НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Larisa NOVICOV,
profesoară de arte plastice, grad didactic II,
Școala de Arte, Basarabeasca, Republica Moldova
E-mail: lnovicovabas@gmail.com

Резюме: *В статье проанализированы эффективные формы и методы работы по развитию художественно - творческих способностей детей, представлены методы формирования художественно - творческих* способностей, не только для искусства, но и для любой трудовой деятельности.

Ключевые слова: *творческие способности, детское творчество, развитие творческих способностей.*

PRIMARY ART EDUCATION: DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES

Summary: *The article analyzes effective forms and methods of work on the development of artistic and creative abilities of children, presents methods for the formation of artistic and creative abilities, not only for art, but also for any work activity.*

Keywords: *creativity, children's creativity, development of creative abilities*

Введение. Творческие способности имеют внутренний источник в самом человеке, а по мере освоения деятельности этот потенциал увеличивается. Человек словно вступает в осознанное владение своим потенциалом. А задача педагога помочь открыть внутренний источник творчества. Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых, оригинальных и более совершенных материальных и духовных ценностей.

Детское творчество основано на подражании, которое служит важным фактором развития ребёнка, в частности его художественных способностей. Моя задача, опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и умений, формировать интерес и развивать творческие возможности. Развитие способностей личности не может рассматриваться как процесс самостоятельный, отдельный от её комплексного формирования. Есть ряд

факторов влияющие на процесс развития художественно-творческих способностей, среди которых: наследственность, среда, деятельность, воспитание, образование, интерес, развитие и др.

Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод о том, что каждый человек наделён задатками, на основе которых формируются индивидуальные способности: художественные, литературные, музыкальные, научные и т.п.

Занятия художественной деятельностью и декоративно - прикладным искусством, формируют и развивают творческие способности личности, доставляют моральное удовлетворение, эстетическое наслаждение, радость творчества, способствуют развитию вкуса, формированию положительных качеств личности. Чувство красоты тесно связано с целенаправленной и сознательной художественной деятельностью человека. Начальное обучение играет огромную роль в развитии творчества ребёнка. Вследствие художественной деятельности, способности у ребёнка нарастают, прокладывают путь к новым достижениям. Именно в детском возрасте закладываются основы творчества, которые проявляются в развитии способностей и его реализации.

Актуальность темы. Необходимость развития художественно - творческих способностей ребёнка для его дальнейшей деятельности. Развитие творческих способностей учащихся - данная проблема актуальна, так как требования, предъявляемые к молодому поколению современным уровнем жизни, значительно возросли, задачи дальнейшего совершенствования эстетического воспитания приобретают огромное значение. Кроме определённой базы знаний, современный человек должен обладать творческим мышлением для решения нестандартных задач. Развитие творческих способностей необходимо не только для искусства, но и для любой другой деятельности. Основная задача - воспитать человека - творца с развитой индивидуальностью, способной к творческому труду, богатого духовными интересами, запросами, способного понимать общечеловеческие ценности; формирование не профессионала, а человека.

Ребёнок рисует всё, что видит, знает, слышит и ощущает. У него восприятие мира очень близко к художественному, поэтому эти качества так ярко выражаются в рисунках, а изобразительные возможности растут,

вследствие обучения и по мере практического опыта. Подавляющее большинство учеников постоянно испытывают значительные, а иногда и непреодолимые трудности в начальном обучении на художественном отделении, что приводит детей к острой неудовлетворённости результатами своих усилий и, как следствие, потеря интереса, падения мотивации к художественной деятельности.

Главная цель:

- проанализировать эффективные формы и методы работы по развитию художественно - творческих способностей детей;
- формировать художественно - творческие способности, не только для искусства, но и для любой трудовой деятельности;
- воспитывать интересной, творческой личностью, способной к творческому труду в любом виде деятельности.

Задачи, способствующие достижению цели:

1. Необходимо пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, к родной природе, к событиям нашей жизни.

2. Развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные способности, образного мышления, воображения, фантазии, познавательной активности личности учащегося в процессе изобразительной деятельности.

3. Формировать умения и навыки, необходимые для правильного ведения работы; совершенствование художественных способностей при работе с новыми художественными материалами и техниками.

4. Стимулировать интерес к изобразительной деятельности.

5. Воспитывать нравственные качества личности учащихся.

Для решения поставленных задач мной применялись

Методы работы:

- метод диалога (позволяет учащимся общаться с произведением искусства, вступать с ним в диалог);
- метод сравнений (дети сами сравнивают свои работы);
- метод „открытий" (творческая деятельность порождает новую идею);
- метод педагогического ограничения (творческая свобода не беспредельная, а целенаправленная);
- метод жизненного опыта детей (в процессе художественной деятельности, дети приобретают свой личный опыт);

- метод индивидуальной и коллективно-поисковой деятельности детей (стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из возможных).

Формы работы:

- коллективно-творческая деятельность;
- индивидуально-практическая деятельность.

В результате учащиеся приобретают необходимые для творчества умения:

- умение мыслить самостоятельно и оригинально;
- способность доводить решение полученных задач до конца;
- желание экспериментировать и получать всё новый и новый опыт.

Занятия по изобразительному искусству и художественному труду я веду по системе, которая охватывает всех без исключения детей, помогает выявить одарённых, всем другим позволяет развивать свой комплекс способностей. Необязательно делать из каждого ученика художника-профессионала, главное - воспитать человека, способного к творческому труду. Художниками становятся не многие, но уметь воспринимать искусство, разбираться в нём, любить его может каждый человек. Овладевая основами изображения, учащиеся не только глубже, полнее познают действительность, но и приобретают жизненно важные умения и навыки, в основе которых лежит многогранное чувство ритма, формы, пропорции, цвета, развитие зрительно-двигательных координаций, воображения, памяти, мышления, восприятия необходимых для разнообразных современных профессий.

Идея личного опыта

Развитие творческих и индивидуально выраженных способностей учащихся через освоение различных художественных материалов и техник:

1 этап. Накопила фактического материала, с целью формирования художественных интересов в процессе работы. Провела предварительную диагностику к художественно-творческому интересу учащихся, на начало 2018 – 2019 учебного года.

2 этап. Изучила опыт педагогов и психологов по проблеме развития художественно - творческих способностей детей в процессе изобразительной деятельности, которые использовали новые техники в ходе работы с детьми.

3 этап. Использовала различные материалы и техники как средство развития интереса творческого потенциала детей. В результате работы, выяснилось, что художественно-творческие способности возросли. Повысилось качество работ. Работы стали интересней и оригинальней.

Степень новизны моего опыта заключается в сочетании использования традиционных и нетрадиционных художественных материалов и техник в обучении, направленном на развитие индивидуальных способностей учащихся.

Главный смысловой стержень. Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка. Формой проведения занятий является урок. Нетрадиционные формы:

- урок-путешествие, викторина (Путешествие в Древний Египет);
- урок-праздник (Праздник „Рождественская история");
- урок-мастерская („Создание молдавского ковра", декорирование предметов «Декупаж»);
- урок-экскурсия и др. (Экскурсии на выставки в музеи).

Прежде чем говорить о развитии творческих способностей детей в практической деятельности, необходимо определить понятие „способности", так как каждый ребёнок талантлив от рождения, каждый фантазёр и выдумщик, только впоследствии он теряет эти способности, потому, что их вовремя не развили. Важный компонент способностей - трудолюбие. Я уделяю этому должное внимание, формированию в детях этого ценного качества. Помогаю проявить ребёнку его замыслы, способности, обучив его специальным умениям. Только в трудолюбии дети в своих работах достигают более выразительности и профессионализма. Поэтому перед ребятами я ставлю посильные, ясные цели и задачи, обязательно подмечаю достигнутое ими, затем предлагаю новые цели. Учу детей верить, что они смогут достигнуть ожидаемых результатов. Вера детей в успех приносит реальные плоды.

Художественные уроки для ребят - уроки познания неизвестного, развитие своих сил и способностей. В нашей школе немало ребят способных делать чудеса, вот только они сами иногда не знают об этом. Моя задача не только определить, а развить, разбудить творческие способности детей,

научить их видеть прекрасное, чувствовать прелесть окружающей жизни.

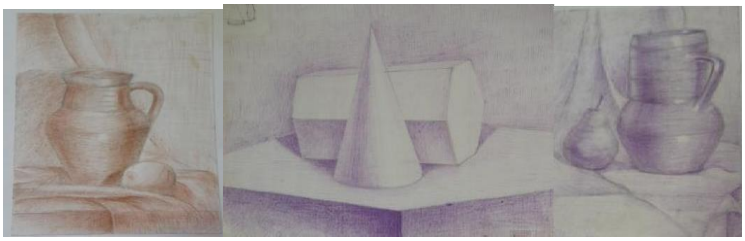
Поэтому **первый** принцип развития творческих способностей детей состоит в том, чтобы уделить одинаковое внимание всем качествам входящих в эту систему.

Второй - объяснение и практический показ приёмов работы. За время работы в школе искусств, я собрала наглядный материал, все этапы работы объясняю с „карандашом в руках".

Третий принцип - использую каждое конкретное задание для формирования у детей общих навыков, которые им могут пригодиться всегда, в любых видах профессиональной деятельности.

Я заметила, что в использовании материалов для рисования на художественном отделении школы есть свои традиции. Широко распространено представление о том, что можно ограничиться обыкновенным графитным карандашом на уроке рисунка. Сторонники такого подхода основываются на том, что графитный карандаш направляет ученика к строгости и чёткости изображения, даёт возможность достигнуть тонкой моделировки светотеневого рисунка, и это правильно. Но я поняла, что дети не очень любят рисунок, для них этот предмет оказался особенно трудным. Они стали пропускать те дни, когда у нас по расписанию рисунок. А если и приходили, то с тяжёлым вздохом рисовали. После сложного для них построения, они не проявляли интереса к штриховке объёмов. А если и соглашались, то просто раскрашивали рисунок. Неудачные работы порождают робость, подавляя интерес и творческие возможности детей. В следствии пробелов в рисунке, дети стали отставать в создании объёма и в живописи. Наблюдая за их работой, вижу, что благополучие изображения основывается на выполнении определённых правил, нанесения контура предметов, заливки основным цветом формы, наложение теней часто сводится только к аккуратному раскрашиванию рисунка. Всё это подавляет в изобразительной деятельности детей выражение объёмного, живого, непосредственного наблюдения, представление чувства. Меня это удручало.

После того, как я предложила наносить штрихи одним из цветных карандашей близким по цвету к гипсу, дети с радостью взялись за дело. Интерес к рисунку возрос. Работы стали лучше.

Изображение 1. *Штриховке объёмов*

На уроках живописи, на начальной стадии подготовки, предлагаю детям начинать с простых форм, листьев, бабочек, цветов, деревьев, птиц.

Изображение 2. *Рисунки на начальной стадии подготовки*

Рисуем овощи и фрукты пальцами гуашью, большими мазками сразу красками, без прорисовки простым карандашом.

Изображение 3. *Техника Рисование пальцами с использованием гуаши*

Наряду с традиционными техниками работы, использую нетрадиционные техники.

Как показывает опыт, использование нетрадиционной техники выводит ребёнка за привычные рамки рисования, пробуждает в нём интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает учащимся избавиться от комплексов: „Я не умею", „У меня не получается", „Не похоже". Дети начинают работать смелее, увереннее, не зависимо от степени одарённости.

На практике я убедилась, что использование необычной техники на уроках живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства даёт хорошие результаты. Работы получаются даже у того, кто не проявляет особых способностей к рисунку. С помощью таких работ, дети начинают успешно рисовать. Все предложенные техники изучены мною и использованы в работе с детьми. Всё это помогает сделать труд детей занимательней, продуктивней, способствует созданию эмоциональной атмосферы, снижая перегрузки.

Новые художественные материалы и техники

Так, особый интерес у детей вызывает парафиновая техника (гратография), рисование свечой или восковыми мелками, „Подводный мир", „Древний Египет", «Молдавские орнаменты», «Новый год» и т. д. Сколько восторга можно увидеть на лицах детей, особенно первоклассников! Использование парафиновой техники даёт широкий набор средств, для обогащения колорита, создания фантастической фактуры, передачи сложных явлений природы.

Изображение 4. *Техника гратография*

Широкие возможности для развития творческих способностей учащихся содержит техника **монотипии.** Сообщаю детям, что при использовании этой техники получаем только одно изображение. Интересная по своему исполнению, эта техника имеет ряд трудностей. Хорошо выполненная монотипия, передаёт все черты изображения и отличается красивой фактурой, большей живописностью, множеством оттенков и тона. В работе с детьми младшего возраста применяют предметную монотипию. У

детей получились изображения «Дельфины», «Орел», «Крылатая собака», «Кот».

Изображение 5. *Техника монотипии*

Детям очень нравится выполнять работу в технике „**кляксография**". Другой вариант, когда на лист бумаги наносится пятно краски, а затем надо подуть на него в трубочку в разных направлениях.

Изображение 6. Технике *Кляксография*

Использую вместо карандашей и красок **пластилин**. Вмазывание пластилина для фона по силуэту рисунка, также создание рельефных картинок.

Изображение 7. **Р***ельефные картинки плстилином*

Тематические композиции могут выполняться в смешанной технике (фломастер, акварель, гуашь, тушь, белила, акварель и тушь, акварель и гуашь, акварель и цветные карандаши, акварель и восковые мелки,

аппликация с прорисовкой). Принцип смешивания основан на взаимном дополнении одной техники другой, а также на их совместимости. Она создаёт благоприятные условия для развития детского изображения, фантазии, способствует развитию творческих способностей детей. Например: иллюстрация к стихотворению Г. Виеру «День рождение мамы», «В гостях у бабушки», «Фэт - Фрумос».

Изображение 8. *Тематические композиции в смешанной технике*

Одним из интереснейших видов художественной деятельности, предлагаемой программой на уроке декоративно-прикладного искусства, является работа с бумагой – **аппликация - Коллаж**. Исполняем работы в технике аппликации из рванных кусочков журнальных листов. На бумаге выклеивается аппликация по рисунку, где живописно укладываются подбираемые по цвету части и выставляются по форме.

Изображение 9. *Техника бумажного коллажа*

Особенно любят заниматься **оригами,** складывать фигурки из мелких модулей. Работа с бумагой позволяет детям другими глазами взглянуть на окружающий мир, побуждает в них радость труда, жажду творчества. Перечисленные работы доступны детям всех возрастов. Они развивают у ребят точность движения рук, глазомер, чувство формы и ритма, изобретательность, фантазию, воображение, мышление, художественный вкус.

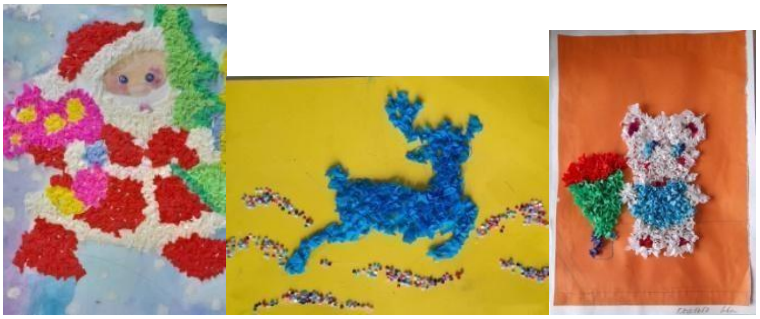
Изображение 10. *Техника оригами*

В технике Айрис-фолдинг, дети выполняют аппликацию из полосок цветной бумаги, по схеме.

Изображение 11. *Техника Айрис-фолдинг*

Не менее интересна работа с гофрированной бумаги - **Торцевание**. Для ребят это была абсолютно новая техника. С большим увлечением они выклеивали из маленьких квадратов, животных и сказочных персонажей. Поверхность получаемого изображения получается рельефной, махровой. Эта техника воспитывает аккуратность, настойчивость в достижении цели.

Изображение 12. *Работа с гофрированной бумаги - Торцевание*

Также дети с интересом выполняли картинку из необыкновенного **материала - макаронных изделий, камушек**, **ракушек,** которые наклеивали на картон, затем покрывали гуашевыми красками. Эта техника учит эстетическому вкусу, терпению, точности, разнообразности мышления, чувство формы.

Изображение 13. *Картинки из необыкновенного материала - макаронных изделий, камушек, ракушек*

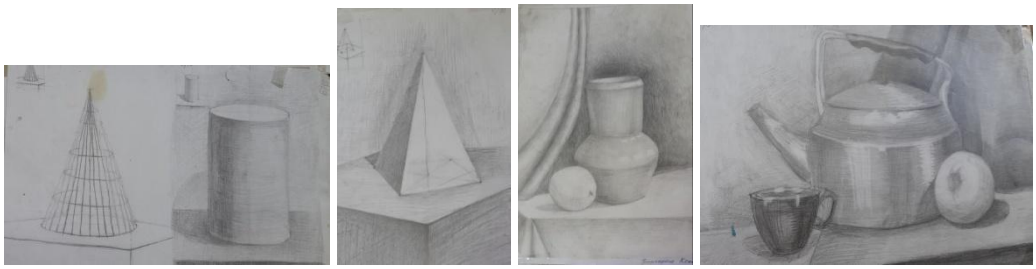
По **живописи** очень понравилось детям писать декоративный натюрморт, расписывая гуашью орнаменты на кувшине и драпировке, получая живописные работы.

Изображение 14. *Декоративный натюрморт*

Но надо помнить, что сделав занимательным урок, можно не бояться наскучить детям, но знать, что не всё может быть занимательным в ученье, непременно есть и скучные вещи. Наряду с этим, я приучаю учащихся делать не только то, что занимает, но и то, что не занимает. Большой упор делаю на рисунок, считаю, что этот предмет основа всего, требую от детей чёткого каркасного, прозрачного построения, соблюдения пропорций и создания

объёмного рисунка, к детям предъявляю особые жёсткие требования в этом отношении. Учу ребят в каждой натуре ассоциировать простые геометрические фигуры с формами, которые они видят.

Изображение 15. *Академический рисунок*

Выводы: Выразительность, эмоциональность работ учащихся при использовании новых для них материалов и техник мобилизует духовные силы, способности обучаемых, повышает интерес к поисковой работе, содействует успешному овладению грамотностью изображения, восприятия окружающей действительности.

Перечисленные техники привлекательны не только своей художественной выразительностью, но и практически неограниченной возможностью импровизации, сочетания самых разных материалов. Их можно и нужно расширять и совершенствовать с учётом возраста и интересов учащихся, а также с учётом индивидуального подхода к развитию творческих способностей каждого ребёнка. „Не навязывать ничего такого, что не соответствует возрасту и методу обучения..., учитывать при обучении возрастные особенности учащихся..., двигаться вперёд не спеша..., от простого к сложному". (Я. А. Коменский).

Невозможно перечислить все виды деятельности. Они многообразны, содержат элементы новизны и живой интерес учащихся, активизируя индивидуальные способности. Дети активно включаются в творчество, создают интересные индивидуальные и коллективные работы. Работа с новыми материалами полезна, так как она снимает страх неудачи, формирует необходимые для творчества качества: уверенность в себе, самоутверждение, самоуважение. Без самоуважения, самоутверждения, уверенности в себе нет места творчеству, нет возможности выдать что-то своё. Многогранная деятельность создаёт положительные эмоции. Занимаясь изобразительным

искусством, учащийся приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, учится творчески мыслить, анализировать, обобщать. Психологи уже давно доказали, что люди, умеющие рисовать, успешны во многих других областях.

Человек любой профессии работает лучше, если владеет средствами изобразительного искусства, и привык ими пользоваться.

Библиография:

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте /Л. С. Выготский. М.: Просвещение, 1991. 168 с.
2. Гросул В. Детская одарённость в изобразительном творчестве//Изобразительное искусство в школе, 2008, № 4, с.22-28.
3. Дереклеева Н. И. Мастер – класс по развитию творческих способностей учащихся / Н. И. Дереклеева. М.: 5 за знания, 2008. 224 с.
4. Ершова А. П. Искусство в жизни детей/А. П. Ершова. М.: Просвещение, 1991. 128с.
5. Лейтес Н. С. О признаках детской одарённости / Н. С. Лейтес // Управление современной школой. Завуч, 2009, № 8, с. 45 – 51.
6. Неменский Б. М. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. М.: Просвещение, 2009