Муниципальное казённое учереждение дополнительного образования СДШИ

Ульяновская обл. р.п. Старая Майна

Доклад по методике ИЗО

преподаватель: Скиба И. П.

«Развивающее обучение учащихся на уроках изобразительного искусства через творческую художественную деятельность»

«Всё начинается с простого – с отношения

ребёнка к цветку, паутинке, животным.

Затем появляются отношения более высокого

порядка – к родной природе, дому, Родине».

Творчество это 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 - нестандартно и творчески мыслить в современном обществе, художественное развитие и воспитание детей как в младшем школьном возрасте, так и в среднем и старшем, развитие воображения и фантазии, пространственного мышления, цветового восприятия, целостного восприятия в познании мира, гармонизация эмоциональной сферы ребенка, его психической устойчивости.

Проблема - раскрыть особенности формирования творческой свободы учеников на уроках изобразительной грамоты.

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

Основными учебно-воспитательными задачами являются: учить детей находить прекрасное в окружающей действительности; поощрять активность и свободу выбора, помогать развиться ребёнку;поощрение самостоятельности в выборе сюжетов, в их раскрытии, выразительности композиции и техники выполнения. Использование потенциала учебно-познавательной деятельности как средство стимулирования учащихся к выполнению творческих заданий на уроке.

Каждый ребёнок обладает безграничным воображением. Потенциальные возможности детей безграничны. Побуждая ребёнка к творчеству, преподаватель помогает ему найти подходящий способ самовыражения, учит детей понимать истинную красоту. В рамках урока ребёнок получает возможность совершать открытие той красоты, которую он не замечал раньше. Изобразительная деятельность это одна из самых интересных для детей, она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Дети показывают в рисунке, лепке, аппликации то, что знали ранее, с чем они уже знакомы. Они создают рисунки и другие работы по представлению или по памяти, а так же с интересом рисуют по теме. Формируются эти представления в процессе непосредственного познания объектов изображения в играх, на прогулках, специально организованных наблюдений и т. п. О многом дети узнают из рассказов, из художественной литературы.

Уроки изобразительного искусства приучают детей наблюдать и изображать предметы в совокупности; наблюдая, дети сравнивают предметы, сопоставляют их и устанавливают общие и отличительные особенности; в тематических рисунках развивается творчество детей, их умение пользоваться полученными знаниями и навыками в рисовании; помогает давать правильную оценку увиденному и прочитанному, изображать предметы по наблюдению и представлению не отдельно, как на уроках рисования с натуры, а вместе с окружающей средой, соблюдая соотношения размеров предметов и расположения их в пространстве; целенаправленное наблюдение приучает детей размышлять, повышает уровень их развития и развивает пространственное представление.

Высокие требования, которые предъявляет к личности современное общество, вызывает необходимость каждому человеку уметь творчески применять знания, умения и навыки, которыми он обладает; уметь свою творческую деятельность сделать как можно более эффективной. Таким образом, рисунок условно можно назвать самой первой, относительно доступной человеку грамотой, которая позволяет в далёких от совершенства - но всё- таки понятных – формах обмениваться несложной информацией, выражать своё отношение к различным явлениям окружающей жизни, к прошлому и будущему.

Одной из главных задач, стоящих перед детской школой искусств является создание оптимальных условий для развития каждого учащихся на уроках изобразительного искусства.

Наше время это время перемен. Сейчас в России нужны люди, способные принимать не стандартные решения, умеющие нестандартно, творчески мыслить.

Детская школа искусств должна готовить учащихся к жизни. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, уверенность в себе.

Склонности и интересы у детей ещё неопределенны и не раз будут меняться. Способности же к какому-то виду художественной деятельности есть у каждого, но они ещё, возможно, не выявились. Именно поэтому необходимо знакомить детей со многими различными видами, жанрами и технологиями художественной деятельности.

Многие педагоги осознают, что обучение изобразительному искусству это не только овладение определёнными знаниями и навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, мыслительной активности, творческой фантазии но и воспитание творческой активности в целом.

Учебные предметы по изобразительной грамоте занимают важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ «Живопись». Они является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.

Значимость рисования в развитии творческой фантазии, наблюдательности, воображения, мыслительной активности, художественно-эстетическом воспитании школьников

Становление творческих способностей активно начинается уже в детском возрасте и успешными темпами продолжается в школе особенно в младших и средних классах. Рисовать по представлению или по памяти, а так же по теме значит, сочинять на основе впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного, выражая своё эмоционально отношение. Рисование по представлению или по памяти, это специфический вид самостоятельной работы. Он позволяет преподавателю развивать наблюдательность, воображение, зрительную память. Рисование по представлению или по памяти, а так же по теме - одно из основных занятий по изобразительному искусству в ДШИ, так как основывается на знаниях и умениях, полученных учащимися при наблюдении окружающей действительности, восприятии произведений искусства, рисунках с натуры, т.е. является результатом всех видов художественной деятельности.

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной деятельности.

Развитие внимания, наблюдательности, познавательных интересов и творческих способностей у учащихся зависят от умения преподавателем правильно организовать процесс обучения. Преподаватель должен помочь развивать у детей творческое отношение к выполнению работы, в выборе сюжетов, в раскрытии темы, выразительности композиции и техники выполнения. Развить интерес детей к творчеству можно только с учетом индивидуальных способностей. Поэтому основное направление в обучении и воспитании это развитие художественно-творческих способностей детей, освоения ими методов и способов эстетического и художественного познания мира средствами изобразительной грамоты.

При проведении уроков изобразительного искусства необходимо создать благоприятные условия для формирования таких качеств личности, как пытливость, инициатива, умственная активность и самостоятельность, стараться дать каждому ребенку активно, самостоятельно проявить свои способности. Решая учебные и творческие задачи, дети пробуют свои возможности в изобразительном искусстве и художественном труде. Не надо требовать от всех одинаково высокого уровня освоения способов деятельности. Обосновано это многими причинами: неодинаковыми условиями воспитания детей, разным уровнем развитости их способностей, различным темпом усвоения знаний и умений и т.п. Поэтому одни ученики сразу схватывают новый материал по теме, другие достигают этого позже. Будут и такие, кто продвигается в учении очень медленно. Заметно могут отличаться успехи одних и тех же детей в освоении изобразительных способов и в обучении трудовым умениям, операциям, технологиям. Всё надо обязательно учитывать. Склонности и интересы у детей ещё неопределенны и не раз будут меняться. Способности же к какому-то виду художественной деятельности есть у каждого, но они ещё, возможно, не выявились. Именно поэтому необходимо знакомить детей со многими различными видами, жанрами и технологиями художественной деятельности. Урок изобразительного искусства - это творческо–поисковый процесс. Обучая детей нужно руководствоваться лозунгом: «Нельзя преподносить знания готовыми, надо каждое новое “открытие” делать вместе с детьми».

Преподавателю надо знать индивидуальные особенности детей и применять к ним индивидуальный подход, что способствует более быстрому выполнению задач обучения и всестороннего развития учащихся. Индивидуальную работу с учащимися веду так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, стремились не отставать от лучших учеников, научить ребенка работать самостоятельно с полной отдачей сил; создать благоприятные условия для развития у детей художественных, творческих способностей.

В младших классах ставиться задача правильно разместить изображение на листе, передать связь между предметами, их пропорции, цветовую окраску. В своих рисунках младшие учащиеся часто изображают предметы окружающей обстановки, людей, дома, те предметы, которые больше всего их интересуют. Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии в младших классах происходит в процессе эмоционального отношения к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей. В подростковом возрасте у учеников появляется желание работать с натуры, использовать графические средства, работать в различных техниках. Юного художника уже не удовлетворяют прежние средства выражения. А трудность овладения новыми без посторонней систематической помощи приводит к неверию в собственные силы, к отказу от творческой деятельности.

В более старшем возрасте, где требуется решение нестандартных задач, а также возрастёт критическое отношение к результатам своего творчества уроки тематического рисования, как правило, связаны с событиями отечественной истории, иллюстрированием литературных произведений, продолжается развитие умения работать с различными изобразительными материалами и техниками, а также творческого использования выразительных средств в процессе создания тематической и декоративной композиции. Особое внимание уделяется умению вести композиционный поиск сюжета. Совершенствуется умение использовать основы художественного изображения пространства.

При проведении уроков изобразительного искусства в среднем и старшем звене необходимо отталкиваться от следующих направлений в работе: от знаний к творчеству – основной метод обучения; постепенности восприятия учебного материала; обеспечение последовательности творческого процесса; требование обязательной грамотности исполнения работы – композиционной и изобразительной; стимулирование работы в участии в конкурсах, в целях поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения; стимулирование сообразительности, изобретательности, оригинальности, как замысла, так и исполнения; формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений, развитие образного мышления; требование завершенности, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от ее характера; обеспечение соответствия выбранного художественного материала замыслу; создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения учебного материала; создание постоянной творческой атмосферы, праздника творчества за счет смены характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы, когда маленькие зарисовки сменяются большими работами, стимулирование проявления индивидуальности, несмотря на равный шанс для всех, а именно одна заданная тема, одна техника исполнения; обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел.

Чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности учащихся. Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у учащегося тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интерес к рисованию.

Основные методы и приемы развития художественно-образного мышления школьников в процессе рисования на темы.

Работа преподавателя, его помощь ученикам, выражается не только в выборе сюжетов для рисования. Он должен иметь такие личностные качества как адекватность самооценки и уровня притязаний, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Современные исследователи выделяют следующие свойства личности, структура которых, по их мнению, и составляет собственно педагогические способности: пособность делать учебный материал доступным; творчество в работе, педагогически-волевое влияние на учащихся; способность организовать коллектив учащихся; интерес и любовь к детям; содержательность и яркость речи, ее образность и убедительность; педагогический такт; способность связать учебный предмет с жизнью; наблюдательность; педагогическая требовательность.

Одним из важнейших требований к уроку изобразительного искусства является формирование у школьников умения добиваться выразительности. Поэтому для того, чтобы уроки рисования на темы опирались не только на практический опыт, но и на знания, полученные в ходе изучения художественного наследия прошлого и настоящего, необходимо установить тесную связь тематического рисования с беседами по искусству. Для решения задач в развитии творческих способностей необходимо использовать– интерес к предмету. Для достижения успеха нужна мотивация.

Творческий подход к методике проведения уроков, даёт результаты – виден интеллектуальный и художественный рост учащихся.

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию творческой личности.

Дети создают свой продукт творчества, который приносит успех, радость им и окружающим.

Требования к выбору тем:

Тема должна быть посильной.

Тема должна включать конкретные задачи.

Должна быть четкая формулировка темы.

Работа над темой по изобразительному искусству ведётся, как правило, в течение 2-3-4 уроков (в зависимости от размера листа). На первом уроке выполняется рисунок карандашом, на втором – композиция, затем завершающая работа в цвете.

В начале первого урока я сообщаю тему урока, цель. Условием грамотного урока по изобразительному искусству является вводная беседа, где раскрывается содержание задания, и выбираются сюжеты. Работа над заданием ведется по следующему плану:

1. Я предлагаю рассмотреть наиболее яркие и выгодные для рисунка эпизоды сюжета, события.

2. Беседа по картинам, имеющая направленную подготовку учащихся к работе над темой. 3. Поиск композиционного решения простым карандашом

4. Выполнение окончательного варианта линейного рисунка.

5. Работа цвете с использованием натурного материала в композиции.

6. Подведение итогов урока - рефлексия, анализ работ учащихся.

Если учесть, что выполнение задания требует соответствующей подготовки, ясно, что завершить работу менее чем за два часа, невозможно.

Использование различных форм и приемов работы, типов уроков изобразительного искусства позволяет ребенку активно включаться в творческий процесс.

Типы уроков, которые использую на уроках: урок усвоения новых знаний, урок применения знаний и умений (урок закрепления), урок актулизации знаний и умений(урок повторения), урок систематизации и обобщения знаний и умений, урок контроля знаний и умений, комбинированный урок, смешанный урок, урок- экскурсия.

Формы обучения:

мотивирующее обучение, которое базируется на совместной деятельности педагога и учащихся;

активный творческий поиск (педагога и учащихся) - основа процесса обучения на уроках;

дифференцированный подход;

индивидуальный подход.

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо:

- избегать монотонности, учитывать смену деятельности учащихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, применение;

- ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей ребенка, т.е. развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, воображения и т.п.

- дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных технологий и сильным, и средним, и слабым учащимся;

- учитывать фактор памяти ребенка (оперативной, кратковременной и долговременной). Ограниченно следует контролировать то, что введено только на уровне оперативной и кратковременной памяти. В этом случае художественные образы становятся яркими, насыщенными, что говорит о развитии ребёнка как творческой личности.

На уроках творческого рисования я предлагаю каждому ребёнку перед началом работы на основном листе сделать несколько вариантов набросков по заданной теме. Пройдя по классу и убедившись в правильности нескольких замыслов, надо посоветовать детям ещё хорошенько подумать.

На уроках изобразительного искусства использую упражнения. Они являются необходимой составной частью практически каждого предмета ДШИ с целью его усвоения. Упражнение может осуществляться сразу после объяснения, при этом закрепление новой темы полностью происходит в процессе упражнений.

Это упражнения для развития руки(штрих) и подготовки ее к рисованию; упражнения в создании и нахождении красивых форм; упражнения для развития воображения; упражнения в геометрическом рисовании предметов; в перспективе. Упражнения, которые используются на уроке помогают лучшему восприятию рисования на темы, развивают любознательность и обогащают технические приемы, они помогают переходу от работы в закрытом помещении, к занятием живописью на воздухе, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство и сравнительно легко запоминается.

 Овладение разными техниками изображения даёт чувство уверенности ребёнка в своих силах, развивает его познавательную активность и самостоятельность в выборе и выполнении работы. На уроках тематического рисования ученики используют различные техники работы акварелью «заливка», «растяжка, «впайка» цвета в цвет, работу мазками**, рисование на мокрой бумаге,** используют в работе соль и парафин. Также на уроках могут использоваться и нетрадиционные техники, как **тычок жесткой полусухой кистью, рисование пальчиками, рисование ладошкой(в младших классах), оттиск смятой бумагой, восковые мелки + акварель, Свеча + акварель, точечный рисунок, набрызг, коллаж.**

На уроках изобразительного искусства я использую показ наглядных пособий по теме. Без наглядности дети не смогут в полной мере осознать и усвоить даваемый им материал. Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Для проведения интересного урока использую современные информационные компьютерные технологии. В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ они позволяют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся.

Рассматривая предмет с натуры, анализируя его с помощью преподавателя ученик далеко не всегда умеет перенести полученные им навыки и умения в другие условия и применить их при других обстоятельствах.

Ученик, который любит рисовать, много рисует по своей собственной инициативе. Обучая рисованию преподаватель помогает изобразительному творчеству детей, утверждая необходимую связь между рисованием с натуры и рисованием по представлению. Такой связью является использование в работе над темой зарисовок предметов, сделанных детьми с натуры, организованное наблюдение и анализ предметов, которые не могут быть нарисованы с натуры, но изображение которых часто встречается в их рисунках.

Детское творчество, опирающееся на самостоятельность и сознательность ребенка, при выполнении того или другого задания, обеспечивает активность процесса работы учащихся и является необходимым ее условием, независимо от того, рисует ли ребенок с натуры, по представлению или воспроизводит узор по образцу.

Постепенное воспитание у учащихся элементарных умений раскрытия сюжета и образов темы имеет большое значение во всестороннем их развитии, поддерживает и углубляет их способность к рассказыванию, чтению картинок, к литературному творчеству.

Уроки рисования также тесно взаимосвязаны с декоративным рисованием, художественным конструированием и лепкой.

Но особенно большое значение приобретает интеграция с такими уроками, как история, литература, музыка. Именно эти уроки дают те необходимые знания, которые помогают развить и воображение учащихся, и творческое мышление, способствуя активной работе над тематической композицией.

Принципы анализа и критерии оценки детских тематических работ.

Критерием оценки детского рисунка является степень его приближения к реалистическому изображению. Только этот критерий отвечает запросам самих учеников, у которых формируется стремление к познанию действительности, к более полному и точному изображению предметов и явлений.

Оценивание детских работ – дело очень деликатное, при оценке работы учащихся я учитываю оригинальность выполнения композиции и выразительность рисунка.
 Для успешного формирования графических и живописных навыков я стремлюсь на уроках систематически и целенаправленно соблюдать следующие условия: чётко определять и осознавать конечный результат. Самый эффективный стимул познавательной деятельности – ситуации успеха, которую стараюсь создать на своих уроках. Одна из форм поощрения, которую я использую – это участие в школьной выставке. Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей, на праздники и т.д. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха, родители видят результаты обучения детей в ДШИ. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, применяются в оформлении школы.

Работая над развитием творческих способностей учащихся на уроках надо знать, что «быстрых» результатов сразу не бывает, они обязательно будут, но не надо торопить события. Надо всегда помнить о равноправии. Каждый ребенок имеет право на творческое самовыражение, поэтому нельзя делить детей на талантливых и «остальных».

В результаты моей деятельности: учащиеся имеют высокий уровень познавательной мотивации, о чем свидетельствует их активное и результативное участие в творческих конкурсах, и образовательных проектах различного уровня, поступление в учебные заведения по этой направленности.

Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача – расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности. При самостоятельном выборе, ребенок становится мужественным, искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, намного позднее, вкус. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, дети приобщаются к творческой деятельности. Они получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности. Таким образом задача педагога в том, что бы развивать художественные способности ребенка, а следовательно и творческие способности.

Считаю опыт своей работы – «Развивающее обучение учащихся на уроках изобразительного искусства через творческую художественную деятельность»

перспективным, так как он позволяет обеспечить рост качественного обучения в образовательном процессе, учит ребёнка самостоятельному достижению цели, активизирует творческие способности учащихся, повышает эффективность урока и возможность получить профессию в этом направлении.

Список использованной литературы

1.Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.

2.Воронов В.А. Воспитание красотой .Начальная школа. – 1992. - №5-6. –

3.Гликман И.Э. Подготовка к творчеству: учебное исследование школьников .Методист. – 2007. - №7. –

4.Евладова Е.Б. Возможности дополнительного образования по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей. Дополнительное образование. – 2001. - №5. – С.4-7.

5.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.

6.Комарова Т. С. Обучение детей технике рисования. - М., 1994.Комарова Т. С. Дети в мире творчества. - М., 1995.

7.Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к учебнику «Уроки мастерства». – Самара: Корпорация «Федоров», 2006. – 64 с.

8.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1996.

9.Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. М.,1970

10.Кузин В.С. «Вопросы изобразительного творчества». М., 1971

11.Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004

12.Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983

13.Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981

14Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990

15.Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977

16.Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984

17.Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986

18. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996