

Издательство и Образовательный Центр "Лучшее Решение"

лучшееерешение.рф конкурс.лучшееерешение.рф квест.лучшееерешение.рф
лучшийпедагог.рф publ-online.ru полезныекниги.рф
t-obr.ru 1-sept.ru v-slovo.ru o-ped.ru na-obr.ru

Развитие художественно-творческих способностей учащихся на уроках декоративного рисования

Автор:

**Кукушкина Ольга Вениаминовна,
Филиал МОБУ СОШ с. Бузюрово -
ООШ с. Нагайбаково (Бакалинский
район)**

"Прекрасное не может быть познано, его необходимо чувствовать или создавать". И.В. Гёте.

Природа с рождения дарит нам чувство красоты окружающего мира. Но как понять красоту? С помощью, каких средств попытаться выразить ее суть? Научиться видеть красоту и во что-то ее претворять – важная и сложная задача. Многие способности, которыми наделяет нас природа, остаются неразвитыми, а значит нереализованными в дальнейшем. А ведь в самом естестве человека заложено желание узнавать, привносить и создавать. Вопрос гармонического развития и творческой самореализации становится, чуть ли не самым главным вопросом для современного человека.

В соответствии с новыми стандартами российского образования в современной общеобразовательной школе меняется подход к предмету изобразительное искусство. Суть состоит в том, что для понимания предмета необходимы подходы по объединению различных составляющих знаний. Сочетание чувственной и рациональной форм познания способствует гармоничному развитию школьника. Чувственное как вид эмоций, переживаний, связанных с представлением об объекте, в школьном обучении можно обобщенно определить категорией «художественное», то есть образное, эстетическое, эмоциональное восприятие и представление действительности. Тесное взаимодействие художественного и логического создает возможности для интеллектуального развития и художественно-творческой активности учащихся.

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 художественно-творческие способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления.

Современный подход художественного образования к целям и задачам обучения ставит вопрос о взаимоотношении обучения и творчества. Воспитание творческой личности и развитие творческих способностей детей – важнейшая задача современного образования. Особое значение это имеет для преподавания изобразительного искусства. Понятие «творчество» получило различные трактовки в философских, психологических и педагогических исследованиях.

Однако, как бы ни рассматривалось **творчество** – как продукт, как процесс или как особенное креативное (творческое) состояние субъекта, в нем всегда присутствует элемент новизны.

Творческая деятельность – высшая форма деятельности, присущая человеку и включающая в себя мобилизацию восприятия, мышления, воображения, интуиции, вдохновения, наблюдательности, внимания, памяти и т.д. [2]

В искусстве результатом творческой деятельности является произведение искусства, т.е. специфическое отражение объективной реальности в особой форме – форме художественных образов.

Одна из важнейших сторон творческой деятельности – **воображение**, которое Л.С. Выготский назвал «развитым творческим чувством». Он считал, что главнейшая функция воображения связана с ориентацией ребенка в будущем. [2]

Анализируя вопрос «о затухании» изобразительного творчества в подростковом возрасте, Л.С. Выготский правомерно связывает возможности его сохранения у подростков с овладением ими художественного изображения.

Творческое задание является главной движущей силой художественного развития, что способствует становлению творчества детей, вносящего серьезные необходимости решительной поддержки в школе всего того, что способствует становлению творчества детей, вносящего серьезный вклад в развитие их воображения и творчества в школе, сохраняя свое значение и в дальнейшем. Под творческим заданием подразумевается любая практическая деятельность ученика, который что-либо рисует, поет, сочиняет. Творческое задание предполагает самостоятельное создание выразительного художественного образа. Это – открытое задание, не имеющее заранее известного решения, одинаково правильного для разных людей.[11]

Л.С. Выготский, В.А. Фаворский, Н.С. Лейтес, А.А. Мелик-Пашаев и другие отмечают необходимость решительной поддержки в школе всего того, что способствует становлению творчества детей, вносящего серьезный вклад в развитие их воображения. Проблему целостного художественного развития ребенка в последние годы исследовал психолог А.А. Мелик-Пашаев, на основании выводов которого, дети 6-10 лет обладают благоприятными психологическими предпосылками «развития эстетического отношения и художественных способностей в целом». От способностей зависит качество выполнения деятельности, ее успешность и уровень достижений, зависит то, как эта деятельность выполняется. Б.М. Теплов выделял следующие три основных признака понятия «способность»:

- под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого;
- способностями называют не всякие общие индивидуальные особенности, а лишь такие которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности;
- понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями успешного осуществления данной деятельности и динамики овладения знаниями, умениями и навыками. Психолог А.В. Петровский образно сравнивает способности с зерном, которому еще только предстоит развиваться: подобно тому как брошенное в почву зерно является лишь возможностью по отношению к колосу, который может вырасти из этого зерна, но лишь при условии, что структура и влажность почвы, погода и т.д. и т.п. окажутся благоприятными, способности человека являются лишь возможностью для приобретения знаний и умений.

Способности не даны человеку в готовом виде, они всегда результат развития, осуществляющемся главным образом в процессе воспитания и обучения. Способности, как и другие свойства личности, не только проявляются в деятельности, но и формируются в ней.

Как оценивать художественное развитие ребенка? Этот вопрос стоит не только перед учителями, но и перед учеными, исследователями теоретических проблем психологии искусства. И конечно, перед теми, кто ищет надежные методы диагностики художественных способностей. Но ничего более точного и «объективного» для оценки творчества никто не придумал. И не придумает, потому что главное в творчестве можно понять и оценить, но нельзя измерить.

Поэтому оценка творчества – всегда экспертиза. Это в полной мере относится и к художественному развитию детей.

Научить ребенка видеть красоту окружающего мира наиболее полно помогает программа **Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»**. Она дает возможность ребенку через художественный образ выразить свое отношение к миру,

формирует эстетический вкус, развивает образное мышление, воображение, способствует приобретению специальных знаний и умений. Но особенно важно, что рождается в душе каждого ребенка от встречи с искусством.

Мною выбрано несколько направлений изобразительного искусства, которые приемлемы в условиях нашей школы, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. Это декоративное, тематическое рисование, рисование с натуры, лепка, бумагопластика и др.

Для того чтобы систематически повышался интерес к предмету, стараюсь использовать различные техники – это мозаика из бумаги, коллаж из различных материалов, оригами. Роспись по ткани, витраж, аппликация, работа с природным материалом, нетрадиционные техники и др. Воспитывая любовь к традициям коми-пермяцкой культуры, знакоблю ребят с национальным орнаментом, костюмом и др.

По развитию творческих способностей школьников при изучении декоративно-прикладного искусства использую урок, проектную, исследовательскую деятельность и внеклассную работу.

Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно предоставить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда занимает определенное место не только в организованной человеческой среде жизнедеятельности, но и, прежде всего – в его духовном мире.

Сегодня для нас, очевидно, что народное искусство является полноправной и полноценной частью художественной культуры, а всего несколько десятилетий назад ученым приходилось это доказывать. Народное искусство развивается по своим законам, определяемым его сущностью, и как самостоятельный тип творчества взаимодействует с другим типом творчества – искусством профессиональных художников. Понятие «декоративно – прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» – традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием – народное искусство; и классика – памятники мирового декоративного искусства, – пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца; и современное декоративно – прикладное искусство.

Теоретические основы народного искусства, его сущность и значение как художественной системы в целом обосновали ведущие отечественные ученые: А.Б. Бакушинский, И.Я. Багусловская, Г.К. Вагнер, В.С. Воронов, М.А. Некрасова, С.Б. Рождественская, А.Б. Салтыков и др. В их трудах главными законами развития народного искусства были определены «коллективное начало» и «народность». В.С. Воронов один из первых исследователей народного изобразительного творчества, который признал высокую художественную и научную ценность «крестьянского» искусства.

Авторы современных исследователей в области искусствознания рассматривают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

М.А. Некрасова рассматривает народное искусство как творческую, культурную, историческую систему, которая утверждает себя через преемственность традиций,

функционирует как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. Она определила пять функций народного искусства:

- праздничная;
- утилитарная;
- сувенирная;
- коммуникативная;
- эстетическая.

Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае – творческий метод. Формы, способы, механизмы освоения культурного наследия еще мало исследованы. Их теоретико-методические основы кроются в философских категориях «наследие», «преемственность», «традиция», «коммуникация».

Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития. Если художественно-творческая деятельность детей на уроках в начальной школе (первый этап художественного развития) протекает на эмоционально-чувственной основе, то начиная с 5 класса (новый этап художественного развития) она строится больше на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала.

При изучении декоративно-прикладного искусства ставятся задачи художественного развития учащихся:

- формирование художественного вкуса учащихся;
- понимание особенностей декоративного искусства;
- осмысление места декоративного искусства в жизни общества.

Дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно и во взаимосвязи с окружающей жизнью.

На уроках в начальной школе учащиеся встречаются с произведениями крестьянского искусства и художественных народных промыслов. Так, например, в процессе изучения темы «Изображение и фантазия» второклассники осваивают механизм создания фантастических образов на материале народного искусства. Образы русалки, единорога, птицы Сирина, двуглавого коня и т.д. Становятся наглядным примером проявления щедрой фантазии народных мастеров, дающей ключ к созданию собственных фантазий детей.

При изучении отдельных тем, например, «Украшение и реальность», «Украшение и фантазия», стараюсь передать связь между образным строем произведений декоративно-прикладным искусством и богатым миром природы. Используя разнообразные материалы и техники, дети украшают декоративными элементами кокошники, шлемы и щиты богатырей, стремятся выразить через украшение характер человека, конструируют добрые и злые символы и украшают ими корабли и паруса, создают и украшают здания в соответствии с их назначением.

Пример: Класс делится на две группы. Мастер Украшения предлагает задание: украсить два сказочных флота – добрый и злой.

Украшения подобрать такие, которые выражали бы намерения – добрые и злые. Задача двух групп ребят: цветом, элементарными символами различить флоты. Итог – два совершенно разных флота закрепляются на большом листе (синего цвета) друг против друга.

По данной программе занятия строю с учетом тематической и содержательной целостности каждой четверти и учебного года, логически связываю между собой как звенья одной цепи. При этом каждая тема – это новый шаг в познании особенностей языка

декоративного искусства, которые осуществляются в единстве восприятия и практической деятельности. При выполнении детьми творческих заданий учебные задачи решаются в единстве с творческими.

Целостный курс декоративно-прикладного искусства в 5 классе начинается с народного декоративно – прикладного искусства. Составляющее в себе исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека.

Приобщение к замечательным памятникам народного искусства позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков, которое во многом отличается от нашего, с особым складом познания и освоения ими окружающего мира творческую деятельность, связанную с созданием жизненно необходимых предметов.

При знакомстве с предметами крестьянского бытового искусства раскрываю учащимся их главное содержание утилитарно-бытовую функцию, которая проявляется непосредственно через конструкцию, пластику формы, соотношение частей и целого. В зависимости от назначения каждый предмет имеет определенную конструкцию, пластическую форму. Крестьянская вещь, выходящая за рамки простой функциональности и обладающая художественными признаками, будь то прялка, деревянная посуда или праздничный народный костюм, несет в себе двойственность содержания (функция и идея, воплощенная в образной форме предмета). Стараюсь в доступной форме донести до сознания учащихся мысль о том, что обыденный предмет становится художественным именно благодаря своей причастности высшим идеям, выраженным всем богатством образного строя вещи (пластикой формы, объема, линий, цвета, тоном, ритмом, фактурой).

Именно декор становится носителем содержания: выражает мироощущение народа, выявляет, подчеркивает социальное положение конкретного человека. Так, например, на уроке дети узнают, что богатство декора в праздничном народном костюме было особым знаком смысла, означало высокую репродуктивную силу одетой в него женщины, плодородие матушки – Земли.

Знакомство с самобытным искусством разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.) помогает детям увидеть общность и различие между ними, понять специфику творчества народного мастера как выразителя народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные приемы росписи, особенности формы, «колористики», характерные для того или иного промысла.

На уроках знакомяю учащихся с характерными признаками каждого промысла, показываю бесконечную вариативность образов и изобразительных мотивов. Ребята выполняют творческие задания, используя традиционные для промысла элементы, приемы росписи и цветовые сочетания. По теме «Промыслы России» учащиеся выполняют творческие задания по рядам, в парах, готовят сообщения о промыслах. На итоговом уроке «Ярмарка» использую викторины, кроссворды, загадки и др.

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.

Рассматривая народное искусство, нельзя исключить из среды восприятия народные праздники, уходящие своими корнями в языческое прошлое. Праздновать значило коллективно ощущать целостность мира. По этой теме учащиеся 4-5 классов выполняют коллективное панно «Ярмарка», «Масленица», и др. в технике аппликации.

Декоративно - прикладное искусство, как и любое другое решает всегда три вопроса: что изображено, как и зачем. Из всех этих вопросов самым главным для нас является вопрос зачем, т.е. во имя чего появился на свет тот или иной образец декоративно-прикладного искусства. Невозможно формировать художественное мышление ребенка без ответа на этот вопрос, без осознания продукта творческого труда в системе связи человека с миром на разных ступенях исторического развития.

С 2004 года веду экспериментальную работу по дизайну (локальный уровень), мною составлена авторская программа «**Основы художественного дизайна**» для 8 класса. Касаясь предмета «дизайн», можно сказать, что это – новая, сложившаяся в начале XX века область искусства, особенно развивающаяся в последнее время (арт-дизайн, компьютерный дизайн, рекламный дизайн, дизайн костюма и др.). Школа не может готовить профессиональных дизайнеров. Но она побуждает у учащихся дизайнерские способности. При изучении дизайна основное внимание обращаю на изучение правил, приемов и средств композиции, цветоведения, основ формообразования, моделирования, макетирования и комплексного проектирования.

Современные профессии художника-модельера, дизайнера, архитектора все больше привлекают молодежь. Поэтому заниматься подготовкой учащихся следует в школе. Преподавание дисциплины «дизайн», как новое направление в педагогике, дает ребенку возможность почувствовать свои творческие и изобретательские способности, реально ощутить необходимость приобретения получаемых знаний и умений.

В процесс приобщения ребят к декоративно-прикладному искусству особо важное значение приобретает включение в драматургию урока активных средств эмоционально-образного воздействия – слова, музыки, зрительных образов. Так, на уроках посвященных народному искусству, комплексно использую различные виды фольклора – устно – поэтические (сказки, пословицы, поговорки, обрядовые тексты и др.), а так же музыкальные и изобразительные – помогают осознать учащимся нерасторжимую целостность народной культуры.

При изучении декоративно – прикладного искусства использую различные задания: на поиск образного решения формы, на декоративное обобщение реальных форм и их декорирование, на освоение приемов традиционной росписи и решение композиционных задач, на выявление стилистического единства между предметами, на построение изобразительно - декоративной композиции, на узнавание по представленным фрагментам традиционных художественных промыслов, на развитие чувства стиля, на закрепление и проверку учебного материала (карточки – задания, художественный диктант, игры – кроссворды, которые можно разгадывать на итоговом занятии в конце четверти и др.).

Пример: игра «Передник матрешки»

В игре вспоминаем разновидности загорской, семеновской, полхов-майданской матрешки.

Дидактический материал: три больших изображения матрешки с нерасписанным передником; таблички с названиями «Сергиев посад», «Семенов», «Полхов-Майдан»; набор бумажных передников, расписанных в стиле трех матрешечных промыслов.

Задание: определить по росписи название промысла.

В своей работе большое значение придаю **коллективным** формам работы, требующим объединения творческих усилий всех ее участников. В процессе коллективного творчества каждый ученик работает самостоятельно, и в то же время в коллективе детей он ощущает свои индивидуальные возможности товарищей в осуществлении общественно – значимых целей. В коллективной работе у ребят формируются навыки совместной

деятельности, накапливается опыт общения, межличностных отношений, координации совместных действий.

Важное значение в творческом развитии учащихся имеют итоговые, обобщающие уроки четвертей, года, которые можно драматургически выстраивать как праздники. В уроки-обобщения включаю импровизированные диалоги, игры в форме викторин, состязания команд, выставки детских работ.

В процессе приобщения к искусству важную роль отвожу учебнику. Учебники и рабочие тетради по программе «Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского становятся важным элементом целостного художественно-педагогического процесса. Учебник и рабочая тетрадь предлагают по каждой теме систему творческих заданий и вопросов, цель которых – развитие художественно – творческих способностей учащихся, осознанное использование знаний образного языка декоративного искусства в процессе воплощения собственного художественного замысла. Книга по искусству становится для детей надежным другом, собеседником, помощником, призванным сделать процесс приобщения к миру искусства более увлекательным, радостным, плодотворным.

Урок искусства должен в первую очередь вести учащихся к духовным ценностям и идеалам, становясь средством общения с искусством. В условиях урока приоритет должен быть отдан духовно-содержательным аспектам, которые осваиваются в процесс восприятия произведений декоративно-прикладного искусства и закрепляются в собственной творческой деятельности.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1991.
2. Краткий педагогический словарь. – М.: Политиздат, 1988.
3. Краткий словарь по эстетике. – М.: Просвещение. 1983.
4. Леонтьев А.А. Школа 2001. Пути модернизации начального и среднего образования. – М.: «Баласс», 2002.
5. Неменский Б.М. Мудрость красоты. - М.: Просвещение, 1987.
6. Павлова М.Б. Метод проектов в образовании школьников. – М.: Вента-Графф, 2003.
7. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. – М.: Просвещение. 2006.
8. Ростовцев Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. - М.: Просвещение, 1987.
9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М.: «Академия», 2003.
10. Фомина Н.Н. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. – М.: Просвещение, 1995.
11. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. - М.: 1979.