«Развитие творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного искусства».

«Искусство – это время и пространство, в котором живёт красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства человек, поднимает себя до прекрасного…»

В. А, Сухомлинский.[1]

В настоящее время в России идёт составление новой системы образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями педагогической теории и практики воспитательно-образовательного процесса.

Изменился социальный заказ общества по отношению к средней профессиональной школе: необходимо формирование личности, способной к творческому, к сознательному, самостоятельному определению своей деятельности. Уже не достаточно владеть багажом из суммы знаний, умений и навыков. Обществу нужен человек способный к определённым социально-значимым достижениям.

В условиях обновления содержания школьного образования: использование школьными образовательными учреждениями различных программ образования; воспитание и развитие школьников необходимо уделять серьёзное внимание человекоформирующему фактору. Нужно «помочь подростку поверить в свои силы, разбудить в нём лучшее качество личности, подвести к высотам гуманизма и гражданственности». В решении этой благородной задачи главная роль отводится дисциплинам гуманитарного цикла и искусству.

«Искусство привлекает нас красотой, новизной, неожиданностью образов. Даже если в произведении речь идёт не о прекрасных, порой и трагических явлениях, оно всё-таки покоряет совершенством выражения содержания. Начиная с внешней притягательности, оно вызывает в воспринимающих интенсивный эмоциональный отклик, а из эмоций, как мы знаем, формируются чувства, воздействующие на воображение. Последние поставляет богатый материал для суждений вкуса. И всё это перерабатывается в творческой лаборатории разума, диспозиции идеала выносится верховная оценка увиденному и услышанному.

Активизируя эмоции, искусство мобилизирует интеллектуальные силы ребёнка, тренирует не только художественные способности, но и внимание, память, мышление, воображение, развивает чувства ритма, меры, времени, что может «давать выход» в различные, как художественные, так и не художественные виды деятельности.» [2]

В настоящее время большое внимание уделяется творческому развитию личности. Ведь в какой-то мере все дети талантливы. Для развития их способностей и задатков существуют необходимые условия. Талант реализуется в знаниях, умениях и навыках, в свободном поиске, творчестве. Необходимо дать детям возможность творить, самим создавать что-то необычное, изображать, рисовать, заниматься делом по душе.

«Творчество — это не сумма знаний, а особая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной деятельности. Я бы назвал творчество самой сутью жизни в мире знаний и красоты. Творчество — это деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает человека к человеку». [1]

Важным фактором является создание благоприятных условий для обучения изобразительному искусству, нужно иметь соответствующие художественные материалы. Однако самым главным является то, что помогает преодолеть недостаточность условий – атмосфера увлечённости предметом, его познания. Увлечённость эта не рождается у детей сама по себе, а создаётся, программируется учителем. Учитель, чтобы обучить, должен создать эмоциональную атмосферу, ученик же должен захотеть научиться, иначе ничего не выйдет.

В работе с детьми я использую факторы интенсификации учебного процесса, повышение целенаправленности обучения, психологический фактор – усиление мотивации обучения, опираюсь на мотив интереса. Учащиеся пробуют свои силы в различных видах и темах изобразительного творчества, предусмотренных учебной программой. Это поддерживает их интерес к самостоятельной работе, способствует многостороннему развитию художественно-творческой активности детей, обогащает восприятие действительности.

Выбор средств выразительности материала, методов и форм работы должны обеспечивать комфортные бесконфликтные условия для самореализации личности.

Новыми задачами современного образования стали: отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одарённым, талантливым детям, раскрытие и развитие внутреннего потенциала, способностей каждого ребёнка в процессе образования.

Таким образом, современный урок изобразительного искусства в полной мере отвечает обще-дидактическим закономерностям, принципам и методам процесса обучения и несёт в себе особенности предметного содержания – эстетической действительности, выраженной языком пространственных чувств.

Искусство по своей сущности индивидуально. Цель, к которой я стремлюсь, обучая искусству, - развивать художественные способности каждого ученика, эмоционально и нравственно воспитывая личности.

Один из способов развития творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного искусства – способ введения ученика в структуру материала через искусствоведческий анализ. Сложность данного способа состоит в том, что эффективность его возможна только при совместной деятельности учителя и ученика на творческой основе, духовном равенстве и межличностном общении.

Искусствоведческий анализ включает следующие этапы:

1. Рассматривание картин
2. Рассказ о художнике
3. Беседа по картине
4. Проведение словарно-стилистической работы
5. Анализ искусствоведческого текста.

Данную методику я использую во всех классах, учитывая при этом возрастные особенности детей, уровень подготовленности учащихся, уровень развития их творческих способностей.

Искусствоведческий анализ служит эффективным средством воспитания и развития творческих способностей. Он возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать виденное и пережитое, развивает наблюдательность, учит находить причинно-следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. При искусствоведческом анализе обязательно использую искусствоведческий текст.

Рассматривая картину при подготовке к уроку, я отвечаю себе на вопросы: что хотел сказать этой картиной художник, какова идея этого произведения, его основная мысль. В этом может помочь литература, посвященная жизни и творчеству художника, искусствоведческий текст.

Известно, что идеи в искусстве не существуют сами по себе, вне художественных образов.

Анализируя картину, мы с учащимися выясняем, как, какими средствами воплощает художник свою идею, в чем художественная ценность картины. Композиция, цвет и свет, линия, перспектива – всё это очень важно для произведения живописи.

Таким образом, искусствоведческий анализ помогает учащимся прочесть картину, то есть ясно представить себе, зачем и как изображено на картине, какова её основная мысль.

Картина по содержанию должна быть доступной для учащихся, соответствовать возрастным особенностям их развития.

Одной из важнейших составляющей деятельности учащихся на уроке изобразительного искусства является процесс восприятия художественного произведения. Именно в восприятии произведения изобразительного искусства, в степени его понимания и творческого переживания проявляется то, как глубоко проникают дети через верхний слой формы в конкретный смысл изображения и насколько обоснованны их эстетические суждения и оценки.

К сожалению, часто процесс художественного искусства рассматривается только как простое ознакомление и умение произвести словесный анализ его, без достаточного понимания, обобщения, целостного восприятия. Однако восприятие произведения изобразительного искусства становится более объективным, если учащиеся понимают его стилистические особенности, выраженные художественно-образным языком определенного вида искусства. Понимание этого языка способствует развитию художественного восприятия, эстетических переживаний, и образного мышления, развитию творческих способностей учеников. Умение грамотно «читать» пластическую историю человечества поможет школьнику разобраться в глубинах собственного сознания и грамотно «писать» эту историю далее. Одним из основных методов формирования образного мышления учащихся на уроках изобразительного искусства, наиболее специфичным для них является метод художественного анализа.

Народный художник России, академик РАО и РАХ Б.М. Неменский пишет, что разработанная им программа по изобразительному искусству «исходит из принципов и методов, позволяющих ввести учащегося именно в духовную сущность искусства, делая знания и навыки не целью, а средством образования». [3]

Строя свои уроки изобразительного искусства я использую эти принципы введения в «духовную сущность искусства», желая внести в уроки большой эстетический и нравственный накал, раскрыть перед учениками то, что делает искусство именно искусством, - художественность, образность его. Я хочу, чтобы школьники видели художественную ценность живописи.

Таким образом, задачей моих уроков является развитие не только художественного мышления, но и художественной речи.

Необходимые условия, для достижения поставленных задач, заключаются в следующем:

Во-первых, на уроке должен царить эмоциональный настрой, произведение искусства должно потрясти, взволновать учеников, а взволновав заставить задуматься. Практика показывает, что это самое важное условие успеха урока.

Во-вторых, основываясь на опыте, нужно использовать на таком уроке всевозможные связи с жизнью ребят, с их знаниями, полученными ранее, на уроках русского языка, литературы, технологии, музыки, МХК, истории и т.д., то есть использовать межпредметные связи. Это необходимо: ведь творческое, художественное мышление ассоциативное.

В - третьих, на уроке должно присутствовать обобщение в разных его видах (художественный образ – конкретная и в то же время обобщенная картина жизни).

Будущее – гораздо ближе к нам, чем принято думать, оно – совсем рядом: плачет, смеётся, ставит вопросы, заставляет страдать, радоваться, искать ответы. Это будущее – дети. Сегодня все в их судьбе как будто еще зависит от нас. Завтра положение изменится кардинально. Дети быстро взрослеют. Но жить самостоятельно и плодотворно они могут, если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А талантлив по-своему каждый ребенок. Поиск и воспитание особо одарённых, талантливых детей – архиважный вопрос. Талантливые люди – главное богатство общества.

Литература:

1. <http://wit.3dn.ru/news/sukhomlinskij_vasilij_aleksandrovich>
2. Сухомлинский В. А. Не только разумом, но и сердцем, М.: КВАНТА +, 2002.-521с.
3. http://s1-miass.ru