МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Методическое занятие

«Развитие творческого воображения подростков на уроках изобразительного искусства»

Подготовила и провела:

преподаватель отделения

изобразительного искусства

Попова О.Н.

20 октября 2022 г.

Введение

В последнее время в нашем обществе все более остро встает вопрос о воспитании творческой личности. В связи с этим возникает особая необходимость в изучении развития творческих процессов и нахождения путей их оптимизации. Психологи доказали, что воображение широко включено в творческую деятельность человека на различных этапах его жизни. Особенно значимым становится выявление специфики творческого воображения, закономерностей его развития и становления при изучении подросткового возраста.

Воображение — это важнейшая сторона нашей жизни. Если представить на минуту, что человек не обладал бы фантазией. Мы лишились бы почти всех научных открытий и произведений искусства, образов, создаваемых величайшими писателями и изобретений конструкторов. Дети не услышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры. А как они смогли бы усваивать школьную программу без воображения? Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. Воображение выводит человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее. Вместе с уменьшением способности фантазировать у человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке.

Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача — представление ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, условий.

 Анализ методической литературы наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает огромными возможностями по развитию творческого потенциала детей. В учебной работе особенно важно помочь им почувствовать интерес к познанию нового. Для этого, во-первых, необходимо грамотно отобрать содержание предлагаемого детям учебного материала и определить его в соответствии с возрастными возможностями детей. Во-вторых, необходимо ввести в занятие со школьниками особые методические действия и приемы, обеспечивающие активное и осмысленное усвоение знаний, умений и навыков.

           Одной из основных задач преподавания изобразительного искусства в школе является обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формирование у них навыков рисования с натуры, декоративного рисования и умения применять их в процессе учебной, трудовой и общественно полезной деятельности. Но для того, чтобы учащийся почувствовал, что может осуществить свой творческий замысел, воплотить его в рисунке, надо научить его правильно видеть окружающий мир. Л.С. Выготский (1960), Е.И. Игнатьев (1968), А.В. Петровский (1976) важнейшими условиями протекания процесса воображения считают, во-первых, прошлый опыт, который выражается в уже имеющихся знаниях, представлениях о предметном мире, природных и жизненных явлениях, и, во-вторых, умение мысленно оперировать представлениями, преобразовывать их. Уровень развития воображения зависит от уровня развития восприятия, памяти, мышления и речи. В настоящее время в общеобразовательных учреждениях системный подход по развитию творческого воображения осуществляется в процессе преподавания таких дисциплин как «Изобразительное искусство», «Музыка», «Мировая художественная культура», а также с помощью различных факультативов, кружков по изучению искусства.

          Я считаю, что развить творческое воображение – это, значит, вооружить ребенка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, для выявления и расцвета его одаренности.

          Исходя, из выше сказанного мы видим, что одной из актуальных проблем обучения, требующей решения, является развитие творческого воображения.

Цель данной работы: Изучить, выявить и определить особенности и способы развития творческого воображения подростков на уроках изобразительного искусства.

Задачи:

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную литературу.

2. Определить сущность и понятие «воображения», «творческого воображения».

3. Определить средства и методы развития творческого воображения у школьников

      4. Выполнение упражнений на уроках изобразительного искусства для развития воображения, оригинальности мышления и индивидуальности. Тема курсовой работы выбрана не случайно, поскольку она может использоваться для развития творческого воображения детей в школах на уроках и внеклассных занятиях. Работы могут быть использованы в выставочной деятельности.

1.1 Проблема развития творческого воображения у школьников в психолого-педагогической литературе

      Воображение – очень ценное психологическое свойство человека. Одна из разновидностей воображения – фантазия, и она есть качество величайшей. Воображение свойственно только человеку. Возникло и развивалось воображение в процессе труда. Прежде чем сделать какую-либо вещь, человек представляет, как он будет её делать, как будет выглядеть вещь. Это представление последующих действий и того, что будет достигнуто в результате последующих действий, составляет одну из характерных особенностей труда, отличающую человеческую деятельность от поведения животных.

       Воображение одна из форм отражения действительности. Как бы не было ново то, что создано фантазией человека, оно неизбежно исходит из того, что имеется в действительности, опирается на неё.

       Чем больше знаний и наблюдений у человека, тем больше у него возможностей воображения. Воображение очень тесно связано с процессом познания реального мира.   Специальные исследования показывают на связь узнавания с процессом воображения. Когда мы видим что-либо неясно или нечетко, мы всегда обращаемся к воображению и с его помощью догадки пытаемся узнать то, что плохо видим. Здесь воображение ускоряет процесс познания. Воображение тесно связано со всеми проявлениями личности: с индивидуальными особенностями восприятия и мышления человека, со своеобразием его эмоций и чувств, с его интересами, способностями. Неразрывно воображение и с волевыми качествами личности. Особенно ярко это наблюдается в процессе творческого труда, когда человек сознательно, целенаправленно, в соответствии со своим идейным замыслом воспроизводит прежде полученные образы и создает новые. В этом случае нередко требуются большие волевые усилия, и только при наличии их достигаются поставленная цель – создается действительно новое. Источником возникающего элементарного воображения будет то, что воспринимается человеком.

        Представление воображения формируется у детей на базе развития их восприятия. Обогащая опыт восприятия и специальных наблюдений ребенка, воспитатель тем самым обогащает и развивает его восприятие. Исследования показали, что задержанные в своем речевом развитии дети оказываются чрезвычайно отсталыми и в развитии своего воображения.

       Особенно интересно развиваются представление воображения у детей школьного возраста. Этому благоприятствует процесс обучения и воспитания, в ходе которого ребенок знакомится с очень широким кругом предметов, явлений окружающего мира.

       У детей подросткового школьного возраста воображение опирается уже на довольно значительный жизненный опыт и на все возрастающие знания. Но среди них есть дети с очень бледными, слабыми представлениями, не умеющие произвольно вызывать представления и оперировать с ими в процессе обучения. С такими детьми нужно много работать.

       С.Л. Рубинштейн пишет: «Воображение - это отлет от прошлого опыта, это преобразование данного и порождение на этой основе новых образов».

      Л.С. Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привносит новое в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает новый, раньше не существовавший образ. Составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением».

      Согласно Е.И. Игнатьеву, «основной признак процесса воображения заключается в преобразовании и переработке данных и материалов прошлого опыта, в результате чего получается новое представление».

      Многие исследователи отмечают, что воображение есть процесс создания новых образов, протекающий в наглядном плане. Такая тенденция относит воображение к формам чувственного отражения, другая же считает, что воображение создает не только новые чувственные образы, но и продуцирует новые мысли.

      Основное значение воображения состоит в том, чтобы без него был бы невозможен любой труд человека, так как невозможно трудиться, не представляя себе конечного результата и промежуточных результатов. Без воображения не был бы возможен прогресс ни в науке, ни в технике, ни в искусстве.

      Психология школьного возраста отметила важный для деятельности воображения момент, который в психологии получил название закона реального чувства в деятельности фантазии. Сущность его проста, в его основе лежит фактическое наблюдение. У детей воображение развивается на основе специальных знаний и опирается на освоение практических приемов действия в той или иной области творческой деятельности.

      Развитие воображения у детей создает предпосылки для эстетического воспитания, а хорошо поставленное эстетическое воспитание в свою очередь развивает воображение. На развитие воображения детей влияет чтение художественной литературы, просмотр картин, слушание музыки, восприятие природы и т. д. Благодаря знакомству с искусством образы воображения у детей становятся более полными и яркими.

      Существует понятие «творческое воображение» - это самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности

      Творчество – это деятельность, которая дает новые, впервые создаваемые, оригинальные продукты, имеющие общественное значение: открытие новых закономерностей в науке, изобретение новых машин, отыскание способов выведения новых сортов растений и пород животных, создание произведений искусства и литературы и т. д. Источником творческой деятельности является общественная необходимость в том или ином новом продукте. Именно потребность общества в чем-то обуславливает возникновение творческой идеи, творческого замысла, что ведет к созданию нового.

      В педагогическом аспекте творчество – это повышенная активность ученика, в результате которой он открывает много нового для себя – в своих возможностях, в познании мира. Педагог имеет возможность влиять на творческий процесс ученика, расширять и указывать перспективу его развития.

     Творческое воображение зависит от многих факторов : возраста, умственного развития и особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения психофизического развития), индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур образа «Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки собственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности процесса обучения и воспитания.

      Вся деятельность человека в состоянии вдохновения сосредоточена на предмете творчества. Вдохновение нельзя противопоставлять труду. Оно есть результат большого труда.

     Чтобы получить доброкачественный материал для творческой деятельности, человеку необходима высокоразвитая наблюдательность. Умение целенаправленно и тонко наблюдать – одна из характерных черт людей, создающих новое в той или иной области человеческой деятельности. Большие запасы наблюдений создают богатый материал для деятельности творческого воображения. Наблюдение дает возможность увидеть не только то, что нужно для осуществления наличного замысла, но и то, что дает толчок к постановке новых проблем, к возникновению новой идеи, нового замысла.

      Возможно, будет разумным полагать, что творить способен всякий, но вот степень творчества меняется в очень широких пределах. Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение.

      Сущность творчества – предугадывании результата, правильно поставившего опыт, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что М. Склодовская называла чувством природы.

      При решении задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать находить связи и зависимости-все то, что в совокупности и составляет творческое воображение.

      Творческое воображение - это психическая деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности. Воображение - способность творчески мыслить. Так же воображение - это умение фантазировать, мысленно представлять. В чем важность воображения? Все наши цели рождаются «в голове», в воображении. Если воображение сковано стереотипами, то и мысли стереотипны. Воображение - это источник идей и для бизнеса, и для любви, и для творчества. Поэтому воображение это то, без чего жить невозможно.

1.2 Педагогические средства и методы развития творческого воображения у школьников.

     Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения.

Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей.

Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности педагогов и учеников по осуществлению задач образования, воспитания и развития (Ю. К. Бабанский).

    Н. Н. Ростовцев под методом развития понимает «способ работы педагога с учениками, при помощи которого достигается лучшее усвоение материала».

 Методы – это приемы, с помощью которых осуществляется развитие творческого воображения. Прием – это элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации метода в том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре

    Любой метод развития представляет собой взаимосвязанную деятельность учителя и ученика, в результате которой достигаются определенные цели.

   Для развития творческого воображения можно использовать методы – рассказ, беседа, наблюдение, выполнение творческих работ.

 Рассказ - это повествовательная форма изложения учебного материала учителем.

 Беседа – это разговор учителя с учениками.

 Наблюдение – это целенаправленное, непосредственное и организованное восприятие учащимися предметов и явлений. Наблюдение – один из наиболее важных способов образования представлений и понятий в процессе развития творческого воображения.

 Выполнение творческих работ. Этот метод способствует выработке у учащихся необходимых навыков для выполнения творческих работ.

     Говоря о развитии воображения, нельзя не сказать несколько слов о развитии навыков организованности и дисциплинированности. Все замечания учащимся учитель должен делать в тактичной форме, здесь следует помнить, что чрезмерная строгость и требовательность в данном случае должны уступать место четкому и своевременному индивидуальному подходу. Таким образом, следует знать, что повышение эффективности воспитательных усилий требует от учителя величайшей осторожности и корректности, так как объект, с которым приходится иметь дело - дети.

    На развитие творческого воображения влияет ряд факторов. Здесь первостепенное значение имеет личность учителя, его общий кругозор, мастерство преподавания, зависящее от многих способностей учителя и прежде всего от умения учителя сообщать учащимся учебный материал в доступной форме, возбуждая интерес.

     Говоря о развитии воображения, мы должны постоянно иметь ввиду, что работаем с подростками, которые отличаются особой любознательностью. Учащимся 12-15 лет свойственны пытливость ума, стремление к познанию нового, большая эмоциональность, увлеченность.

 Среди многообразия методов и приемов, в педагогике выделяют:

   Увлеченное преподавание;

   Новизну учебного материала;

   Использование новых и не традиционных средств обучения;

   Чередование форм и методов развития;

   Взаимообучение;

   Педагогический такт и мастерство педагога.

   В современной дидактике выработаны единые основные требования к формам и методам, получившим название дидактических принципов.

   Принцип – это основное исходное требование, предъявляемое к процессу развития с целью его эффективного осуществления.

   Для метода развития характерно наличие двух принципов. Во-первых, метод должен обеспечивать достижения цели обучения, давать учащимся новые знания. Во-вторых, в методе развития должна существовать двусторонняя согласованная деятельность учителя и ученика [[7]](https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-na-temu-razvitie-tvorcheskogo-voobrazheniya-podrostkov-na-urokah-izobrazitelnogo-iskusstva-4100045.html" \l "_ftn7" \o "" \t "_blank).

    В процессе организации обучения развитию творческих способностей большое значение придается общедидактическим принципам:

 - систематичности

 - последовательности

 - доступности

 - наглядности

 - активности

 - прочности

 - индивидуального подхода

   Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии творческого воображения. Методы обучения применяются в единстве с определенными средствами обучения.

      Средства обучения – это источники получения знаний, формирование умений. Понятие «средства обучения» употребляется в широком и узком смысле.

      При употреблении этого понятия в узком смысле под средствами обучения понимают учебные и наглядные пособия, демонстрационные устройства, и др. Широкий смысл предполагает, что под средствами обучения понимают все то, что способствует достижению целей образования, т. е. всю совокупность методов, форм, содержания, а также специальных средств обучения.

      Средства обучения призваны облегчить непосредственное и косвенное познание мира. Они, как и методы, выполняют обучающую, воспитывающую и развивающую функции, а также служат для побуждения, управления роли учебно-познавательной деятельности учащихся. Некоторые ученые подразделяют средства обучения на средства, которыми пользуется общий для эффективного достижения целей образования (наглядные и, технические средства), и индивидуальные средства обучаемых (школьные учебники, тетради, письменные принадлежности и т. п.).

Средства подразделяются на:

- визуальные (зрительные), к которым относятся таблицы, карты, натуры, объекты и т. п.;

- аудиальные (слуховые) — радио, магнитофоны, музыкальные инструменты т. п.;

- аудиовизуальные (зрительно-слуховые) — звуковой фильм, телевидение и т. п.

1.3 Психолого-педагогические особенности подросткового возраста.

     Подростковый возраст – это от 10 до 15 лет, что соответствует возрасту учащихся 5 – 8 классов. Подростковый возраст называют переходным. Переход к взрослости пронизывает все стороны развития: и его анатома – физические, и интеллектуальное и нравственное развитие – и все его виды деятельности.

    Важное направление в развитие взрослости связано с развитием содержательных интересов и становлением планов на будущее. Подростков очень привлекает возможность расширить, обогатить свои знания. Подростки могут уже мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями и самоанализом. Активно совершенствуется самоконтроль.

    Дети данного возраста уже заметно отличаются друг от друга по интересу к учению, по уровню интеллектуального развития. У подростков появляются новые мотивы учения, связанные с расширением знаний, позволяющих заниматься интересной работой, самостоятельным творческим трудом.

    Подросток с помощью воображения строит планы своего будущего, «проигрывает» в своем воображении различные социальные и нравственные ситуации, как бы тренируясь перед сложной взрослой жизнью. Творческое воображение в этот период нередко выступает во взрослой форме вдохновения. Подростки испытывают наслаждение от творческого созидания. Они с удовольствием сочиняют стихи и музыку, импровизируют танцы, пытаются решить сложнейшие (нередко не имеющие решения как, например, создание вечного двигателя) вопросы науки. Поскольку сенситивный период для развития воображения в этом возрасте сохраняется, постольку функция воображения для своего развития требует постоянного притока новой информации, своего рода «пищи». Именно поэтому все подростки любят читать и смотреть фантастику, боевики, включающие героев, резко отличающихся от нормального человека, и малореальные обстоятельства (т. е. тоже полуфантастические).

     По утверждению психолога Л.Ю. Субботиной, развитие воображения проходит две фазы, связанные с рассудочной деятельностью, где первый период развития охватывает первые 15 лет жизни человека, затем рассудочная деятельность сохраняет свое прогрессивное развитие, а воображение, в большинстве случаев, характеризуется падением интенсивности. Затухание функции воображения с возрастом - отрицательный момент для личности. Вместе с тем, воображение может не только облегчить процесс обучения, но и развиваться при соответствующей организации учебной деятельности.

    Наиболее перспективным для развития творческого воображения является школьный возраст (В.И. Андреев, И.Я. Лернер, Ю.А. Полуянов, Л.Ю. Субботина и др.). В этот период более активно развиваются все психические процессы, связанные с деятельностью воображения: мышление, внимание, восприятие, память, речь. Выявлена ведущая роль творческой деятельности в формировании и развитии творческого воображения. В простых случаях творческого воображения происходит комбинирование однородных элементов («агглютинация» - склеивание), преувеличение или преуменьшение отдельных сторон действительности, объединение сходного в различном или разъединение реально единого. В сложных случаях - широкие мысленные обобщения и сопоставления, идущие по линии поисков конкретных фактов, черт, ситуаций, наглядных моделей и художественных конструкций, отражающих общие идеи и закономерности, которые нужно выявить или открыть (Л.С. Выготский).

     В подростковом возрасте, когда личностное развитие становится доминирующим, особое значение приобретает такая форма творческого воображения, как мечта - образ желаемого будущего. Подросток мечтает о том, что доставляет ему радость, что удовлетворяет его самые сокровенные желания и потребности. В мечтах подросток строит желаемую личную программу жизни, в которой нередко определяется ее основной смысл. Часто мечты бывают нереальными, т. е. определена только цель, но не пути ее достижения, однако на этапе подросткового возраста это все равно имеет позитивный характер, так как позволяет подростку в воображаемом плане «перебрать» разные варианты будущего, выбрать свой путь решения проблемы.

    Существует две линий развития воображения в подростковом возрасте. Первая линия характеризуется стремлением подростками к достижению объективного творческого результата. Она присуща далеко не всем подросткам, но все они используют возможности своего творческого воображения, получая удовлетворение от самого процесса фантазирования.

    Развитие творческих способностей находится в тесной взаимосвязи с таким психическим процессом, как воображение. Существенные изменения в развитии воображения у подростков отмечал и Л.С. Выготский. Он говорил о том, что под влиянием абстрактного мышления воображение «уходит в сферу фантазии». Говоря о фантазии подростков, Л.С. Выготский отмечал, что «она обращается у него в интимную сферу, которая скрывается обычно от людей, которая становится исключительно субъективной формой мышления, мышления исключительно для себя». Подросток прячет свои фантазии «как сокровенную тайну и охотнее признается в своих поступках, чем обнаруживает свои фантазии».

    Воображение в данном возрасте выходит на новый уровень развития, теперь оно имеет более продуктивный характер, чем в детстве, но всё таки чаще всего оно уходит «в интимную сферу» и становится субъективной формой мышления. Преодоление этого, направление развития воображения по пути стремления к его продуктивности - одна из задач педагогики решающей проблему развития творческих способностей подростка. Главными новообразованиями этого возраста являются становление «Я» подростка, а также возникновение рефлексии и осознание своей индивидуальности, проистекающие возникающего в этом возрасте чувства взрослости. Особенности становления и развития данных новообразований определяют особенности творческого процесса - его направленность, эффективность, продуктивность, и отношение к творчеству самого подростка. Возникновение этих новообразований дают возможность повысить эффективность развития критичности сознания подростка. Противоречиям, которые могут возникнуть в процессе становления «Я» подростка, свойственно негативно влиять на развитие творческих способностей путём снижения самооценки подростка и уверенности в своих силах и возможностях. Типом ведущей деятельности в данном возрасте является интимно-личностное общение, что определяет характер индивидуального творчества подростка, направленность творчества на результат.

    Рассматривая особенности подросткового возраста, в связи с повышением интеллектуального развития подростка ускоряется и развитие воображения. Сближаясь с теоретическим мышлением, воображение дает импульс к развитию творчества подростков. Воображение подростка, «конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка».

Глава 2. Роль творческого воображения подростков на уроках изобразительного искусства

2.1 Работа на уроках по изобразительному искусству

   Занятия изобразительным искусством – важное средство развития личности школьника, способствующего расширению кругозора интересов, воспитанию эстетических потребностей детей, развитию их мышления, творческого воображения, памяти, художественных способностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности.

    Учебно–воспитательная работа на уроках изобразительного искусства представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка.

   Образовательно-воспитательные задачи на уроках изобразительного искусства состоят в следующем: прививать интерес и любовь к художественной обработке материала, развивать эстетические чувства и понимание прекрасного; совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое воображение и мышление учащихся; расширять изобразительные возможности детей путем включения заданий, направленных на практическое воплощение замыслов учащихся.

   В школах имеются большие возможности для развития интереса к изобразительной деятельности.

   Ребенок, например, любит рисовать, так как это доставляет ему удовольствие. В то же время познавательное отношение может и отсутствовать, потому что ребенка может не интересовать, каким способом лучше рисовать, как расположить изображение на листе бумаги. Здесь можно говорить только о любви к изобразительной деятельности, если ее нет, то пробудить, а затем развить творчество.

   Для активизации творческой деятельности выделяются часы свободного творчества (домашние задания), которые привлекают внимание детей, заставляют их мыслить, творчески овладевать знаниями и умениями.

   Определяющая роль в образовательном процессе на уроках принадлежит педагогу, деятельность которого строится на основе изучения и учета своеобразия воспитания обучаемого.

   Зачастую интерес к творчеству у детей возникает от восхищения педагогом, его мастерством. Организуя образовательно-воспитательный процесс, педагог должен создать доброжелательную обстановку на уроках для этого можно использовать шутку, юмор.

    Для того чтобы дети хотели общаться с педагогом, он должен сам общаться с ними. Улыбка - универсальное средство выражения хорошего отношения к собеседнику.

    На уроках педагогу очень важно умение создавать благоприятный психологический климат. Климат подразумевает собой укрепившиеся и принятые большинством отношения к социальным ценностям, обществу, самому себе.

    Реализация межпредметных связей так же имеет большое значение для развития у учащихся интереса к изобразительной деятельности. для этого используют комплексные воздействия произведений изобразительного искусства, литературы, музыки.

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Формы контроля уровня обученности

1.   Викторины

2.   Кроссворды

3.   Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ

4.   Тестирование

   Учащимся необходимо творить и переживать, чтобы понимать. “Я слышу и забываю. Я вижу и помню долго. Я делаю и понимаю. ”(Китайская народная мудрость). Чтобы сделать изобразительную деятельность достоянием своего личного опыта им необходимо, анализировать картины, рисовать, лепить, самим придумывать и изменять. Поэтому необходимо уделять большое внимание творческому развитию учащихся в различных видах художественной деятельности: при рассматривании картин, скульптур, иллюстраций, архитектурных строений.

   Совместная работа детей на уроке изобразительного искусства прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком художественном действие, почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. В творческом коллективе дети учатся проявлять терпение, выдержку, взаимопонимание и уважение.
   Задача художественного воспитания на уроках изобразительного искусства – комплексное развитие нравственно-эстетических чувств ребенка, его воображения, творческих и специальных художественных способностей.
   Творчество детей на уроке понимается как умение и желание сделать что-то по-своему, индивидуально, возможно, даже оригинально. “Придумай, нарисуй, слепи, как ты хочешь” - эти магические слова распахивают перед ребенком невидимые ворота в мир фантазии, находчивости, изобретательности, где он не скован почти никакими ограничениями.

   “Каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоянии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает”. (Б. В. Асафьев.)

2.2 Особенность выполнения творческой композиции

     Слово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, соединение частей. Композиция — важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. В практических искусствах композиция объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д.).

     В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень важную роль.

Существуют два способа художественного видения при организации композиции:

1.   Сосредоточение внимания на отдельном предмете как доминанте всей композиции и восприятия остального только по отношению к нему. В этом случае окружающая среда видится так называемым боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания и работая на него.

2. Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного — это единый ансамбль.

    Всякая правильно построенная композиция является уравновешенной.

    Равновесие — это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Его местонахождение не вызывает сомнения и желания передвинуть его по изобразительной плоскости. При этом требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон (симметрия всегда уравновешена, а равновесие не всегда симметрично).

    Количественное соотношение должно быть равным. Если же в одной части число контрастных пятен больше, необходимо усилить контрастные отношения в другой части, либо ослабить контрасты в первой. Можно изменить очертания предметов, увеличив периметр контрастных отношений. Для установления равновесия в композиции важны форма, направление, место расположения изобразительных элементов. Неуравновешенная композиция выглядит случайной и необоснованной, вызывающей желание дальше работать над ней (производить перекомпоновку элементов и их деталей).

    Правильно построенная композиция не может вызывать сомнения чувства неопределенности. В ней должна быть успокаивающая глаз ясность соотношении, пропорций.

    Во время работы над композицией мы имеем дело с различными параметрами.

    При компоновке форм на плоскости большое значение играют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин. От правильного их использования зависит выразительность композиции.

    Масштаб — это соизмерение величин изображенного объекта по отношению к действительным величинам. Всякая композиция начинается с установления размеров изображения. Он находится в пропорциональном отношении к величине изображения.

    При решении вопросов равновесия в композиции важно местоположение элементов: от того, в какой части композиции размещается предмет, зависит его вес. Элемент, находящийся в центре композиции или близко к нему, либо расположенный на вертикальной центральной оси композиционно весит меньше, чем элемент, находящийся вне этих основных линий.

    Совпадение изображения с линиями структурного плана композиции вносит элемент стабильности.

Примеры компоновки в формате плоскости:

  - Предмет, расположенный в верхней части композиции, выглядит легче того, что помещен внизу.

  - Предмет справа от центра кажется тяжелее. Это связано с тем, что левое полушарие головного мозга доминирует над правым. Сначала мы видим левую часть композиции, потом глаз передвигается вправо, т.е. на левой части композиции он задерживается меньше, нежели на правой.

  - Предмет, изображенный в перспективном измерении, кажется тяжелее, нежели тот же предмет во фронтальном изображении.

   Для того чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может состоять из нескольких элементов или одного большого, это может быть и свободное пространство — композиционная пауза.

   В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется стилизацией.

   Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

   В декоративном искусстве стилизация — метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

   Прежде чем говорить о различных способах стилизации, имеет смысл обратиться к сути термина «стиль».

    Стиль — наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Художник А. Дерен считал, что «стиль — это постепенный переход от человека к действительности и обратно».

   Чаще всего стиль определяют как систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой выполнения, пространственными построениями. Если сравнить стиль и манеру, то манера — это особенные черты творческого процесса, а стиль — его конечный результат, обязательный синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

2.3 Упражнения, используемые на уроках ИЗО для развития воображения, оригинальности мышления и индивидуальности.

  Одним из средств развития творческого воображения, является выполнение творческих работ в различных техниках и с применением различных технологий.

Предлагаю упражнения по развитию воображения, оригинальности мышления и индивидуальности каждого ребенка, а особенного учеников 5-8 классов. Они включаются в темы программы, могут предлагаться как часть занятия и как отдельные уроки.

Упражнения на нахождение изображения в пятнах.

а) Гуашь накладывается на мокрую бумагу цветовыми пятнами, причем границы пятен должны затекать друг на друга. Среди пятен ребята отыскивают знакомый им образ и дописывают его, чтобы он стал понятен всем.

б) На чистый лист наносят рисунок кистью, смоченный чистой водой, на воду посыпают марганцовку. Вступая в реакцию, марганец травит бумагу – получается изображение в тоне, отличающееся интересной текстурой.

в) Работа по мокрому листу тушью. Растекающаяся тушь дает интересные заплывы, фактуру. Можно создавать заданный образ или найти образ в получившихся пятнах и дописать его.

г) Упражнение с ниткой, обмазанной краской. Нить произвольно набрасывается на лист бумаги, и один конец спускается вниз. Сверху накладывается другой лист. Прижимается рукой, затем нить вытягивают – получается динамически размазанное пятно. В полученном изображении находят образы и дописывают по воображению.

д) На стекло или полиэтиленовую пленку наносят произвольно световые пятна, затем делают оттиск на чистый лист, полученный образ дописывают по воображению.

   . Программа преподавания в школе включает следующие виды уроков: тематическое рисование, рисование с натуры, декоративное рисование.

Развитию воображения учащихся, более всего способствует тематическое и декоративное рисование. Декоративное рисование, в основном, развивает репродуктивное воображение, так как обычно дети изучают на занятиях различные виды народных росписей (хохлома, гжель, полхово - майданская роспись и др.) и воссоздают их. Но все, же существуют задания, требующие и творческого воображения (например, аппликация, рисование орнамента и др.).
   Тематическое рисование, на мой взгляд, более всего способствует развитию творческого воображения. В тематическом рисовании ребенок проявляет как художественные, так и творческие способности. И здесь, прежде всего, необходимо определить понятие самой темы. Существуют общие темы («вечные темы» - добра и зла, отношения между людьми, материнства, мужества, справедливости, прекрасного и безобразного), имеющие множество проявлений и провоцирующие на творчество, и конкретные темы, с четким указанием места и действия, требующие точного выполнения. Они помогают осуществлять диагностику творческого воображения.
С точки зрения методики преподавания изобразительного искусства, развивать творческое воображение можно с помощью специальной организации уроков. Детям можно предлагать самые разнообразные темы (например, «Волшебники», «Натюрморт», иллюстрирование художественных произведений и др.). А также можно включать в структуру урока игровые моменты и упражнения (например, игра «Перевертыш», «Рисунок в несколько рук», «Музыка», «Три краски» и др.).

Выполняя данные задания, необходимо в работе соблюдать следующие условия:

* работа должна проводиться на листах разных форматов;
* необходимо использовать разные материалы: тушь, гуашь, акварель, пластилин и т. д.
* организовывать прослушивание музыкальных и литературных произведений;
* использовать метод ассоциаций;
* использовать в работе театральные методы;
* выполнять наряду с индивидуальными заданиями работы групповые и коллективные.

Выполняя простые упражнения, ученик приобретает способность к творческому воображению, у него появляется способность относиться к жизни, природе, другому человеку, к ценностям культуры, как относится ко всему этому настоящий художник. Упражнения по развитию воображения школьников 5-8 классов, могут быть использованы учителем не только на уроке, но и в качестве дополнительных заданий, которые ученик может выполнять самостоятельно у себя дома, в комфортной для него обстановке.

Для выполнения работ необходимы материалы, которые позволяют получить качественное изображение. В число основных материалов входят:

-   Краски различного качества для определенных типов поверхностей.

           - Акварельные краски. Работа выполненная ими, будет смотреться светлой, нежной.

            - Гуашь. Эта краска непрозрачная, плотная; высыхая, она приобретает матовую бархатистую поверхность. Различие между акварельными красками и гуашью в том, что гуашь включает в себя меньшее количество связующего и значительное количество пигмента, кроме того, для большей тонировки гуашь содержит белила. Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщены сохнет от 30 минут до 3 часов в зависимости от влажности воздуха. Плакатная гуашь отличается от художественной большой кроющей способностью и цветовой насыщенностью. Гуашевые краски разводятся водой до состояния жидкой сметано-образной массы.

            - Масленые краски. Перед использованием следует сильно развести очищенным скипидарной эссенцией, добавив несколько капель сиккатива, ускоряющего процесс высыхания. Не рекомендуется использовать для нанесения масленых красок бумагу, так как лаки и растворители могут повредить ее и оставить на не пятна.

             - Акриловые краски. Они как нельзя лучше подходят для выполнения профессиональных работ, так как после высыхания они образуют водостойкую пленку. Краски были созданы сравнительно недавно, они представляют собой нетоксичный раствор акриловой смолы с высокой консистенцией пигмента. Акриловые краски имеют ряд преимуществ. Во-первых, они очень быстро сохнут, поэтому бумага при их нанесении не коробиться. Во-вторых, они очень прочные и стойкие к воздействию воды и света.

        - Основы. Выбор основы зависит от типа работы художника, а так же от используемой краски. Для выполнения работ, требующих особой точности в изображении большого количества мелких деталей, желательно использовать гладкую бумагу, тогда как для более простых работ подойдет и более крупнозернистая бумага.

     Работа художника над новым произведением начинается с выбора темы. На данном этапе особенно важна не только конкретная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, но и тот декоративный образ и эмоциональное настроение, которые художник стремится передать с помощью различных художественных средств. Используя разнообразные художественные и технические приемы, можно передать как орнаментальными, так и колористическими средствами различные настроения; весеннюю легкость, бурное движение или спокойную уравновешенность.

Хорошо слаженная и продуманная композиционная схема — основа создания художественного произведения.

     Композиция (от лат. Compositio – расположение, составление) – способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой целым. Следует начинать с наброска композиционной схемы в натуральную величину или в уменьшенном масштабе.

     Колорит в любой творческой работе - неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно полностью загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов.

    Колорит - определенное взаимоотношение всех цветов и тонов, подчиненное общему тону. Колорит в зависимости от преобладания определенных тонов может быть светлым или темным, ярким или мрачным, холодным или теплым. В живописи необходимо, чтобы каждый цвет, взятый в сочетании с другими цветами, не «выпячивался» и не «пропадал», а создавал бы общее впечатление главного, основного тона. Богатство колорита не в пестроте, а разнообразии оттенков и переходов цвета. В своей работе, следует прежде всего определить основной цвет, а затем искать остальные оттенки. Фон также должен быть подчинен ведущему цвету.

    Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что наука о цвете возникла очень давно. Шаг за шагом человек овладевал тайнами цвета. Изучение цветового колорита является интереснейшим и нужнейшим разделом учебного предмета «Изобразительное искусство», имеет огромное значение для воспитания учащихся.

   Уроки искусства - это сквозное действие по передаче юным ученикам огромного опыта познания жизни, накопленного в искусствах.

    Подводя итог, можно сделать следующий вывод: необходимо расширять сенсорный опыт детей; при воспитании ориентироваться не на стандарт, а на индивидуальные особенности; развивать мыслительные операции, в обучении помогать включать самостоятельный интеллектуальный поиск; обеспечивать ребенку максимальную самостоятельность в творчестве, не сдерживать инициативы детей; наряду с творческим воображением развивать восприятие, внимание, память, мышление; развивать воображение, используя богатство эмоциональных состояний ребенка, его чувства; предлагать детям решать творчески возникающие у них проблемы; способствовать оттачиванию художественных навыков как главного инструмента художественного творчества.

Заключение

 Анализ методической и специальной литературы по теме «Развитие творческого воображения подростков на уроках изобразительного искусства», наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает огромными возможностями по развитию творческого воображения детей.

 Я изучила особенности развития творческого воображения учащихся в подростковом возрасте. Рассматривая особенности подросткового возраста, можно сказать, что с повышением умственного и творческого развития подростка ускоряется и развитие воображения. Сближаясь с теоретическим мышление, у подростка начинает развиваться творческое воображение.

Воображение подростка, «конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка».

       Общеизвестно, что воображение играет огромную роль в жизни человека. Благодаря воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. Воображение играет также огромное значение для развития и совершенствования человека как вида. Оно выводит человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее.

       Я рассмотрела термин «композиция»,— важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Мною было прописаны упражнения, используемые на уроках изобразительного искусства для развития воображения, оригинальности мышления и индивидуальности. Определила, как развивается творческое воображение школьников во время урока. Самое главное, что любая тема, связанная с фантазией, очень нравиться детям. Они фантазируют, воображают, создают очень интересные формы. Если ребенку интересно, если его увлечь и заинтриговать, помочь вообразить будущее изделие, создать стимул, то ребенок будет заниматься этой деятельностью долго, упорно и порой забывая про время и про то, что работа может не получиться. Ребенок натура увлекающаяся и воспользовавшись этим качеством можно научить его и воображать и творить воображаемое изделие, но для этого его нужно вдохновить, вдохнуть в него искорку какого, то замысла, какой, то идеи, а в дальнейшем он все это разовьет сам. Развитие творческих способностей - сложное и важное дело, успешной реализации которого помогает тесное сотрудничество школы и семьи. А сам учитель должен быть терпим к проявлениям творчества детей, будь они даже не в нужный момент или же просто кажущимися нам глупышами. Нужно уметь вовремя их увидеть, поощрить и дать возможность проявиться еще раз. Все, что нужно для того чтобы дети смогли проявить свои дарования, - это умелое руководство со стороны педагога.

Список использованной литературы

1. Абрамов Г.С. Возрастная психология: учебное пособие для студентов вузов – 3е изд. Москва, изд. Центр, Академия, 1998г.

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития школьников. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 160 с.

3. Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных представлений у учащихся: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1983.

4. Библер В.С. Мышление как творчество. М.,1975.

5. Бордовская В.В., Драгунова Т.В. и др. Возрастная и педагогическая психология, - Москва, Просвещение, 1979г.

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в подростковом возрасте. Психологический очерк. М., 1967г.

7. Выготский Л.С., Развитие высших психических функций, - Москва, 1960г

8. Ветлухина Н.В. Художественное творчество и ребенок, Педагогика, Москва; 1972г.

9. Воздушная живопись. Основные методы и приемы. – Москва; ООО Издательство мир книги, 2006г.

10. Михайлов А.М. Любителям рисования. Москва; 1963г

11. Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве, Москва; «Просвещение», 1983г.

12. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов. Москва; 2000г.

(под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.В. Петухова). МГУ, 1984.

13. Журнал «Искусство в школе».