

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Вахитовского района г. Казани**

Методическая разработка

**Развитие художественного творчества и индивидуальности на занятиях
изобразительного искусства**

Выполнила: педагог дополнительного образования

Дьяконова Ирина Сергеевна

Казань, 2024

Аннотация

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты»

Август Бебель

В данной методической разработке рассматриваются организация и методы развития художественного творчества и индивидуальности на занятиях изобразительного искусства. А так же развитие художественного творчества через использование нетрадиционных техник рисования.

Содержание

Введение

1.1 Организация и методы развития художественного творчества и индивидуальности на занятиях изобразительного искусства

1.2 Развитие художественного творчества через использование нетрадиционных техник рисования

Заключение

Список литературы

Введение

Творчество - высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т.д. Одна из важных задач в области образования – эстетическое воспитание детей, создание условий для проявления творческих способностей каждого ребенка.

Развитие творческих способностей у детей – сложный и длительный процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными вилами художественной деятельности.

Человек, развитый искусством чувствует красоту окружающего мира. Именно искусство формирует и развивает его разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет кругозор и формирует нравственные принципы. В этом отношении искусство участвует в развитии не только художественных, но и универсальных способностей человека. Интерес к детскому изобразительному творчеству проявляли многие исследователи: археологи, искусствоведы, художники, психологи, педагоги.

Исследования ученых все чаще напоминают, что человек по своей природе творец. Только его творческие способности находятся в дремлющем состоянии и реализуются лишь в малой степени. Создавая условия, которые будут побуждать человека к занятиям искусством, можно разбудить эти творческие наклонности, дремлющие в нем до поры до времени. Творчество требует от человека определенных усилий, координации всех нравственных сил. Этот всплеск активности очень благотворно действует на психику человека, на его здоровье, и быть может даже на будущую жизнь.

Актуальность - необходимость нестандартно и творчески мыслить в современном обществе. Ребенок, как и взрослый человек, стремится к самовыражению и самореализации своих способностей, но не каждый способен самостоятельно открыть дорогу к созиданию и развивать эти способности, совершенствовать их. Лишь тот человек может успешно жить и полноценно действовать в современном обществе, который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение. Поэтому для своевременного выявления и дальнейшего плодотворного развития детского творчества, целостного развития нестандартномыслящей, творческой личности ребенка нужны благоприятные условия, непосредственная помощь и поддержка взрослых.

Задачи по реализации методической темы:

- 1.Активизировать творческие способности учащихся через практическую деятельность.
- 2.Развивать творческое воображение и художественный вкус.
- 3.Воспитывать самостоятельность и инициативность в художественной деятельности
- 4.Развивать индивидуальные проявления в процессе собственной творческой деятельности.
- 5.Развитие уверенности в своих силах и возможностях.

Ожидаемый результат:

Достижение комплекса личностных, предметных и метапредметных результатов по развитию творческой активности.

1.1 Организация и методы развития художественного творчества и индивидуальности на занятиях изобразительного искусства.

Занятия по изобразительной деятельности предоставляют широкие возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. В творческом развитии проявляются общее и особенное, индивидуальное.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно - прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются нестандартное проведения уроков:

Уроки-познания: учащиеся пополняют свой багаж новыми знаниями, терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью.

Уроки-конкурсы «конкурсы эрудитов»: на уроках ведется опрос в игровой соревновательной форме. В ходе урока подводятся итоги, как усвоен материал теоретический, практический. Играя, повторять, запоминать.

Уроки-тесты: учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти предложенных вариантов.

Урока - игра. Игра – обучает, развивает, воспитывает, социализирует. Игра помогает раскрытию творческого потенциала ребенка, поэтому она стала неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения учащихся.

Урок – прогулка. Это и отдых на природе, и рисование с натуры.

При проведении занятия изобразительного искусства необходимо отталкиваться от следующих направлений в работе:

- От знаний к творчеству – основной метод обучения.
- Обеспечение 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.
- 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, заинтересованности, привлекательности работы в школе, праздника творчества за счет смены характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы, когда маленькие зарисовки сменяются большими работами.
- Стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, 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.

1.2 Развитие художественного творчества через использование нетрадиционных техник рисования

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в развитии ребёнка играет развивающая среда. Поэтому при

организации предметно - развивающей среды мною учитывается такое содержание, которое бы носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей их возрастным особенностям. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику.

Проведение уроков с использованием нетрадиционных техник:

- способствует снятию детских страхов;
- развивает уверенность в своих силах;
- развивает пространственное мышление;
- учит детей свободно выражать свой замысел;
- побуждает детей к творческим поискам и решениям;
- учит детей работать с разнообразным материалом;
- развивает чувство композиции, ритма, колорита, световосприятия;
- чувство фактурности и объёмности;
- развивает мелкую моторику рук;
- развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. В процессе проведения занятий такое использование нетрадиционных техник рисования повышает интерес учеников к рисованию. Существует много различных техник нетрадиционного рисования. Их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстрее достичь желаемого результата. Поэтому на кружковых занятиях, дети могут, не спеша выполнить работу, проявляя при этом свою фантазию и воображение.

Особенности изображения зависят от цели, назначения рисунка. Материал должен помогать наиболее простому, быстрому и убедительному выполнению поставленной перед учащимися задачи.

Кляксография. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы, а затем уже ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали.

Рисование пальчиками.

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки.

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой.

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки.

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

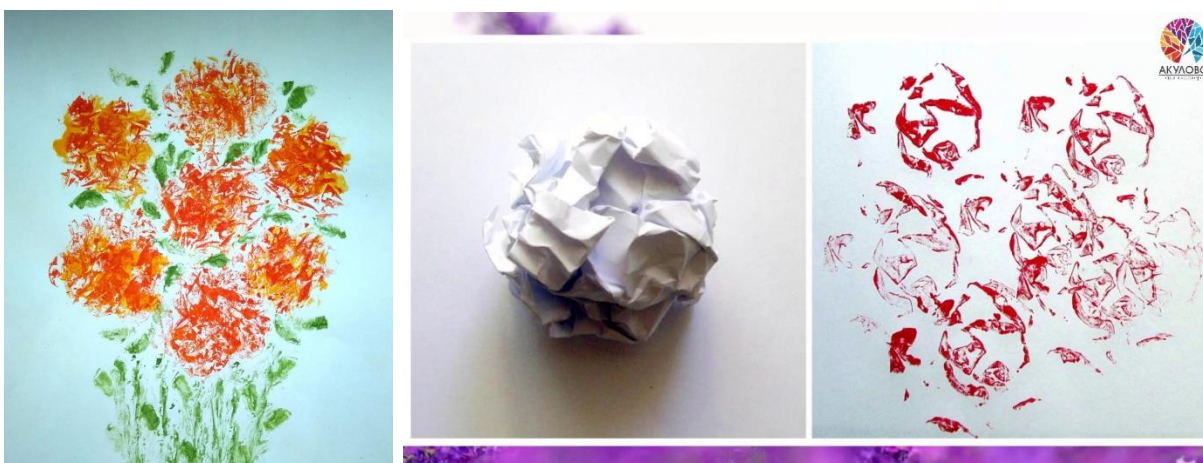

Оттиск смятой бумагой.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель.

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Свеча + акварель.

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.

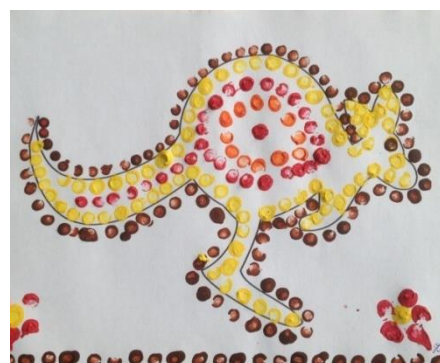
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Точечный рисунок.

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, приемам.

Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Набрызг.

Средства выразительности: точка, фактура.

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона.

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.

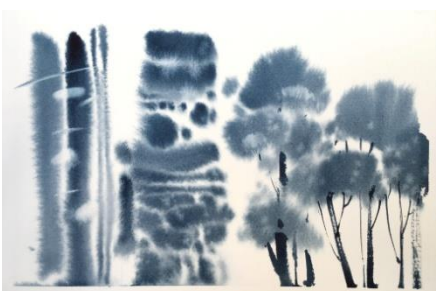
Метод монотипии.

Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, стекле которое переносится потом на бумагу. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают.

Рисование на мокрой бумаге.

Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Идет дождь", и т.д.

Творческий процесс - это настоящее чудо. Я люблю наблюдать, как дети раскрывают свои уникальные способности и за радостью, которую им доставляет созидание. Здесь они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги к достижению цели. Детям лучше внушить: «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь»

Заключение

На становление творческой личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, умения понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми среди прочих факторов оказывает влияние изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности.

Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача – освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности.

Таким образом задача педагога в том, чтобы развивать художественные способности ребенка, а, следовательно, и творческие способности. Искусство помогает развивать в детях эстетическое и духовно - нравственное отношение к действительности, прививает любовь к родному краю, а также развивает мышление, воображение, речь.

Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно - выразительными навыками, дети приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности.

Приобщение детей к искусству на всю жизнь оставит отпечаток прекрасного в душе человека, научит видеть красоту в окружающих предметах и явлениях.

Список литературы

1. Евладова Е.Б. Возможности дополнительного образования по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей //Дополнительное образование. – 2001. - №5. – С.4-7.
2. Комарова Т. С. Обучение детей технике рисования. - М., 1994.
3. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – Москва, «Владос», 2006
4. Воронов В.А. Воспитание красотой // Начальная школа. – 1992. - №5-6