С. А. Мочалова

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 5–10 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Работа представлена кафедрой теории и методики преподавания изобразительного искусства Московского педагогического государственного университета.
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор В. И. Козлов

В статье рассматриваются педагогические условия развития творческих способностей детей 5–10 лет в системе дополнительного образования.

Ключевые слова: *творческие способности, изобразительное искусство, дополнительное образование.*

S. Mochalova

DEVELOPMENT OF 5–10-YEAR-OLD CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES AT FINE ART LESSONS

The article tells about the pedagogical conditions for development of 5–10-year-old children's creative abilities in the system of supplementary education.

Key words: *development of creative abilities, fine art, supplementary education.*

Творческие способности можно рассматривать как способности к деятельности, порождающей нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью, ценностью и уникальностью.

Б. М. Неменский отмечает, что основой творческой способности человека является развитое ассоциативное мышление, развитая фантазия. «В организованном, целенаправленном ее формировании больше всего, естественнее всего может помочь художественное творчество. Даже дошкольникам можно ставить задачу действовать не по стереотипу, задачу наивных, но творческих, не по образцу поисков личностных решений» [4, с. 84].

Исследователи детского изобразительного творчества утверждают, что художественное творчество формируется в условиях специально организованного педагогического процесса. «Чтобы ребенок проявил активность, творчество, самостоятельность, инициативу, необходимо применять методы, способствующие этому», – пишет Е. Г. Казакова [1, с. 14].

Т. С. Комарова подчеркивает: «Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности» [2, с. 56].

Рассмотрим методику осуществления педагогических условий, влияющих на развитие творческих способностей детей 5–10 лет, на основе анализа опытно-экспериментальной

работы. Для эффективного развития творческих способностей необходимы следующие условия:

- создание ситуации успеха;
- сочетание индивидуальных и коллективных видов работы;
- выстраивание на занятии игрового сюжета;
- создание ситуации творческого поиска;
- стимулирование детского творчества занимательным содержанием;
- применение разнообразных художественных материалов и техник;
- наличие творческих заданий;
- проведение наблюдений перед рисованием с натуры;
- ознакомление с творчеством художников;
- интеграция различных видов искусства;
- обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка.

Создание ситуации успеха представляет собой создание условий, в которых ученик добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и легкости процесса обучения. Педагог дополнительного образования формулирует задание таким образом, чтобы каждый ребенок смог с ним справиться, в результате чего интерес к изобразительной деятельности не гаснет независимо от того, на каком уровне подготовки находится ученик. Например, при выполнении портрета мамы детям показывались разные варианты изображения – фас, профиль, три четверти, желающим предлагалось нарисовать себя рядом с мамой. Каждый ребенок выбирает степень детализации изображения и отбирает для рисования такой уровень сложности, который соответствует выражению его замысла и уровню развития его способностей. Важно показать детям не эталон правильного изображения предметов, а разнообразие возможностей в трактовке образов. В результате выполнения подобных заданий ребенок воспринимает взрослого не как контролера, который будет проверять правильность выполнения рисунка, а как помощника в достижении желаемого результата.

Для развития творческих способностей необходимо изменять условия – *сочетать индивидуальные и* ***коллективные виды работы***. Коллективная работа может доставить особую радость, так как общие усилия, направляемые на достижение цели, и наглядный результат совместной деятельности являются источниками этой радости. В процессе коллективных занятий создаются благоприятные условия для общения детей друг с другом и с педагогом. Все это расширяет рамки творческих проявлений, и деятельность становится активной. Примером коллективной работы может стать создание декораций для спектакля.

Развитие творческих способностей происходит на основе ***выстраивания игрового сюжета, создания ситуации творческого поиска***.

Игровые моменты в изобразительной деятельности усиливают внимание детей к поставленной задаче, стимулируют творческое мышление, воображение, фантазию. Игры могут быть направлены на подготовку детей к выполнению основных заданий. Например, перед тем, как рисовать человека в движении, педагог может предложить игру «Море волнуется раз...», где ребята по условиям игры будут изображать спортсменов. У ребят при этом формируются наиболее яркие образы, которые, как правило, дети начинают использовать в рисунке.

Метод создания ситуации творческого поиска вызывает сильный познавательный интерес. Для учащихся необходимо создать условия, позволяющие свободно и раскованно решать различные проблемы, принимая необычные решения в трактовке замысла рисунка, применении художественных материалов, способов компоновки изображения. Основным принципом отбора заданий для детей 5–10 лет являлся подбор заданий такого типа, которые стимулируют проявление творческой инициативы детей. Основой для этих заданий является ситуация, которая дает возможность каждому проявить свою индивидуальность в трактовке темы. Большинство разработанных нами упражнений и заданий направлены на творческий поиск. Например, в красочных монотипиях ребята учатся распознавать различные

образы (один отпечаток может иметь множество решений), дорисовывая детали фломастерами, красками, получают неповторимые, оригинальные композиции.

Метод стимулирования занимательным содержанием – это подбор образного, яркого, занимательного материала и добавление его к ряду заданий. Этот метод создает в изостудии атмосферу приподнятости, которая, в свою очередь, возбуждает положительное отношение к изобразительной деятельности и служит первым шагом на пути активизации творчества учащихся. В качестве примера можно назвать прием создания на занятии ситуации занимательности через сообщение интересных фактов из истории предметов или явлений, которые будут изображены на рисунках. Занимательность может быть построена через создание ситуации эмоционального переживания, а также через чувство удивления от необычности и эффектности применения художественных материалов.

Применение разнообразных художественных материалов и техник в процессе выполнения заданий. На занятиях изобразительного искусства детям 5–10 лет для выполнения заданий предлагаются такие материалы, как акварель, гуашь, цветные мелки, уголь, черная тушь, пластилин и глина и др. В начале обучения в студии изобразительного искусства педагог обычно сам предлагает детям художественный материал с учетом поставленной задачи. По мере накопления опыта, формирования навыков изобразительной грамоты к выбору этого материала все чаще привлекаются сами дети. В старших группах студии дети самостоятельно выбирают наиболее подходящие для воплощения замысла художественные материалы.

Результаты практических наблюдений свидетельствует о том, что использование разнообразных художественных материалов и изобразительных техник учащимися активизирует интерес к процессу изображения предметов и явлений действительности. Например, создание витража специальными витражными красками. Ребята в ходе такой практической работы хорошо усваивают понятие «витраж», замечают его присутствие в окружающей жизни.

Творческое задание представляет собой задание, содержащее творческий компонент, для решения которого ребенку необходимо использовать знания, приемы или способы решения, никогда им ранее в рисовании не применяемые. Наибольший творческий потенциал содержат рисунки, выполняемые по воображению. Частое применение рисования по воображению приучает учащихся постоянно думать и искать различные варианты выполнения заданий. Примером таких заданий могут послужить занятия на темы: «Времена года меняют перчатки», «Жители зеркального города», «Радужные человечки» «Шахматное королевство», «Космические миры» и т. д. Например, на тематическом занятии «Радужные человечки» ребята придумывают, как выглядят радужные человечки, какого они цвета, формы, какой у них характер – веселый, задорный и т. д. Сочиняют историю, чем занимаются радужные человечки. Что дарит нам человечек каждого цвета, например: красный – любовь, зеленый – гармонию, желтый – радость, фиолетовый – сказку, голубой – умиротворение, оранжевый – улыбку, синий – мечту.

О роли наблюдения перед рисованием с натуры. При рисовании с натуры важную роль для развития творческих способностей детей 5–10 лет играет тренировка их наблюдательности, организация целенаправленных наблюдений окружающей действительности.

Наблюдения перед проведением творческих заданий и упражнений играют существенную роль в совершенствовании глаза ребенка, в развитии способности замечать различные цветовые оттенки предметов. Осмысление и анализ увиденного с эстетической точки зрения, наслаждение, испытываемое от созерцания предметов, активизирует детей к непосредственному творчеству. А. А. Мелик-Пашаев пишет, что эстетическое отношение к миру – незаменимая психологическая первооснова всякого художественного творчества. Он отмечает, что эстетическое отношение к миру, присущее художественно одаренному человеку, преобразует весь непрерывный поток жизненных впечатлений в потенциальное содержание художественных замыслов [3, с. 33].

Систематические упражнения по наблюдению с натуры приводят к тому, что ребята начинают замечать тончайшие изменения в природе, видеть едва заметные оттенки цвета и цветового тона.

Знакомство с творчеством художников – одна из форм работы в структуре методической системы. В исследованиях вопроса о роли бесед по изобразительному искусству выявлено, что развитие способности воспринимать художественное произведение необходимо начинать с развития внимания, наблюдательности, чуткости к художественному образу – это подчеркивали Н. Н. Волков, Н. В. Краснов, В. С. Кузин, Е. В. Шорохов.

Знакомство 5–10-летних детей с произведениями искусства необходимо строить с учетом создания таких ситуаций, которые уводили бы детей от восприятия только схемы произведения, не давали бы им сосредоточиться на внешней, видимой стороне картины, помогали подойти к картине без сложившихся штампов восприятия. Педагог не заставляет детей рассмотреть, вглядеться, полюбоваться работой, а ставит их в условия, активизирующие воображение. Предлагает задания, которые настраивают детей на рассматривание картины, пробуждают творческий подход к интерпретации увиденного.

Умение встать на точку зрения другого, понять и почувствовать его изнутри, развитие сопричастности ко всему окружающему в мире, где наблюдение становится источником художественных замыслов, – все эти качества развиваются специальными заданиями для детей 5–10 лет. Например, при первых опытах рассматривания работ художников ребятам предлагается выбрать картину, созвучную с их настроением. Дети в этом случае очень тщательно рассматривают картины, оценивая настроение каждой работы, сопоставляя его со своим. При всей простоте этого задания ребятам приходится проделывать огромную умственную и духовную работу, которая происходит благодаря нестандартной установке на восприятие (рассмотрите и оцените картину с точки зрения настроения, соотнесите ее со своим состоянием). Аргументы в пользу выбранного решения ученики приводят элементарные, но они доказывают, что дети очень тонко чувствуют живопись при соответствующей установке на восприятие.

Условием развития детского творчества, является ***интеграция различных видов искусства***.

Объединение разных видов деятельности одним тематическим содержанием создает возможности для расширения ассоциативных связей, творческого осмысления темы, обеспечивает глубокое познание и эмоциональное переживание ребенком образов, созданных в изобразительной деятельности, музыке, литературе.

Рассмотрим пример интегрированного занятия «Изобрази в рисунке то, что ты увидел и почувствовал в музыке», на основе прослушивания музыкального произведения Л. Бетховена «Весело – грустно», его небольшого анализа.

Во время прослушивания детям предлагалось постараться увидеть в музыкальном произведении какие-то жизненные явления, почувствовать смену настроений и подумать, что и как можно изобразить в рисунке.

Необходимо отметить эмоциональность, активность детей, их увлеченность при выполнении этого задания. Во всех рисунках передавалось настроение музыки изобразительными средствами. Кроме того, некоторые музыкальные фрагменты получили яркую, необычную для детей этого возраста изобразительную трактовку.

Решение задачи интеграции и взаимодействия искусств немыслимо без творческой среды, общения между детьми и педагогическим коллективом на уровне сотворчества. На основе сотрудничества с педагогом английского языка были проведены серии интегрированных занятий «Путешествие в страну Радуга», «Волшебное королевство» с применением театрализации, проблемных ситуаций, игровых моментов. Совместно с педагогом театральной судии были поставлены спектакли «Теремок», «Три медведя», мюзикл «Кошки», где ребята выступали одновременно как артисты и как художники-декораторы.

Разработка занятий с учетом интеграции видов искусств гарантирует повышение уров-

ня развития творческих способностей. Знания детей пополняются знаниями о музыке, литературе, театре и т. д., что не может не сказаться на общем культурном уровне детей.

Необходимым условием развития творческих способностей личности является ***обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка***, выражающегося в поддержке добровольного выбора ребенком вида деятельности, обеспечении необходимыми материалами для нее, эмоциональной поддержке его успехов.

Позитивное отношение родителей к изобразительному творчеству можно сформировать с помощью работы педагога дополнительного образования с семьей.

В ходе формирующего эксперимента педагог дополнительного образования осуществлял широкое просвещение родителей по следующему кругу вопросов:

- значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей;
- формирование позитивных отношений между детьми и взрослыми;
- нравственное, эстетическое, воспитание детей;

В изостудии была предложена эффективная методика проведения занятий с детьми 5–10-летнего возраста. Основная цель работы – развитие творческих способностей детей через комплексные развивающие занятия с непосредственным участием родителей.

Для активной творческой деятельности в студии изобразительного искусства необходимо создать комфортную атмосферу, полную интересных, неожиданных переживаний, которая способствует удовлетворению внутренней потребности самовыражения в творчестве. Педагогу необходимо самому уметь находить неожиданную точку зрения на предмет, явление или произведение искусства, новый поворот в трактовке темы, нестандартное применение уже известных предметов. Только тогда его занятия будут эффективны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Казакова Т. Г.* Теория и методика развития детского изобразительного творчества. М.: ВЛАДОС, 2006. 255с.
2. *Комарова Т. С.* Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 120 с.
3. *Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н.* Художник в каждом ребенке. М.: Просвещение, 2008. 175 с.
4. *Неменский Б. М.* Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2007. 255 с.