Развитие творческой активности учащихся на уроках искусства

**Актуальность**

. Неуклонно растет число детей, характерной особенностью которых является неспособность вступать в открытые доверительные отношения, что, естественно негативным образом отражается на формировании «Я-концепции» и жизненной позиции в будущем. У таких учащихся отсутствует самоуважение, они не могут определиться и реализоваться в жизни.  
В современном же обществе востребованы нравственные, предприимчивые люди, обладающие динамизмом, лабильностью, самостоятельностью в принятии решений. В связи с этим, развитие творческих способностей школьников становится очень актуальным.  
Формирование творческой индивидуальности является важным условием полноценного развития личности. Сегодняшний выпускник школы должен быть личностью, готовой жить в постоянно меняющемся мире, личностью творческой, жизнеспособной, саморазвивающейся. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, более успешно адаптируется к меняющимся условиям жизни, способен к самореализации и самовыражению

**Ведущая идея опыта**

Создание на уроках ИЗО в 4-5 классах условий для сознательного, активного участия школьников в творческой деятельности, приносящей радость преодоления, радость открытия, достижения поставленной цели.

**В основе опыта лежат:**

– единство воспитания и образования;  
– яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства;  
– межпредметные связи;  
– практическая направленность уроков изобразительного искусства;  
– соблюдение преемственности в изобразительном творчестве школьников;  
– направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционального и нравственного отношения к действительности.

**Педагогические задачи, решаемые в опыте**

* Воспитать духовно богатого и эстетически нравственного человека;
* Развивать способности к художественному творчеству, к созданию на доступном уровне выразительного художественного образа;
* Формировать у учащихся знания и навыки практической деятельности с использованием художественных материалов и техник.

**Художественно-педагогические задачи используемых на уроках:**

* Погружение – внедряющей идеей урока становится эмоционально-образное проживание художественного шедевра, личностно-смысловое проникновение в его ауру, его глубинную суть, стиль.
* Постижение – носит ярко познавательно-творческий характер, личностное переосмысление произведений искусства.
* Сравнение – эмоциональное и аналитическое сопоставление художественных образов, их стабилизирующих черт, этапов развития видов искусства.
* Обобщение – итоговые уроки

**Личная концепция учителя**

* Поиск творческих приемов формирования и  совершенствования базовых знаний, умений и навыков и вариативное использование на уроках.
* Создание условий для развития потенциальных возможностей детей в атмосфере творчества, понимания, поддержки.
* Активизация и совершенствование  основных психических механизмов, лежащих в основе творческого развития школьников.

**Технология опыта**

Современный подход 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 присутствуют элементы новизны.  
Известно, какую роль в жизни ребенка занимает творчество. Какой большой смысл он вкладывает в каждый свой рисунок, в его сотворение. Изобразительная деятельность – образное познание действительности. Художник-педагог П.П. Чистяков писал: «Рисование как изучение живой формы есть одна из сторон знания вообще: оно требует такой же деятельности ума, как и науки, признанные необходимыми для элементарного образования».  
Изобразительное искусство имеет большое значение  для умственного развития детей. В процессе творческой деятельности уточняются и закрепляются знания, полученные ранее, пробуждаются способности видеть, ценить и создавать красоту жизни.  
В основе моей работы – личность ученика, развитие его творческих способностей.  
Работу над данной темой начала много лет назад. Первые годы были посвящены накоплению и отбору теоретического и практического материала, необходимого для организации работы над выбранной темой. Именно в это время я определила для себя, что фундаментом на котором возникает и формируется творческая индивидуальность является органичное единство развитых способностей восприятия, эмоционального переживания, воображения, мышления и художественно-эстетической образованности.

***Восприятие***

Процесс восприятия произведений искусства включает в себя процесс созерцания, процесс переживания и процесс познания. Причем если процесс познания направлен на объект восприятия, то процесс переживания – на самого ребенка, который выступает в качестве зрителя. А.В. Бакушинский считал, что не пережитое до конца художественное произведение не может быть до конца понято. Такой художественный эмоционально-ценностный опыт ребенок в значительной степени получает на уроке изобразительного искусства. Именно на уроке, при восприятии произведения изобразительного искусства в степени его понимания и творческого переживания проявляется художественное развитие ребенка.  
Детское творчество – самое интересное и незабываемое, так как ребенок в этом возрасте (10-11 лет) мыслит образами и чувствами. Именно через это чувственное восприятие действительности накапливается опыт творческой деятельности.  
Выдающийся художник-педагог В.С. Щербаков утверждал, что «детское искусство начинается там, где начинаются эстетические оценки воспринимаемой действительности». И моя задача – помочь школьникам в осмыслении самого факта присутствия изобразительных искусств повсюду в окружающем мире и их роли в организации пространственной среды и в создании самой атмосферы человеческой жизни.  
Восприятие произведений изобразительного искусства позволяет в значительной степени расширить и углубить эмоционально-ценностный опыт ребенка и создать основу для творческой деятельности.

***Воображение***

Исследование этапов развития воображения у школьников убедительно доказывает предположение Л.С. Выготского о том, что в творческом процессе ребенка воображение выступает как сложная психологическая система, действие которой проявляется в усложнении форм преобразования действительности средствами восприятия, мышления, памяти, собственного воображения и эмоционально-потребностной сферы. Главнейшая функция воображения связана с ориентацией ребенка в будущем.  
Различают два типа воображения. Объективное (пластическое) –  это воображение пользуется преимущественно данными внешних впечатлений, оно строит образ из элементов, заимствованных из вне. Субъективное (эмоциональное) – строит образ из элементов взятых из нутрии.  
Важное значение имеют и все виды воображения: непроизвольное, произвольное, воссоздающее, творческое. Самым важным для творческой деятельности обучающихся является творческое воображение, самостоятельно создающее новые оригинальные образы.  
Деятельность воображения зависит от многих факторов – от интересов и потребностей, в которых эти интересы выражаются, от комбинаторной способности, от технического умения и традиций, от среды. Однако, первым и важным фактором является то, что творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта ребенка. Это говорит о необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности.

***Художественная деятельность***

Изобразительное искусство не мыслится без деятельностного подхода. Восприятие произведений искусства предполагает не просто знакомство с ним, а собственно изобразительную деятельность (рисование, лепка, моделирование, конструирование, и тд.). Поэтому изобразительное искусство не может быть реализовано без эмоционально-ценностного восприятия искусства, нравственно-эстетического отношения к его произведениям и художественно-творческой деятельности.

Художественная деятельность включает в себя три основных вида:

* изобразительная художественная деятельность,
* конструктивная художественная деятельность,
* декоративно-прикладная художественная деятельность.

Эти виды художественной деятельности помогают понять роль искусства в жизни людей: в организации среды, в которой мы живем, окружающего предметного мира; в организации форм общения между людьми; в формировании человеком своего видения мира и своих чувств, своего отношения к окружающей реальности, своих представлений о прекрасном и безобразном.  
Изобразительное искусство направлено на совершенствование позитивных личностных качеств учащихся: художественной культуры, потребности в общении с искусством, устойчивого интереса к искусству, художественного вкуса, творческих способностей, образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам красоты.

В течение ряда последних лет работаю над поиском методов, приемов и средств обучения, способствующих развитию опыта творческой деятельности обучающихся на уроках ИЗО.

Одно из условий опыта – учебно-методический аппарат, который заключается в

* систематичности, логичности и последовательности изложения материала, соблюдении преемственности; использовании передового опыта; воспитательном и образовательном характере учебного курса;
* направленности учебного материала на развитие творческих способностей учащихся и навыков самообразования; формировании интереса учащихся к предмету и его практическое применение; межпредметных связях;
* методической ценности иллюстрированного, справочного материала и других средств обучения;
* наличие средств организации самостоятельной учебной деятельности учащихся.

**Приемы, методы, средства обучения, которые я использую в своей работе:**

**Типы занятий:** сообщение новых знаний, комбинированные, закрепления, лекции, беседы, обобщения, экскурсии, самостоятельная работа, занятия-вариации, коррекции и контроля ЗУН и т.д.

**Виды занятий:** экскурсии, работа с поисковым материалом, практическая работа, театр и т.д.

**Методы:** практическая деятельность, тесты, кроссворды, конспекты, составление докладов, сообщений, рефератов и презентаций.

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями (краски гуашь и акварель, карандаши, мелки, цветные ручки, пастель, пластилин, различные виды бумаги, ткани, природные материалы; а так же художественных техник: аппликация с элементами дизайна, коллаж, мозаика, монотипия, лепка, бумажная пластика).  
Рассмотренные выше методы и приемы обучения позволяют поддерживать познавательный интерес учеников, формировать потребности и способности личности к саморазвитию, создавать максимальные условия к перерастанию потенциальной одаренности в развитие. Практически это реализуется через коллективную работу, творческие проекты, развивающие способности детей.  
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, развивает их творческую деятельность и является необходимым условием формирования личности ребенка.  
В процессе приобщения к народному декоративному искусству, учащиеся овладевают навыками целостного восприятия, учатся видеть то «особенное», что присуще этому виду искусства, стараются «читать» памятники народного творчества.

Преподавание ***изобразительного искусства*** является одним из методов приобщения детей к искусству. Изобразительная деятельность имеет большое значение развития ребенка. Изобразительная деятельность позволяет ребенку передать то, что он видит в окружающей его действительности, то, что его волнует, вызывает положительные, а возможно и отрицательные эмоции. Основами изображения ученики овладевают благодаря обучению их таким средствам художественной выразительности как фактура материала, форма, композиция. Произведения изобразительного искусства помогают ребенку познавать жизнь, развивают творческую фантазию. В живописной картине запечатлено мгновение, один момент в цепи событий. А ребенок с помощью своего воображения «оживляет» картину, видит за ней образы, события, характеры. Рассматривание картин является таким же сложным методом эстетического воспитания, как и музыка или литература; это углубленное познание вещей, и что особенно важно – познание мира чувств.

Рассматривание картин развивает эмоциональную память, влияет на восприятие красоты. Благодаря восприятию изобразительное искусство входит в духовную жизнь ребенка, поэтому с каждым новым периодом эстетического развития в воспитание включаются все новые произведения живописи. Важно обеспечить ознакомление детей с выдающимися произведениями зарубежного, русского изобразительного искусства и архитектуры. Нужно научить детей понимать неразрывную связь содержания и художественной формы, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям искусства. В процессе изучения изобразительной деятельности у детей воспитывается потребность доводить начатое дело до конца. В коллективной работе у детей воспитываются умение объединиться для общего дела, развиваются стремления помочь друг другу. Таким образом, обучение изобразительной деятельности способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, обобщение, сравнение.

**Результативность опыта**

При оценке успешности обучающегося необходимо не развить у школьника неуверенность в своих силах, неосторожная отрицательная оценка может погасить интерес к художественной деятельности. Поэтому оценка учащегося должна служить средством поощрения. Ведь для искусства нет такой оценки «правильно» или «неправильно» – иначе не могло бы быть того разнообразия великих художников, которая есть в истории культуры.  
Считаю опыт своей работы «Развитие творческой деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства в4-5классах» перспективным, так как он позволяет интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную и творческую  активность учащихся, повысить эффективность урока и способствует формированию личности ученика.