, совершенствования духа и тела и считали важным начинать их с детства.

Общее творческое развитие ребенка оставалось главным предметом рассмотрения и в работах педагогов Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого и т.д.

А.Коменский, И.Песталоцци придавали важное значение детскому рисованию в том смысле, что оно связано с подготовкой руки и глаза к письму, а в дальнейшем – к изображению объемной формы плоскости.

Высказывание Л.С.Выготского о том, что в каждодневной окружающей нас жизни творчество есть необходимое условие существования человека, со временем не только не потеряло своей актуальности, а наоборот, стало еще более значимым. Формирование творческих способностей для самых различных видов деятельности должно стать приоритетной задачей современной школы. Психологами установлено, что свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются еще в детстве. А значит, перед учителем изобразительного искусства встает задача активизации развития у ребёнка его творческих возможностей.

Мне повезло - 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.

Работа в школе – это время постоянного поиска, творческих идей, которые делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников и современного общества. Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования. За время педагогической деятельности, передо мной часто стоял вопрос о том, как и с помощью чего развить творческие способности? На протяжении нескольких лет я работаю над темой: *«Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства»*.

Этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принятия решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, так как 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. Одна из важных задач в области образования – эстетическое воспитание детей, создание условий для проявления творческих способностей каждого ребенка.

Развитие творческих способностей у детей – сложный и длительный процесс. Дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными вилами художественной деятельности.

В последние годы уделяется все больше внимания развитию эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые постепенно переходят в эстетические чувства, способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Использование в эстетическом развитии ребенка различных видов искусства дает возможность для личностного развития, активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект. И чем раньше мы будем развивать эмоционально – чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. Творчество – интегральная деятельность личности, необходимая каждому современному человеку и человеку будущего. Как же такую личность воспитать?

Исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Только его творческие способности находятся в дремлющем состоянии и реализуются лишь в малой степени. Создавая условия, которые будут побуждать человека к занятиям искусством, можно разбудить эти творческие наклонности, дремлющие в нем до поры до времени. Творчество требует от человека определенных усилий, координации всех нравственных сил. Этот всплеск активности очень благотворно действует на психику человека, на его здоровье, и быть может даже на будущую жизнь.

Актуальность - необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе. Ребенок, как и взрослый человек, стремится к самовыражению и самореализации своих способностей, но не каждый способен самостоятельно открыть дорогу к созиданию и развивать эти способности, совершенствовать их. Лишь тот человек может успешно жить и полноценно действовать в современном обществе, который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение. Поэтому для своевременного выявления и дальнейшего плодотворного развития детского творчества, целостного развития нестандартномыслящей, творческой личности ребенка нужны благоприятные условия, непосредственная помощь и поддержка взрослых.

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. В учебной работе со школьниками особенно важно помочь им почувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости от творчества. Данной проблемой занимались авторы: Б.М. Теплов, Л.Г. Ковалева, Н.С. Лейтеса, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Дж. Смит, Б.Н. Никитин.

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;

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.2. Организация развития творческих способностей на уроках ИЗО.

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей. Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации обучающегося. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие. Общие возрастные особенности у каждого ученика проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности.

Творческая работа на уроке изобразительного искусства – это своего рода связующее звено между ребенком и взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и участия учителя, его роль - совместно с учениками построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих творческих работ.

Для того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности обучающихся. Эти знания помогут найти ключ к сердцу ребенка, установить с ним контакт, развить его художественные способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память и др.

Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у него тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интересы. Повышенная склонность учащихся к изобразительной деятельности является показателем пробуждающихся у них способностей к художественному творчеству и развитие к нему интереса. А развить интерес к творчеству у каждой отдельной личности можно только с учетом индивидуальных способностей.

Занятия по изобразительной деятельности предоставляют широкие возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. В творческом развитии проявляются общее и особенное, индивидуальное.

Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображением художника. Именно эти качества я хочу раскрыть в своем ученике на уроках искусства. Поэтому основной задачей уроков изобразительного искусства и является развитие художественно-

творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения. За время своей работы, я пришла к выводу что: творческая индивидуальность может проявляться на разных уровнях - от переноса старых знаний, умений, опыта в новую ситуацию до способности найти новый вариант.

Проявление и развитие творческих способностей учит его не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

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

В своей работе стараюсь использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный интерес учащихся к предмету, побуждает меня искать формы, приемы, методы работы, которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, обеспечивают сознательную деятельность школьников по овладению знаниями. В работе я всегда предлагала только те свои находки, в каких бываю совершенно уверенной, только то, что может быть интересно и полезно детям. Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства использую 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 возможных.

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. Совместно выясняем и находим. Слова активизируют потребность к творческому анализу, способность и желание глубокого понимания искусства.

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

Метод обучения в сотрудничестве «Учимся вместе».

На каждом уроке сначала обучаю всех, а затем работаю индивидуально. При этом учащиеся могут работать в двух режимах: вместе с учителем и самостоятельно, в режиме “консультант”.

Метод проектов. Мне интересна эта технология, потому что она включает в себя совокупность исследовательских поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются нестандартные проведения уроков:

Уроки-познания: учащиеся пополняют свой багаж новыми знаниями, терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью.

Уроки-конкурсы «конкурсы эрудитов»: на уроках ведется опрос в игровой соревновательной форме. В ходе урока подводятся итоги, как усвоен материал

теоретический, практический. Играя, повторять, запоминать. **Уроки-тесты:** учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти предложенных вариантов.

Урока - игра. Игра – обучает, развивает, воспитывает, социализирует. Игра помогает раскрытию творческого потенциала ребенка, поэтому она стала неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения учащихся.

Урок – прогулка/путешествие, который я практикую каждый год. Это и отдых на природе, и рисование с натуры.

На занятиях ИЗО для развития творческих способностей обучающиеся я использую ИКТ. Применение ИКТ в урочное и внеурочное время помогает расширить границы познания, восприятия действительности. А это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии ученика.

Формы обучения: *обращаюсь к мотивирующему обучению, которое базируется на совместной деятельности педагога и учащихся; сценарии уроков выстраиваю по схеме: "прочувствовать - осознать - выявить свое отношение"; активный творческий поиск (педагога и учащихся) - основа процесса обучения на уроках; дифференцированный подход;*

При проведении уроков изобразительного искусства необходимо отталкиваться от следующих направлений в работе:

- От знаний к творчеству – основной метод обучения.
- Обеспечение постепенности восприятия учебного материала.
- Обеспечение последовательности творческого процесса.
- Требование обязательной грамотности исполнения работы – композиционной и изобразительной.
- Стимулирование работы в участии в конкурсах, в целях поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения.
- Стимулирование сообразительности, изобретательности, оригинальности, неординарности, как замысла, так и исполнения.
- Формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений, развитие образного мышления.
- Требование завершенности, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от ее характера.
- Обеспечение соответствия выбранного художественного материала замыслу.
- Создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения учебного материала.
- Создание постоянной творческой атмосферы, заинтересованности, привлекательности работы в школе, праздника творчества за счет смены характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы, когда маленькие зарисовки сменяются большими работами.
- Стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, несмотря на равный шанс для всех, а именно одна заданная тема, одна техника исполнения.
- Обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел.

Умелая организация урока учителем приводит к положительному результату. От того, как я буду показывать принципы рисования, зависит качество творческой работы ученика. Б.М. Неменский утверждает «в искусстве же получение подлинных знаний, то есть понимание без радости, без наслаждения абсолютно не реально, не достижимо». Уже замечено: если учебная деятельность развивает ребенка, радует, увлекает, и ребенок воплощает их в творческих работах.

Искусство – уникальное явление человеческого бытия, которое проявляется в

художественном творчестве, имеет силу в правде и красоте и формирует культуру восприятия человеком окружающего мира.

1.3. 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 мною учитывается такое содержание, которое бы носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей их возрастным особенностям. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Проведение уроков с использованием нетрадиционных техник:

способствует снятию детских страхов; развивает уверенность в своих силах развивает пространственное мышление; учит детей свободно выражать свой замысел; побуждает детей к творческим поискам и решениям; учит детей работать с разнообразным материалом; развивает чувство композиции, ритма, колорита, световосприятия; чувство фактурности и объёмности; развивает мелкую моторику рук; развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.

В процессе проведения занятий я заметила, что такое использование нетрадиционных техник рисования повысило интерес учеников к рисованию. Существует много различных техник нетрадиционного рисования. Их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстрее достичь желаемого результата.

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения. В связи с этим я ставлю перед собой следующие задачи:

- сформировать у детей технические навыки рисования.
- познакомить их с различными нетрадиционными техниками рисования.
- научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисованию используя различные техники.
- развивать воображение и творческие способности учеников.
- обогащать и расширять их художественный опыт.
- побуждать ребенка экспериментировать.
- поощрять и поддерживать творческие находки.
- развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной активности.
- воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее результату.
- способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его деятельности интересен другим и ему самому.

Мой опыт работы показал, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет истинную радость, если оно строится с учетом специфики деятельности и возраста детей.

Ребенку необходимо помочь научиться различным способам рисования, дать понятие о разных техниках изображения.

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

Для каждого возраста я придерживаюсь разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному. В ходе занятий школьники выполняют задания разные по тематике и требующие применения различных приёмов работы. Что помогает им быстро осваивать работу разными художественными материалами и развить навыки по изобразительному искусству. Усложнение заданий проходит постепенно, регулярно.

На уроках происходит знакомство с различными техниками: графика, живопись, батик, монотипия, лепка, чеканка, витраж, аппликация, лепка, аэрография, граттография. Это знакомство позволяет учащимся почувствовать материал, создать свое, проявляя фантазию.

На каждом уроке необходимо поддерживать атмосферу увлеченности. Это зависит и от личности учителя, его живого слова, умения интересно преподнести материал. Ведь одну и ту же тему каждый учитель преподносит по-своему. Тема одна, а вариантов ее решения множество.

Одна из главных задач уроков с применением различных техник – помочь детям познавать окружающую действительность, развивать наблюдательность, научить правильно видеть, развивать мышление, воображение и творческие возможности ребенка. Мы учимся применять разные художественные материалы: гелиевая ручка, гуашь, пастель, цветные карандаши, пластилин. Новые материалы и приемы работы вызывают удивление и неподдельный интерес. Художественные салоны и магазины сейчас предлагают множество новых художественных материалов, как отечественных, так и зарубежных. Работа с разными материалами помогает выявлять способности учащихся. Я стараюсь внушить учащимся, что все они способны к творчеству, только одни рисуют лучше карандашами, другие фломастерами, третьи красками. Работая над образом, дети думают, какой материал лучше использовать, чтобы выразить свои мысли и чувства на бумаге. На всех ступенях обучения используются различные техники изображения и различные подходы к выполнению художественных работ для создания индивидуального творческого почерка. Применение различных техник на уроках ИЗО позволяет раскрыть творческие способности учащихся. Творчество не является уделом избранных, оно является необходимым условием для существования человека. Н. Рерих способность личности к творчеству охарактеризовал, как птицу, «которая не может не петь, ибо её песнь есть выражение её сущности». И задача учителя изобразительного искусства помочь каждому ученику раскрыться, самоопределиться, реализоваться как творческим личностям. Новизна и многогранная деятельность - залог творческого отношения к работе. Однако введение разных материалов и техник осуществляется с некоторой осторожностью и в определенной последовательности. Выбор техники и материала зависит от уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей. Ввиду ограниченности урочного времени, школьники не всегда могут в полной мере реализовать свои возможности. Поэтому на кружковых занятиях, дети могут, не спеша выполнить работу, проявляя при этом свою фантазию и воображение.

Особенности изображения зависят от цели, назначения рисунка. Материал должен помогать наиболее простому, быстрому и убедительному выполнению поставленной перед учащимися задачи.

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»

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И РОЛЬ ПЕДАГОГА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.

2.1 Пути реализации творческих способностей на уроках изобразительного искусства

В своей работе с детьми стараюсь 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 работаю над:

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

Формой проведения занятий по программе является урок.

Процесс обучения на уроке искусства характеризуют:

- сотворчество учителя и ученика;
- диалогичность;
- четкость поставленных задач и вариативность их решения;
- освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск лично значимых смыслов.

Урок искусства стремлюсь 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. Я создаю её 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:

- изображение на плоскости и в объеме (с 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.

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 мой профессиональный опыт сформировался при взаимодействии с учителями — музыки, информатики, истории, технологии, педагогом-психологом и учителями начальных классов. Большую роль в формировании моего профессионального опыта играют методические семинары, где учителя делятся опытом, предлагают новые идеи и т.д.

На уроках я использую следующие художественные техники:

- рисование (в различных видах и жанрах),
- аппликация и коллаж),
- лепка,
- бумагопластика,
- роспись самостоятельно выполненных изделий,
- рисование пальцем, граттаж, монотипия и др.

Во внеурочное время, кроме рисования, выполняем работы в технике квиллинг, роспись по стеклу и керамике, работа с текстилем, кожей.

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.

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 стараюсь дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда.

Индивидуальную работу с учащимися веду так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, проявили большое желание и стремление учиться и не отставать от лучших учеников, научить ребенка работать самостоятельно с полной отдачей сил; создать благоприятные условия для развития учеников с наиболее выдающимися способностями. Природа и окружающая нас реальность - основа творчества во всех видах деятельности. Через реальность мы приходим к понятию фантазии - этой прекрасной способности любого человека. Художник способен фантазировать только на основе увиденного в окружающем мире. Я стараюсь вселить уверенность в каждом ученике, 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.

На мой взгляд, 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, которую стараюсь создать на своих уроках.

Одна из форм поощрения, которую я часто использую – это участие в школьной выставке. Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей, на праздники и т.д.

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.

2.2 Создание условий для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства

Доктор психологических наук Е.Яковлева говорит, что существует творческий потенциал – нереализованные возможности, которые есть у каждого человека, и, основная задача учителя не в выявлении, отборе, развитии, а в создании условий для развития творческого потенциала у всех учащихся без исключения. Каждый ребенок изначально творец, но потребность в творчестве имеет свойство с течением времени затихать, необходима сознательная целенаправленная помощь тому, чтобы она не гасла, а развивалась. И если творчеству, как известно, обучить невозможно, то можно и необходимо создавать на уроке такие условия, благодаря которым оно проявится у детей, а их творческие способности будут развиваться.

Главным помощником в творчестве является учитель. Очень важно, чтобы ученики верили своему учителю, для этого он всегда должен быть искренним и справедливым, должен любить и уважать учеников, долг учителя – помочь раскрыть талант терпеливо и настойчиво. За то небольшое время, что отведено в общеобразовательной школе изобразительному искусству, учащихся сложно научить в должной мере грамоте рисунка, композиции, живописи и скульптуре, невозможно. А вот развитие творческих способностей – это основная задача учителя изобразительного искусства и это осуществляется практически на каждом обыкновенном школьном уроке. И самое удивительное, что на каждом таком уроке происходит чудо.

Постепенно из урока в урок у ребят пробуждается интерес к искусству, возникают условия для развития художественных способностей, о существовании которых у себя многие дети даже не подозревают. И пусть они не станут художниками, но искусство всегда будет для них источником радости.

Вот какой вывод сделали современные педагоги в Национальном педагогическом институте Франции: «Ребенок рождается художником. Задача любой школы – развивать этот дар. Детство, даже раннее детство, – наиболее благоприятная пора для усвоения искусства». Творческая деятельность бывает продуктивна, тогда, когда на занятиях обеспечено органичное единство учения и творчества. Учить можно не только приемам и операциям, которые принято называть «техническими», но и способам действия, опробовав которые, ребенок подготавливает себя к творчеству. Другое условие – это применение педагогических средств, пробуждение творческой активности учеников. Они

многообразны, а общим для них является результат: каждому ребенку должно стать интересно то, что ему предстоит сделать.

На своих уроках я не требую от всех одинаково высокого уровня освоения способов деятельности. Одни ученики сразу схватывают сущность каждого способа и легко превращают их в средства художественной деятельности. Другие достигают этого позже. Склонности и интересы у детей еще не определены и еще не раз будут меняться. Способности же к какому-либо виду художественной деятельности есть у каждого, но они еще, возможно, не проявились. Именно поэтому необходимо знакомить детей со многими различными видами, жанрами и технологиями художественной деятельности.

Можно выделить основные компоненты, развитие которых влияет на развитие творческих способностей детей :

1. Развитие композиционно – образного мышления, воображения учащихся.
2. Развитие зрительной памяти, способствующей созданию ярких зрительных образов.
3. Развитие эстетических чувств: эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому предмету.
4. Развитие свойств мышления, необходимых для дальнейшей плодотворной работы.

Ученые выделяют следующие качества, определяющие возможность творчества, как созидательной деятельности:

определенный уровень интеллектуальных способностей;
аналитические способности;
быстрота реакции и легкость ассоциирования;
нестандартность мышления;
творческое воображение;
развитие интуиции.

Следовательно, в центре занятий по развитию творческих способностей должны стоять специальные задания и упражнения, направленные на развитие этих качеств. Учителю нужно уметь видеть в каждом ребенке индивидуальность, личность и очень бережно относиться к ней. Ведь, как утверждает психолог А.Н.Леонтьев «У человека врожденны не сами способности, а способности к их развитию».

Увлеченность работой порождает интерес, творческую свободу, удивление своими возможностями. В работе с детьми я исхожу уже из проявленных интересов и способностей учащихся и направляю их дарование в соответствующее русло. Стараюсь максимально использовать интерес: чем он сильнее, тем глубже осуществляется деятельность. Стараюсь поощрять свободу выбора детей, оставлять за каждым право иметь собственные интересы и предпочтения.

2.3 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.

Я считаю, что 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 само развиваться 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.

Исследователи отмечают обязательность таких личностных качеств учителя как адекватность самооценки и уровня притязаний, определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Современные исследователи выделяют следующие свойства личности, структура которых, по их мнению, и составляет собственно педагогические способности:

- способность делать учебный материал доступным;
- творчество в работе;
- педагогически-волевое влияние на учащихся;
- способность организовать коллектив учащихся;
- интерес и любовь к детям;
- содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность;
- педагогический такт;
- способность связать учебный предмет с жизнью;
- наблюдательность;
- педагогическая требовательность.

Я работаю над проблемой профессионального роста учителя, повышением своего уровня и морального совершенства. В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа учителя над собой является одним из обязательных условий его успешной учебно-воспитательной деятельности. К.Д. Ушинскому, в частности, принадлежит такое высказывание: учитель только в той мере воспитывает и образовывает, в какой он сам воспитан и образован, и только до тех пор он может воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим воспитанием и образованием. Духовно-творческий потенциал художника-педагога определяется как совокупность способностей, определяющих его самореализацию и саморазвитие, позволяющих реализовать творческие продуктивные потенции собственной деятельности и деятельности учеников.

На занятиях изобразительным искусством, где в основном идет практическая работа, без активности и сознательности ученика добиться успеха в обучении невозможно. Поэтому надо постоянно приучать учащихся к самостоятельной и активной учебной работе. Этого можно добиться самыми различными методами.

Предмет приобретает для ребёнка познавательное значение только тогда, когда педагог приучает его не пассивно наблюдать и срисовывать, а активно изучать натуру, выделять наиболее характерное, главное.

Надо систематически приучать детей к самостоятельной работе, как в классе, так и дома.

Задания на уроках и дома даются самые разнообразные по характеру, по самому типу работы в соответствии с требованиями программы: то это рисование с натуры карандашом, то работа над натюрмортом акварельными красками, то декоративное рисование.

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

Развивая, творческое воображение на уроках учитель, должен учитывать и постоянно активизировать мыслительную деятельность учащихся, помогать им в работе, начиная с поисков композиционного замысла и до его завершения в рисунке. Композиция картины помогает ученикам не только яснее раскрывать сюжетно и выразить своё отношение к данному событию или явлению.

К концу работы учитель выбирает наиболее удачные, а также слабые рисунки и показывает, их всему классу разъясняя, в чём их достоинства и недостатки. Указывая на недостатки в работе ученика, необходимо соблюдать педагогический такт, проявлять уважение к личности ученика, чуткое отношение к нему.

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. Опыт использования в педагогической практике заданий, направленных на развитие творческих способностей показывает, что дети, активно реализующие себя в художественном творчестве, впоследствии успешно занимаются и другими видами творческой деятельности, а значит проблема развития творческих способностей не должна сужаться до задачи развития только художественных способностей, ибо лишь немногие найдут свое призвание в художественном творчестве. Но получить свой первый полноценный творческий опыт могут и должны все. 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, чтобы развивать художественные способности ребенка, а, следовательно, и творческие способности. Искусство помогает развивать в детях эстетическое и духовно - нравственное отношение к действительности, прививает любовь к родному краю, а также развивает мышление, воображение, речь. 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. Приобщение детей к искусству на всю жизнь оставит отпечаток прекрасного в душе человека, научит видеть красоту в окружающих предметах и явлениях.

Считаю опыт своей работы «Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства» перспективным, так как он позволяет обеспечить рост качественного, высокопроизводительного обучения в образовательном процессе, учит ребёнка самостоятельному достижению цели, активизирует творческие способности учащихся, повышает эффективность урока.

Мои ученики посещают кружки, являются активными участниками окружных и городских выставок. Творчество ребят высоко оценивается. Неоднократно занимали призовые места, награждались ценными подарками, грамотами. Так же ведется ежегодная внеклассная работа по изобразительному искусству в школе. Показателем результативности моей педагогической концепции может служить высокий уровень мотивации у учащихся к урокам изобразительного искусства, их способность понять общечеловеческие ценности, выраженные в художественных произведениях, уровень художественной грамотности, степень эмоционального восприятия, желание реализовать свои потенциальные творческие способности в системе дополнительного образования. Обучая детей, я учусь сама, и процесс этот бесконечен. На каждом уроке и я, и дети открываем мир искусства: дети – себя в этом мире, я - в восприятии детей. Впереди работа и творчество...

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Белозерских Г.М. Развитие творческого потенциала личности // Начальная школа. – 1994.
2. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.
3. Воронов В.А. Воспитание красотой // Начальная школа. – 1992. - №5-6. –
4. Гликман И.Э. Подготовка к творчеству: учебное исследование школьников // Методист. – 2007. - №7. –
5. Евладова Е.Б. Возможности дополнительного образования по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей //Дополнительное образование. – 2001. - №5. – С.4-7.
- 6 Комаров В.В. Психолого – педагогические предпосылки развития творческой активности учащихся // Школа. – 1997. - №2. – С. 5-8. 7.Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию./ Под ред. Т. С. Комаровой. - М., 1991.
8. Комарова Т. С. Обучение детей технике рисования. - М., 1994.
- 9 Комарова Т. С. Дети в мире творчества. - М., 1995.
10. Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к учебнику «Уроки мастерства». – Самара: Корпорация «Федоров», 2006. – 64 с.
11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1996.