МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Методическое занятие

 «Развитие художественно- творческих способностей через индивидуальный подход к ученикам на уроке изобразительного искусства».

 Подготовила и провела :

 преподаватель отделения

 изобразительного искусства

 Попова О.Н.

14 апреля 2021г.

Урок искусства – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть.

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

Психологами установлено, свойства психики человека, основы интеллекта и всей духовной сферы возникают и формируются еще в детстве. А значит, перед учителем изобразительного искусства встаёт задача развития у ребёнка его творческих возможностей.

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

Актуальность - необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе.

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

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

Задачи:

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

Глава 1. Основы развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства

1. Характеристика творческих способностей школьников.

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

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности.

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей всегда насыщенно яркими положительными эмоциями. Благодаря этому обстоятельство творчество обладает большой притягательной силой.. Творческая работа – это возможность выразить языком различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его неприятие.

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 детьми 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 детей. 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 ребенка 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 проявляется общее и особенное, индивидуальное.

Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображение художника. Именно эти качества должен взращивать в своем ученике педагог на уроках искусства. Основной задачей уроков изобразительного искусства и является развитие художественно-творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения.

Творческая индивидуальность может проявляться на разных уровнях. От переноса старых знаний, умений, опыта в новую ситуацию до способности или найти новый вариант.

2. Методика развития творческих способностей школьников на уроках ИЗО.

2.1. Организация развития творческих способностей на уроках ИЗО.

Творчество – постоянный спутник детства. Рисование является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности. Рисуя, ребенок развивает себя как физически, так и умственно, т.к. функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше замечают, внимательнее слушают. По характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления. Проявление и развитие творческих способностей учит ребенка 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.

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

Для развития творческих способностей детей необходимо использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный интерес учащихся к предмету, побуждает искать формы, приемы, методы работы, которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, обеспечивают сознательную деятельность школьников по овладению знаниями.

Для развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства можно использовать следующие **методы обучения**:

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

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

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

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники.

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

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

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ учащихся – **уроки-вернисажи**. Таким образом, создаются условия для сотрудничества и общественного созидательного труда. Одной из основных задач школы является задача формирования у учащихся творческого и познавательного процесса, познание окружающего мира. Это позволяет выдвинуть предмет изобразительное искусство на передний план, как основа благодатной почвы для развития личности в целом.

Для решения этих задач предусмотрены нестандартные решения 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, строить рисунок, искать ошибки, быстро с помощью аппликации справляться с заданиями.

Уроки-тесты: учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти предложенных вариантов. Урок – прогулка/путешествие.ü Урок – панорама.ü Урок – репортаж с выставки.ü Урок – викторина.ü Урока - игра.ü Игра – это уникальный феномен человеческой культуры, ее исток и вершина, она обучает, развивает, воспитывает, социализирует. Игра помогает раскрытию творческого потенциала ребенка, поэтому она стала неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения учащихся

На уроках ИЗО для развития творческих способностей сегодня также можно использовать компьютер.

Развивающее значение компьютера для развития творческих способностей младшего школьника очень велико. Применение компьютеров на уроке ИЗО создает эмоциональный настрой, это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества.

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

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

владение нетрадиционной техникой изображения доставляет истинную радость, если оно строиться 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 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 школьникам быстро осваивать работу разными художественными материалами и развить навыки по изобразительному искусству. Усложнение заданий проходит постепенно, регулярно.

Уроки-знакомства с различными техниками: графика, живопись, батик, монотипия, лепка, чеканка, витраж, аппликация, аэрография, лепка, , аэрография, граттография и прочее, 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 таких занятий рисованием – 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»

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.

Признаком высокого мастерства учителя является умение правильно и результативно организовать и проводить учебный процесс, в совершенстве владеть современными методами и технологиями преподавания, обладать широким кругозором, способностью саморазвиваться и совершенствоваться. Общепризнано, 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.

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. Тем и будет обеспечен подход к красоте.

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

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.

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.