Тема опыта: «Развитие творческих способностей обучающихся посредством учебного предмета «Станковая композиция»

Автор опыта: Сумарокова Елена Геннадиевна, преподаватель высшей категории государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Нарьян-Мара»

«Творчество – синоним оригинального склада мышления, то есть способность постоянно ломать привычные рамки накопленного опыта. Творческий ум – это ум активный, пытливый, обнаруживающий проблемы там, где другие их не видят, считая, что на все есть готовый ответ; он чувствует себя как рыба в воде в переменчивой ситуации, там, где другим мерещатся одни опасности; он способен принимать свои, ни от кого… не зависящие, самостоятельные решения, он отрицает то, что ему навязывают, по-новому оперирует предметами и понятиями, не давая себя опутать никакими конформистскими соображениями». В этом исчерпывающем определении творчества, данным Джанни Родари, содержатся все важнейшие компоненты творческой личности, признаваемые современной наукой.

Раздел I. Информация об опыте.

Условия возникновения, становления опыта

Опыт возник и развивался на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств города Нарьян-Мара». Детская школа искусств является предпрофессиональной ступенью художественного профессионального образования.

Школа расположена в центре города Нарьян-Мара, вблизи от общеобразовательных школ. Это создает благоприятные условия для сетевого взаимодействия и для посещения занятий обучающимися. Коллектив преподавателей ДШИ осуществляет профессионально-педагогическую деятельность, реализуя общеобразовательные, общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства.

Контингент учащихся состоит из обучающихся школьного возраста от 7 до 18 лет и группы ранне-эстетического развития, которую формируют дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Учащиеся принадлежат к разным социальным слоям населения: служащие, рабочие, частные предприниматели, безработные. Значительная часть учащихся – это дети из многодетных семей, а также дети, принадлежащие к группе риска.

В Концепции развития Детских школ искусств Российской Федерации определены следующие задачи:

1. Обеспечение развития творческого мышления личности ребёнка, развитие его духовно-интеллектуального ресурса.

 2. Приобретение ребёнком комплекса навыков и умений, достаточных для дальнейшего освоения образовательных программ в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования соответствующего профиля.

3. Формирование у ребёнка ценностного отношения к искусству, умения самостоятельно воспринимать и оценивать художественное произведение.

4. Воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира.

Для успешной педагогической деятельности в школе созданы необходимые условия. Занятия проходят в просторных, теплых, хорошо освещенных и проветриваемых помещениях, оснащенных необходимым оборудованием для реализации программ различного уровня.

Каждый год в детскую школу искусств приходят новые дети, желающие научиться рисовать. Как определить творческие способности каждого из них? Творчество – очень сложное явление, поэтому при помощи какой-то одной универсальной методики определить уровень творческого развития очень сложно. Это многомерный феномен требует комплексного подхода. Существует два основных метода изучения творческого развития личности - наблюдение и эксперимент, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения. К выявлению творческих задатков детей необходимо подойти внимательно: на первом этапе (вступительные испытания) наблюдение является основным методом. Только при наблюдении мы можем фиксировать такие важные показатели творческого развития, как наличие у ребенка желания творческой деятельности, победу мотива спонтанной творческой деятельности над мотивом выполнения чьих-то заданий и другие. В диагностической работе участвует группа педагогов (в таком случае получаются более достоверные результаты).

Как показывает опыт, самым сложным для детей является задание на раскрытие творческих задатков. Поступающие, в большинстве своём, создают стереотипные композиции, без уточнения деталей, в рисунках наблюдаются компьютерные и телевизионные шаблоны. У многих детей вызывает трудность неумение выразить свою мысль на листе при помощи художественных принадлежностей.

На следующих этапах обучения наблюдение, создание экспериментальных ситуаций и тестовые задания помогают более точно диагностировать творческие способности детей. При более ранней и точной диагностике у педагога появляется возможность развить творческие способности обучающихся, используя сензитивный период. Самым благоприятным периодом для развития творческих способностей является дошкольный возраст.

Способности, по мнению Теплова, не являются врожденными, а формируются на основе задатков в процессе человеческой деятельности под влиянием внешних условий и воспитательной деятельности. При умелом педагогическом воздействии творческие способности детей развиваются, повышается креативность в сфере художественной деятельности.

С самых первых занятий педагог стремится создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся. Для реализации опыта Сумарокова Е.Г. оптимально использует возможности специально оборудованного кабинета: дидактический материал («художественное лото», методическая литература, творческие тетради и т.д.); демонстрационный материал (наглядные пособия, репродукции картин); натюрмортный фонд и различные художественные материалы.

В соответствии с современными требованиями особая роль отводится информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ): презентации, электронные пособия, развивающие игры и т.д. Преподавателем создан свой блог «Галерейка», где учащиеся могут выставить свои творческие работы и узнать много интересного из области изобразительного искусства.

При умелом педагогическом воздействии творческие способности детей развиваются, повышается креативность в сфере художественной деятельности.

В областиизобразительного искусства это проявляется в следующих признаках: ребенок проявляет большой интерес к визуальной информации; в мельчайших деталях запоминает увиденное; проводит много времени за рисованием или лепкой; весьма серьезно относится к своим художественным занятиям и получает от них большое удовольствие; демонстрирует опережающую свой возраст умелость; оригинально использует средства художественной выразительности; экспериментирует с использованием традиционных материалов; осознанно строит композицию картин или рисунков; его произведения включают множество деталей; его работы отличает отменная композиция, конструкция и цвет; работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности.

Даже если ребёнок не будет в дальнейшем заниматься изобразительным искусством профессионально, творческая атмосфера определённо наложит положительный отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, создаст предпосылки для развития полноценной личности при обучении, получении знаний, и самое главное, неугасаемого интереса к обучению не только в школе искусств, но и в жизни в целом.

Сфера дополнительного образования создает особые возможности для развития творческого потенциала детей, а также становится ведущим каналом социализации. Искусство развивает креативность и воображение. Неслучайно американский социолог Ричард Флорида писал: «Инновации в области высоких технологий невозможны без искусства».

Проанализировав результаты диагностики, Сумарокова Е.Г. определила необходимость развития творческих способностей обучающихся посредством учебного предмета «Станковая композиция».

Актуальность опыта

В настоящее время становятся актуальными вопросы, касающиеся теории и практики художественного образования, так как художественное образование является областью развития культуры, социума и личности ребенка.

Социально-культурные проблемы вынуждают педагога глубже задуматься над философией художественного образования, обратиться к учебным программам, методам и принципам содержания обучения и развития ребенка с тем, чтобы найти новые возможности и пути развития творческих способностей ребенка.

Сегодня многие ученые, педагоги и художники придают большое значение развитию способности ребенка воспринимать, реагировать и создавать художественный образ, который является успехом в развитии творческих способностей учащихся. Всё это раскрывает необходимость нахождения тех методов, которые способствуют развитию образного мышления у учащихся ДШИ, так как образовательный процесс в школе требует поиска новых подходов в формировании художественной культуры, связанных с решением проблем развития образного мышления.

На сегодняшний день в сложившейся системе обучения ДШИ нужны те методические приёмы, которые влияют на развитие творческих способностей ребенка, что ставит вопрос о создании гибкого организационно-методического обеспечения учебного процесса, способствующего формированию творческой образовательной среды, помогающей ребенку в овладении теоретическими, практическими и творческими аспектами создания художественного образа.

Многочисленные философские, культурологические, психологические, педагогические исследования раскрывают основную линию изобразительной деятельности ребенка, которая формируется на следующих способностях восприятия:

* **репродуктивная:** опирается на личностный опыт ребенка создавать изображение передавая свои взгляды, традиции, способы восприятия;
* **конструктивная:** опирается на практический опыт и теоретически знания ребенка, в основе взаимодействующие друг на друга знания, умения, представления, чувства, способствующие решению учебно-творческой задачи;
* **корректирующая и направляющая** выражается в способности к развитию в ребенке этапов для саморазвития и самосовершенствования художественной деятельности
* **творческая способность** ребенка выражается в его продуктивности, в способности творчески подойти к процессу создания образа с намерением гармонизировать внутренний и внешний мир, обеспечивая себе индивидуально-личностный рост.

Формирование личности ребенка средствами изобразительного искусства обеспечивает возможность художественного образования и эстетического восприятия учащихся ДШИ, что говорит о необходимости создания педагогических условий, от которых зависит эффективность предлагаемых методов. Эффективность методов будет зависеть от следующих условий:

* от степени «художественного» в содержании учебно-творческих задач;
* от степени направленности на образное мышление ребенка.

Художественно-образное мышление детей является одной из задач в обучении, развитии и воспитании учащихся в методике преподавания изобразительного искусства в ДШИ, обеспечивающее разностороннее развитие детей, так как окружающий мир обладает определенными эстетическим качествами (красота, гармония, целостность).

Однако на сегодяшний день программа развития художественно-образного мышления у детей в ДШИ еще недостаточно разработана и обоснована. Данный вопрос представляет большой теоретический и практический интерес в педагогике и методике преподавания изобразительного искусства в школе, так как результат художественного творчества детей представляется в основном в образах.

В связи с этим возникла необходимость систематизации некоторых теоретических установок на занятии, рассчитанном на различный уровень подготовки обучающихся, в котором можно было бы ознакомиться с основными законами построения станковой композиции и развить художественно – творческие способности обучающихся.

Цель педагогического опыта – помочь учащимся в изучении основ станковой композиции и овладении навыками изображения своих творческих идей.

Таким образом, актуальностью педагогической проблемы на занятиях станковой композиции является процесс обучения, который поможет учащимся активизировать их мыслительную деятельность, выразить свою индивидуальность, развить художественно–творческие способности в изобразительном искусстве.

Теоретическая база опыта

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом определяется тем, что мы вкладываем в это понятие. Очень часто в повседневно жизни творческие способности рассматриваются как способности к различным видам художественной деятельности, т.е. умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку. Что такое творческие способности на самом деле? Это понятие тесным образом связано с понятием «творчество» и «творческая деятельность».

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается что-то новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышлении, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. В поведении человека, его деятельности можно выделить два основных вида поступков. Первый: воспроизводящий или репродуктивный. Такой метод деятельности тесно связан с нашей памятью и повторением уже знакомых приемов, навыков. Второй: творческий, результатом которого является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий.

Способности – это индивидуально-психологические особенности личности, которые являются условиями успешного осуществления данной деятельности и динамики овладения знаниями, умениями и навыками. Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей выглядит следующим образом. Творческие способности – это индивидуальные особенности человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода, которая требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребенок может проявить себя. Развитию творчества ребенка способствует наличие генетической основы и условий социально-педагогического характера.

Неисчерпаемое богатство духовного опыта, накопленного человечеством, нашедшее отражение в искусстве, становится достоянием далеко не каждой личности.

Этим теоретическим положениям созвучно образное высказывание о культуре

Д.Б. Кабалевского: "Культура человека держится на двух ногах: на науке и искусстве. И на какую бы ногу человек не хромал, ему всегда будет трудно идти".

Детские рисунки часто выполнены на основе имеющихся представлений, то есть образов ранее воспринятых предметов и явлений, взятых в различных комбинациях.

Образное мышление - Мышление в образах входит как существенный компонент во все без исключения виды человеческой деятельности, какими бы развитыми и отвлеченными они ни были.

На развитие представлений ребенка особое воздействие оказывает воображение, развиваемое художественным творчеством. Художественное воображение является главным компонентом образного мышления. Воображение имеет универсальную, общечеловеческую ценность как компонент любой творческой деятельности и творческого отношения к жизни, в чем бы они ни проявлялись.

Все это наводит на мысль, что не все возможности искусства используются в образовательном процессе и не все способности, лежащие в сфере художественно-изобразительной деятельности, в дальнейшем в той или иной мере сказывающиеся на жизнедеятельности человека, раскрываются в период самого ценного времени жизни – обучения в школе.

Отсюда встает вопрос: что делает человека более восприимчивым зрителем, слушателем, а мир искусства более понятным? Как мобилизовать все ресурсы искусства на духовное восхождение личности?

В поисках ответов на эти вопросы приходим к специфике образного или чувственного мышления.

При этом современные наблюдения и исследования Д.Б. Богоявленской, С.М. Бондаренко, Р.М. Грановской, Л.Б. Ермрлаевой-Томиной, В.С. Мухиной, О.Ф. Потемкиной, В.С. Ротенберг и др. свидетельствуют о значении развития образного мышления, представлений в повышении качества общеобразовательного уровня и продуктивности обучения детей в целом. Умение изобразить на бумаге свои представления является важным для многих видов человеческой деятельности, а высокая графическая культура всегда вызывает восхищение. В процессе изобразительной деятельности развивается художественно-образное мышление. Исследования как основополагающая функция, способствующая, раскрытою творческих способностей младших школьников, через умение создавать выразительный художе В области психологии изобразительной деятельности младших школьников мы опирались на труды таких авторов, как: В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, В.И. Киреенко, Г.В. Лабунская, А.А. Люблинская, B.С. Мухина, Н.А. Рыбников и др.

Поиску методов развитая художественно – образного мышления средствами изобразительного искусства посвящены диссертационные исследования С.В. Валикжаниной, А.А. Голуб, Н.Э. Изергиной, Н.В. Ломаевой, П.И. Медведева, Ю.В. Станэк, Г.В. Черемных, Б.П. Юсова и др. Большинство исследований решают проблему развития художественно-образного мышления на материале уроков тематического рисования.

Развитие художественно-образного мышления, изучение методов совершенствования изобразительной деятельности младших школьников имеет социальное, педагогическое, психологическое значение. Однако, недостаточный учет и адаптированность к постоянно изменяющимся современным условиям снижает эффективность применяемых на практике методических систем.

На сегодня присутствует проблема выбора подходящих форм и способов по развитию художественных навыков. Доктор педагогических наук Мальцева Л.В. подходящими способами и формами организации учебного процесса, способствующего воспитанию и развитию художественно-творческих возможностей школьников и получению художественных навыков, считает три главных метода:

- практический метод, который используется на исходном шаге преподавания, где больше появляются трудности, такие как нерешительность в себе, в своих силах, возможностях;

-поисково-конструктивный метод, включающий исследование, обобщение модификации, стилизации естественных форм, приобретении знаний, умений и навыков, овладения мастерством в области изобразительного искусства.

- метод творческо-активной деятельности, когда на основе приобретенных знаний, умений и навыков на уроках изобразительного искусства у школьников появляется рвение к самостоятельности, появляется уверенность в себе и своих силах. Заметим, что ступень самостоятельности школьников при энергичности исполнения поручения свидетельствует о степени развития художественно-творческих способностей.

Любой из методов имеет опору на:

− возрастные особенности школьников;

− персональный подход к ученикам на занятиях по изобразительному искусству;

− систему межпредметных связей по изучению художественной культуры.

Основной формой преподавания, практика показывает, считается организация учебной совместной работы по интеграции знания теории и практики в развитии художественно-творческих способностей и художественных навыков школьников средствами пейзажной живописи.

Л.В Выготским рассмотрена одаренность как генетически обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при её отсутствии. «Одаренный ребенок» - это ребенок с более высокой, чем у его сверстников, при прочих равных условиях, восприимчивостью к учению, более выраженными творческими проявлениями; обладающий очевидными достижениями (или имеющий внутренние предпосылки к ним) в том или ином виде деятельности, интенсивность выраженности и яркость которых выделяют его среди сверстников.

Согласно формулировке Всемирного совета по одаренности и талантливым детям, который координирует работу по изучению, обучению и воспитанию таких детей, «одаренными и талантливыми учащимися являются те, кто выявлен профессионально подготовленными людьми как обладающие потенциалом к высоким достижениям в силу выдающихся способностей. Такие дети требуют дифференцированных учебных программ помощи, которые выходят за рамки обычного школьного обучения, для того, чтобы иметь возможность реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие общества.

Академик М.А. Лаврентьев высказал такую мысль «Поиск способностей и способных – это поиск самых больших богатств. Надо создать такую надежную систему, которая не давала бы возможности проглядеть ни одного способного человека.

Статья М.А. Лопатиной «Работа с одаренными учащимися» ориентирует педагогов на моделирование такой учебной деятельности, в которой ребенок мог бы максимально реализоваться.

Дж. Рензулли считает, что одаренность есть сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень; креативности; настойчивости (мотивация, ориентированная на задачу). Кроме того, он выделял знания (эрудицию) и благоприятную окружающую среду. Фактически, он предлагает относить к категории одаренных тех детей, которые проявили высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик. Основной вопрос в обучении заключается не в том, насколько одарён или способен данный человек, а в том, какова одаренность и каковы способности данного человека.

Одним из средств развития творческих способностей детей является изобразительное искусство. Предмет «Станковая композиция» как нельзя лучше помогает детям раскрыть свой творческий потенциал.

Композиция – это гармоничное взаимодействие всех ее элементов, выражающих в художественно–образной форме ее содержание.

Важное условие художественного воздействия любой композиции – ***единство*** *и* ***целостность*** ее формы, взаимная согласованность всех частей между собой и целым. С помощью композиции художник выражает свою мысль, пытается сделать её понятной и донести её до зрителя.

В изобразительном искусстве существует два вида композиции – декоративная и станковая. Станковая композиция - это создание картины на станке – мольберте.

Декоративно-прикладная композиция - широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями.

Теория композиции опирается на знание определенных правил и законов, раскрывает общие закономерности и приемы использования выразительных средств для формирования композиционного строя (принципы контраста или нюанса, тождества, симметрии или асимметрии, динамики или статики, замкнутости или открытости композиции и ее элементов). Однако, создание нового произведения изобразительного или декоративно–прикладного искусства, поиск его композиционного решения, являются процессом творческим, который в большей степени является интуитивным. Поэтому композиция определяется как результат интуитивного творчества и осознанного выбора.

Общие законы композиции применимы в изобразительном, декоративно– прикладном искусстве и дизайне. Но каждый вид искусства имеет свою специфику в использовании различных композиционных средств.

Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – создание художественного образа.

В основу работы по композиции включено изучение произведений великих мастеров мира: общение с ними формирует у учащихся понимание истинной красоты, художественной ценности произведении.

Изучение состояния методики обучения станковой композиции - это творческий процесс, поэтому учебную программу надо рассматривать не как догму, а как общее руководство к действию. В программе дается лишь основные направления, а реализация его, решение многочисленных частных вопросов дело самого преподавателя, организатора работы.

Все это вызвало необходимость разработки содержания и методики обучения основам станковой композиции, способствующих повышению художественно–творческих способностей учащихся, а именно:

–изучение литературы по вопросам художественно–эстетического образования и воспитания

–наблюдение и анализ реального состояния учебного процесса по изучению станковой композиции

Для занятий станковой композициитребуется не только знаний основ композиции, но и основ цветоведения. Без этих знаний невозможно избежать досадных ошибок в процессе создания композиции, не появится уверенность в новое владение техническими приемами в совокупности с собственными эстетическими представлениями, позволит выработать индивидуальный авторский стиль творчества, подняться на положительный художественный уровень.

Раздел II. Технология опыта

Цель опыта: развитие творческих способностей детей посредством ученого предмета «Станковая композиция»

В соответствии с поставленной целью определяются **задачи:**

* + - 1. Выявление особенностей художественно-творческого развития ребенка.
      2. Создание предметно-развивающей среды.
      3. Обновление методов, средств и форм, внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий.
      4. Повышение мотивации учащихся к творческой деятельности.
      5. Расширять возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся.
      6. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.

Факторы развития художественно-творческих способностей

Для развития художественного творчества необходимы определённые условия:

а) опыт художественных впечатлений образов искусства;

б) некоторые знания, умения в области разных видов художественной деятельности;

в) система творческих заданий, направленных на формирование у детей способности создавать новые образы, используя для этого средства разных видов искусства;

г) создание проблемных ситуаций, активизирующих творческое воображение («дорисуй», «придумай сам», «закончи оформление сам»);

д) материально обогащенная среда для занятий художественной деятельностью.

Для того, чтобы дети развивали творческие способности, необходимо постоянно создавать ситуацию творческой, учебной деятельности, способствующей раскрытию и развитию природных данных.

Творчество начинается с новой идеи. Новые идеи могут появляться как на основе новой информации, так без нее. Чтобы ребенок мог создать что-то новое, он должен опираться на уже известное, иметь материал, хранящийся в памяти. Чтобы дети начали творчески применять полученные ими ранее знания, необходимо, чтобы они испытывали потребность в предложенной им деятельности. Должна быть организована мотивация к действию. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

* 1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
  2. Выбор сюжета и техники исполнения.
  3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
  4. Тональные форэскизы.
  5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
  6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
  7. Варианты цветотональных эскизов.
  8. Выполнение картона.
  9. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется в основном за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во время аудиторных занятий объявляется тема, ставятся конкретные задачи, осуществляется просмотр классических аналогов, создаются форэскизы, цветовые и тональные эскизы, проводится индивидуальная работа с каждым учеником.

Пробуждая интерес к действию, следует начинать с демонстрации пособия, творческих работ. В этом случае невозможно обойтись без информационно-коммуникативных технологий, которые являются в первую очередь современными наглядными средствами обучения.

Этапы развития художественно-творческих способностей

Независимо от того, какие способности есть у ребенка и когда они проявляются, можно выделить четыре основных этапа, которые будет проходить ребенок на пути от способностей к таланту.

1. Первый этап - игровой. На этом этапе внимательные родители играют роль и учителей, и наставников, и великодушных героев, являясь примером для подражания. Ребенок лишь «играет» со своими способностями, примеряя к себе разные виды занятии и увлечений.

Детей может интересовать абсолютно все или, наоборот, что-то одно, но первоначальное увлечение может померкнуть при столкновении с первыми трудностями. Поэтому девиз родителей на этой стадии: «Неторопливость, спокойствие, рассудительность».

2. Второй этап - индивидуальность. Этот этап, как правило, приходится на школьные годы, хотя есть дети, способности которых четко проявляются значительно раньше. На этом этапе большую роль играют семейные традиции. Так, например, в семьях цирковых артистов малыши буквально с пеленок начинают выступать вместе с родителями и, минуя этап игры, включаются в жизнь артистов, постепенно привыкая к ежедневной работе.

Дальнейшая творческая судьба таких детей предопределена. Но это скорее исключение, чем правило. Большинство детей школьного возраста поступают в какой-нибудь кружок, секцию или студию, и тогда у ребенка появляются наставники, которые работают с ним уже индивидуально. Быстрота его успехов является наградой для учителей. Для этой стадии характерно то, что взрослые постоянно приспосабливаются к ребенку, постигающему свой талант.

Если дети вдруг перестают делать заметные успехи, родители считают виновным педагога и пытаются его заменить. Следовательно, на этом этапе индивидуальный наставник играет главную роль. Он даже может подчинить распорядок всей семьи распорядку юного дарования, то есть родители очень тесно взаимодействуют с наставником. На этой стадии ребенок уже обычно проявляет желание трудиться и достигать высоких результатов.

3. Третий - этап роста. Ребенок нуждается уже в более квалифицированном педагоге, который становится основным судьей его успехов. Родители занимают подчинительную позицию, их роль сводится к моральной и материальной поддержке. На этом этапе для поддержания желания трудиться и достигать результатов очень важны конкурсы, концерты или соревнования, проходящие вне дома. Родители теперь выступают в роли зрителей.

4. Четвертый - этап мастерства. На этом этапе подросток, если он действительно талантлив, обгоняет своих сверстников, а иногда и наставников, и превращается в настоящего мастера в избранной сфере.

Подобное случается редко, и достигают таких высот единицы. Педагогам и родителям надо быть очень осторожными на этой стадии, чтобы не привести ребенка к «звездной болезни».

Вывод:

1. На первом этапе ребенок тянется за родителями.

2. На втором этапе преподаватель начинает играть все более заметную роль в развитии способностей ребенка

3. На третьем этапе родители уже имеют дело с состоявшейся личностью.

Несмотря на все увеличивающуюся роль профессионального педагога в росте и становлении таланта ребенка, значение родителей на всех этапах чрезвычайно велико. Основания залога педагогов – рост профессионального мастерства. Задачей родителей является воспитание умения жить, которое необходимо любому ребенку, независимо от его дарований. Одно из условий проявления творчества в художественной деятельности - организация интересной содержательной жизни ребенка: организация повседневных наблюдении за явлениями окружающего мира, общение с искусством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных особенностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности, организация атмосферы творчества и мотивация задания. Формирование мотивов изобразительной деятельности от принятия, удержания, выполнения темы, поставленной педагогом, до самостоятельной постановки, удержания и выполнения темы является одной из важных задач обучения.

Следующей задачей является формирование восприятия, так как изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного восприятия: умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять части, сравнивать с сенсорными эталонами форму, цвет, величину, определять признаки предмета и явления. Для создания художественно-выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое восприятие, развитие у ребенка умения замечать выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом свое отношение и чувства.

Методы работы

Для решения этой задачи в практике педагогической деятельности   используются различные приемы изобразительного творчества и методы: словесный, репродуктивный, эвристический, исследовательский. Словесный метод включает в себя беседу и рассказ.

Учебный процесс первого года обучения начинается с работы над линией. Дети учатся понимать, различать и изображать с помощью линии различные человеческие чувства и ощущения. Задание «Линия с характером» учит детей перевоплощаться, проигрывать различные роли и характеры. Это увлекательное задание-игра для детей. Рисуя линии, учащиеся уже побывали в этих ролях. Такое задание, с одной стороны, развивает в детях собственное видение и отношение к происходящему, с другой стороны, дети видят, как много общего во всех восприятиях и ощущениях. Так, например, спокойную и волнистую линии дети делают в основном синим и зеленым цветом, зубастую – желтым, красным. Детям нравится изображать зубастую линию, так как этот образ линии им хорошо понятен, он выразителен. Зубастую линию очень легко себе представить. В памяти сразу всплывают зубы волка или динозавра. Кто из детей сориентировался, к зубастой пририсовал крокодила с огромной пастью, а у кого-то зубастая линия – это острые горные вершины. Так же легко дается детям волнистая линия. Характер этой линии напоминает им море и волны. А вот линию «больную» почувствовать сложнее. Кто-то из детей рисует ее короткими, прерывистыми движениями – «моя линия еле дышит». Дети ищут цвет, движения, настроение своей линии, следят за каждым движением своей руки. Желтые, оранжевые и красные «прыгучие» линии на детских рисунках похоже на пружинках. Скачут они по листу, пересекают другие линии и общаются с волнистой, зубастой, спокойной линией. В конце занятия педагог выделяет тех детей, у которых наиболее точно выражен характер линии, подобран к их характеру подходящий цвет.   Есть дети, которые все линии без разбора рисуют одним цветом. Таким детям оказывается педагогическая помощь.

Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и навыков детей. Он включает в себя прием повторов, выполнение формообразующих движений рукой. Прием повтора и работа на черновиках используются в таких заданиях, как «кляксография» и «монотипия». Чтобы получилось интересное изображение, детям несколько раз приходится повторять одно и тоже. Когда получается изображение, дети смотрят, что получилось, на что это похоже. Замечательно, когда каждый ребенок видит свой образ

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в выполняемой работе. Например, в задании «Древнее животное» детям было предложено создать свой образ животного, которого никто никогда не видел. Окраска этого животного должна быть в работе каждого ребенка разная. На таких занятиях дети не только закрепляют полученные знания и навыки, но и самостоятельно создают выразительный образ с помощью цвета, техники и изобразительных материалов . Это задание хорошо показывает, что дети способны создавать сложные по форме и цвету образы. В своей работе они используют большое количество цветов, применяют различные способы накладывания цветов на бумагу мазками, точками, полосками. Древних животных дети наделяют различными характеристиками. У них древнее животное «летает в небе», «ходит по полю», «идет по дороге».

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и ассоциативного мышления. Например, на занятии «Путешествие в сказочный лабиринт» дети в путанице различных линий видят какой-то образ и говорят, на что это похоже. В детских работах появляется сказочное пространство. Дети увлеченно представляют свои рисунки. Это упражнение развивает фантазию, воображение, учит детей придумывать новые игры, озвучивать собственных героев. Рисунок сопровождается детским рассказом. Таким образом, дополнительно развивается речь ребенка. Для развития воссоздающего воображения, характерного для детей младшего возраста, проводятся игровые упражнения «Превращения кружков». Это задание вселяет в детей уверенность, что они теперь научились рисовать много вещей и предметов из круга Задание «цвет и образ» помогает детям выразить свои ассоциации с цветом. Педагог показывает лист цветной бумаги. Дети рисуют предмет, ощущения, воспоминание, связанное с этим цветом.

Вышеперечисленные упражнения традиционны, и они стимулируют детей на активный поиск похожего или создание необычного, что само по себе требует творческого отношения к выполняемому заданию. После выполненных упражнений расширяется кругозор детей. Они быстро фиксируют и выделяют самые различные предметы из окружающей жизни, объединенные только одним – похожим цветом. Цвет в этом случае выступает для нас очень важным символом, определяет то, что мы видим. Становится очевидным, что цвет изучается не зря. Цветом можно выражать свои эмоции и ощущения. Развитию образного мышления помогает рисование различных явлений, объектов, сказочных персонажей через два контрастных понятия: «Добрый волшебник – злой волшебник», «Старое дерево – молодое дерево». Подобное упражнение не только учит детей выражению своих чувства и эмоций отношению к нарисованному характеру, но и предоставляет им возможность побывать актерами в разных ролях. Творческие задания помогают развивать образное мышление, индивидуальность ребенка, укрепляют его веру в собственные силы. Занятия включают детей в творческий процесс, снимают распространенный страх «Я не умею рисовать». Сравнивая результаты изобразительной деятельности в начале года и в конце его, можно заметить существенную разницу. У детей, как правило, повышается не только уровень художественных способностей, но и становится повседневным личностный рост. Они приобретают опыт творческого воплощения замыслов, становятся раскрепощённее, могут более свободно выражать свои мысли. У детей развивается чувство композиции, ритма, цветовосприятия. А главное, они уходят от стереотипных образов, более образно мыслят. В их работах появляется индивидуальное видение.

По итогам представленной темы можно сделать выводы, что залогом успешного развития образного мышления являются: - систематическая работа по выполнению заданий, направленных на развитие творческого воображения; - создание условий для свободной самостоятельной деятельности; - общение и индивидуальный подход к ребенку; - развитие творчества и креативности педагога.

Раздел III. Результативность опыта

Основным критерием результативности опыта преподавателя является уровень развития и совершенствования творческих способностей учащегося, раскрытие его как юного художника.

Для выявления художественных способностей было проведено анкетирование учащихся.

Анкета «Выявление художественных способностей»

1. Любите ли в рисунках уточнять детали в предметах?
2. Серьезно ли вы относитесь к произведениям искусства? Становитесь вдумчивыми и очень серьезными, когда видите хорошую картину, необычную скульптуру, красиво и художественно выполненную вещь?
3. Задумывались ли вы о выборе сюжета, составляя своеобразные композиции из цветов, рисунков, камней и других материалов?
4. Всегда ли готовы использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушки, рисунка, в строительстве на игровой площадке, в работе с ножницами, клеем?
5. Когда имеете свободное время, охотно ли рисуете, лепите, создаете вещи, имеющие художественное значение (украшение для дома, одежды и т.д.)?
6. Прибегаете ли к рисунку и лепке для того, чтобы выразить свои чувства и настроение?
7. Интересуетесь ли произведениями искусства, созданными другими людьми. Можете ли выразить собственную оценку других работ?
8. Любите ли работать с пластилином, глиной, дающими возможность изображать увиденное в трех измерениях?

Первичная диагностика

С целью выявления особенностей художественно-творческого развития и развития изобразительной деятельности школьников, использовались методики Т. Г Казаковой, Т. С. Комаровой. Основные методы, применяемые для диагностики, - это наблюдение за деятельностью детей, анализ продуктов творчества, беседа.

Первичная диагностика показала, что из десяти детей 5-7 классов у пяти - низкий уровень развития художественно-творческих способностей (50%), у трех детей - средний уровень (30%), у двух детей – высокий уровень развития художественно-творческих способностей (20%).

Диагностика позволила выявить типичные затруднения детей и спроектировать направления, по которым необходимо корректировать содержание педагогической работы.

Вторичная диагностика

При сопоставлении данных за трехлетний период обучения детей наблюдается постепенный рост уровня художественно-творческих способностей.

Из десяти детей с низким уровнем творческих способностей остались двое детей (20%), у четырех детей - средний уровень (40%) и уже четверо детей показали высокий уровень творческих способностей.

Развитие творческих способностей учащихся подтверждают и позитивные результаты конкурсов различного уровня, в которых дети принимают самое активное участие.

Муниципальный уровень:

Название	**Результат**	**Дата**
Конкурс рисунков «Мир вокруг тебя»	Толстикова Варя 1 место	2008 год
	Ильина Наташа 2 место	2008 год
Юрис Настя 3место	2008 год
Конкурс плакатов «Доверим детям будущее нации»	Колесник Катя победитель	2009 год
Конкурс «Карнавальная маска»	Бойко Марина 3 место	2011 год

Региональный уровень:

Название	Результат (победитель, призер, участник)	Дата
Присуждение молодежной премии Управления образования НАО «За вклад в реализацию молодежной политики в НАО» в номинации «Будущее округа»	Сумарокова Света диплом Апицын Ваня диплом	2007 год
Региональный этап всероссийского конкурса «Я рисую алфавит»	Митрошина Маша 2 место	2007 год
Выставка работ учащихся художественного отделения в администрации НАО	Ростовщина Маша и Апицин Иван благодарственное письмо администрации НАО	2007 год
Окружной конкурс рисунков «Рисуем космос»	Зубова катя 1 место Колесник Катя 3 место Румянцев Вова 3 место	2009 год
Смотр достижений творческого сезона 2008-2010гг. в номинации «Академия живописи»	Колесник Катя победитель	2010 год
I тур общероссийского конкурса «Молодые дарования России»	Колесник Катя победитель Яшенева Лиза победитель	2010 год г.Москва
Областная выставка – конкурс «Волшебный мир искусства»	Толстикова Варя победитель	2011 год	

Федеральный уровень

Название	Результат (победитель, призер, участник)	Дата
Конкурс работ учащихся детских художественных школ и школ искусств союза городов центра и северо-запада России «Мой Пушкин»	Юдин Федор 2 место Яшенева Лиза 2 место Кропотина Маша призер Рогачев Артем призер	2007 год г. Псков
Фестиваль детского художественного творчества «Битва под Москвой»	Юдин Федор призер	2007 год г. Москва
Всероссийский детский художественный конкурс «Святые заступники Руси»	Юдин Федор призер	2007 год г. Москва
II Региональный конкурс экологического плаката «Земля - наш общий дом»	Зубова Катя призер Бойко Марина призер	2008 год г. Северодвинск
Фестиваль детского художественного творчества «И.С.Тургенев-великий русский писатель»	Яшенева Лиза лауреат	2008 год г. Москва
Всероссийский конкурс детского рисунка «Поможем друг другу»	Яшенева Лиза 1 место	2009 год г. Москва. Кремль
Фестиваль детского художественного творчества «Дорога к мастерству»	Иванова Наташа лауреат Колесник Катя лауреат	2009 год г. Москва
Конкурс экологического плаката «Земля - наш общий дом»	Ильина Наташа лауреат Тиханов Никита лауреат Юдин Федор лауреат	2010 год г.Северодвинск
Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»	Яшенева Лиза победитель Юдин Федя победитель	2011 год г.Москва

Международный уровень

Международный конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. глазами детей»	Юдин Федор диплом I степени Толстикова Варя диплом III степени	2011год г. Москва Государственная Дума

Список литературы

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
3. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
4. Выготский, Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте / Л.С. Выготский // Собрание сочинений. В 6 т. Т. 2. Проблемы общей психологии. М., 1982.
5. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
6. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
7. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок – художник. – «Ювента», 2002
8. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008
9. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать.
10. Концепция развития дополнительного образования детей.
11. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
12. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 1981
13. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983