Вьюнышева Елена Васильевна

МБОУ "Усть-Абаканская сош"

п.Усть-Абакана, Республики Хакасия

Учитель начальных классов

Развитие творческих способностей детей на уроках изобразительной деятельности.

Доклад на августовские педагогические чтения.

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок" (В. А. Сухомлинский).

Развитие творческих способностей играет большую роль в развитии коммуникативной компетенции учащихся, их умения нестандартно мыслить, видеть предметы и явления с другой стороны. Как вы знаете, современное начальное образование ставит своей главной целью развитие личности ребёнка, а творческое развитие выступает как важнейший компонент любой деятельности человека. В концепции федеральных государственных стандартов в качестве конечного результата образовательной деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором одно из важнейших мест отводится развитию творческих качеств личности ребёнка. Все мы в детстве были художниками. Каждый ребенок с двух – трех лет и до подросткового возраста рисует грандиозные композиции, рисует вообще все, что слышит и знает, даже запахи. К 8-10 годам детьми накоплен достаточный жизненный опыт для творчества на новом уровне, так как творческая деятельность зависит от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. Этот опыт и есть тот материал, из которого "черпает" идеи фантазия. Дети, в отличие от взрослых, способны не бояться "трудностей" в созидании нового, они искренне стараются проявить себя в творческой деятельности: любят сочинять, выступать на сцене, участвовать в конкурсах, викторинах. Как отмечал Л.С.Выготский, ребенок строит воображаемую реальность, в которой удовлетворяет свои потребности, дает выход настроениям, чувствам. Развивая воображение детей, мы помогаем им понять, "проиграть" свои устремления, что очень важно для развития внутренней жизни.

Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности детей. Оно позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним. Каждый ребенок по своей природе – творец. Но, как правило, его творческие возможности находятся в скрытом состоянии и не всегда полностью реализуются. Создавая условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно раскрыть эти дремлющие до поры до времени творческие наклонности. Рисование способствует развитию эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые в свою очередь способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Яркие краски разнообразят жизнь ребенка, восполняют его потребность в приятных ощущениях. Наконец, занятия живописью - это одна из форм предметной деятельности ребенка, а предметная деятельность совершенно необходима ребенку для физического, психического и умственного развития.

В современный мир внедряется большое количество инноваций. Это показатель того, что активизировать процесс получения и приобретения знаний можно при использовании новых нетрадиционных средств. Считается, что именно та стратегия учителя наиболее удачна, при которой учебно-познавательная атмосфера создается при использовании новых технологий обучения. Таковыми можно считать творческие задания. В своей работе я часто использую различные методы и приемы рисования нетрадиционными способами. Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом развитии детей. Ведь главным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, целенаправленность деятельности.

Вариативность и художественное разнообразие нетрадиционных техник рисования предоставляют учителю возможность творчески подойти к их отбору применительно к решению учебной задачи конкретного занятия изобразительным искусством, учитывая особенности тематической, содержательной, технической сторон художественно-творческой деятельности, а также спектр интересов группы и отдельного ученика, что позволяет сделать учебно- воспитательный процесс желанным, интересным, познавательным. Можно сказать, что нетрадиционные техники позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребенку свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, ребенок получает возможность выбора. **Идея моего опыта** – сформировать способности выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие способности с помощью нетрадиционных техник рисования.

Для развития творчества и систематизации знаний детей поставила перед собой следующие **задачи:**

1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику, разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения выразительного образа.

2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность, желание рисовать. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.

3. Формировать у детей творческие способности посредством использования нетрадиционных техник рисования.

4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, индивидуально.

Нестандартные подходы к организации занятия, вызывают у детей желание рисовать, дети становятся более раскованными, раскрепощенными, уверенными, что их работа лучше всех. У них развивается фантазия, творческое воображение, мышление, любознательность, одаренность, продуктивность, потенциал и интуиция. С другой стороны, учащиеся получают неограниченные возможности выразить в рисунке свои чувства, мысли, переживания, эмоции, настроения. Дети учатся видеть в неожиданных сочетаниях цветовых пятен и линий – образы, самостоятельно оформляют эти образы до узнаваемых, погружаются в удивительный мир творчества. Я стараюсь предоставлять каждому ребенку свободу для художественно-творческого решения общей задачи. В результате способность детей к целенаправленной творческой деятельности становится критерием их художественного развития.

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища.

Большое внимание на занятиях я уделяю на обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности, что способствует активизации внимания. Это увлекательная, завораживающая деятельность. И мы не раз убедились в этом, рисуя с детьми.

Нетрадиционные техники рисования - это техники на раскрытие правостороннего мышления, упражнения, направленные на умения отходить от стандарта плюс базовые навыки. Главное условие: самостоятельно мыслить, а задача учителя - не вмешиваться в процесс работы, а корректировать его.

Свою работу строю на следующих принципах:

* от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным;
* принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление;
* принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в воспитательный процесс;
* связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, полученное ребенком от окружающей действительности;

Техники изображения могут способствовать ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных детей. Хочу отметить, что нетрадиционное рисование, например, игра в кляксы, увлекает детей, а чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредотачивается.

Таким образом, использование нетрадиционных техник изображения способствует познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы в целом.

Я начала с хорошо знакомых для детей данного возраста техник: рисование пальчиками и ладошками, затем постепенно вводила новые техники: *рисование ватными палочками, тычок, оттиск (штамп) пенопластом, рисование губкой, трафаретом, рисование по-мокрому, рисование кусочками мятой бумагой, монотипия, набрызг, рисование пипеткой.* Кроме того, ученые считают, что в данном возрасте детей можно знакомить с *кляксографией и ниткографией*.

На первых занятиях по каждой технике я ставила задачу знакомства детей с особенностями данной техники, лишь на следующих занятиях создавались какие-либо образы или сюжеты («В лесу родилась елочка», «Гусеница», «Сшили Тане сарафан» и т.д.). В связи с особенностями раннего возраста на каждом занятии использовались игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное проигрывание и конечно презентации. Планирование занятий строится по принципу от простого к сложному.

В процессе работы по рисованию возникла идея применения бросового материала как изобразительного средства. Мы стали использовать в качестве художественных материалов хорошо знакомые предметы: пробки от пластиковых бутылок, от тюбиков крема, зубной пасты; листья деревьев, цветов, травы; целлофан; овощные штампы и печати; соломка; пористые губки, крем для бритья, кусочки мятой бумаги, мыльные пузыри, зубочистки.

Методическая особенность использования нетрадиционных техник рисования: вначале учитель знакомит детей с тем или иным способом получения изображения, объясняя и анализируя предложенные образцы работ, а затем демонстрирует применение данной техники на практике. В качестве самостоятельных техник, организующих целостную композицию, могут рассматриваться монотипия, кляксография, работа восковыми мелками, рисование свечой. Несомненно, использование в структуре одной работы нескольких нетрадиционных техник рисования, с условием соблюдения композиционной целостности, позволяет добиться ее содержательного и технического богатства. Данный вид практической деятельности можно реализовывать на обобщающих занятиях, а также на занятиях закрепления и повторения знаний, умений и навыков.

В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, размазывание), пальцами (размазывание, примакивание), которые педагог сопровождает словами одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует более целенаправленных движений. Существует множество техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к изобразительному творчеству.

В своей работе использую такие ***формы*** организации и проведения занятий, как беседы, путешествия по сказкам, наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, фотовыставки, выставки рисунков, конкурсы, развлечения. ***Методы***: наглядный, словесный, практический.

Знания, которые приобретают дети, складываются в систему. Они учатся замечать изменения, возникающие в изобразительном искусстве от применения в процессе работы нестандартных материалов.

Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в следующих направлениях:

1) от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному рисованию;

2) от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным;

3) от использования готового оборудования, материала к применению таких, которые необходимо самим изготовить;

4) от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла;

5) от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения;

6) от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов нетрадиционной техники рисования.

Приобретя соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению новыми техниками рисования.

Не так важно, кем станет ребенок, главное, что занятия различными видами деятельности помогают сформировать творческую личность, учат мыслить смело и свободно.

Вводить ребенка в мир искусства следует как можно раньше. В этом поможет игра, как основной и любимый вид деятельности. Любой материал, попадающий в руки ребёнка, становясь игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге возникает двигательный ритм, так как дети повторяют движения ладонью и пальцами много раз. Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом для действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик, хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные, дугообразные линии). При рисовании ладошкой дети сначала оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают по указаниям учителя образ какого-либо животного. На первом этапе дорисовывать может сам педагог, показывая своим примером принцип изображения. После чего дети могут самостоятельно изобразить из ладошки животное, пользуясь собственными воспоминаниями и воображением. Так, из ладошки может получиться птица, кошка, петушок, слоненок.

Приобщая детей к искусству, я использую разные **техники нетрадиционного рисования**. Среди них много таких, которые дают самые неожиданные, непредсказуемые варианты художественного изображения и колоссальный толчок детскому воображению и фантазированию.

Остановимся более подробно на некоторых нетрадиционных техниках рисования:

Монотипия. Вы все с ней хорошо знакомы, потому что Монотипия - это значит уникальный отпечаток в единственном экземпляре, оттиск в зеркальном отображении. Оставьте несколько крупных капель краски на листе бумаги. Согните лист пополам и плотно сожмите. Разверните, и вы увидите необычные, причудливые узоры – кляксы. По гладкой поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге — делается рисунок гуашевой краской или красками, сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении. Задача педагога - пробудить фантазию ребенка, обратите занятие в игру. Монотипия — удивительный жанр, который по существу занимает срединную позицию между живописью и графикой, между искусством и психологией. Преодолеть негативные переживания, снять эмоциональное напряжение, тревожность помогает техника монотипии. Работа выполняется на пленке красками (акварель, гуашь), затем полученные изображения необходимо "отпечатать" на листе бумаги. Различные цветовые пятна-отпечатки помогают развивать фантазию и воображение.

Кляксография. Игры с кляксами помогают развить глазомер, координацию движений, фантазию и воображение, а также снятию напряжения у детей. Основой данной техники рисования является клякса. В понимании многих клякса ассоциируется с неряшливостью, неаккуратностью, поэтому задачей педагога является сделать кляксографию обучающим, развивающим средством в художественно-творческой деятельности детей. Задачей данного вида рисования является понимание детьми симметричности зеркального оттиска половинки рисуемого объекта. Если сложить лист пополам, на одну сторону накапать несколько капель жидкой краски и плотно прижать другую сторону, то получатся необычные, причудливые узоры. Можно постараться рассмотреть в них деревья, цветы, водоросли. " Поставьте большую и яркую кляксу (тушь, акварельная краска), чтобы капля-клякса была "живая" надо потрясти листок бумаги - она начнет двигаться, а если на нее подуть (лучше из соломки или трубочки), то она побежит вверх, оставив за собой след. Можно еще капнуть кляксу другого цвета и снова подуть - пусть эти цвета встретятся, пересекут друг друга, сольются, и получится новый цвет. Применительно к некоторым сложным по выполнению нетрадиционным техникам рисования (монотипия, линография) необходимо использовать памятку поэтапного выполнения практической работы.

Свеча и акварель. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге, затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Рисование зубочистками. Способ получения изображения: ребенок обмакивает зубочистку в краску и наносит желаемый рисунок на бумагу. Для каждой краски берется отдельная зубочистка.

Рисование сыпучими блестками. Способ получения изображения: ребенок пальчиками набирает сыпучие блестки и аккуратно посыпает ими рисунок, необходимое условие: краска на рисунке не должна засохнуть, т.е. блестки наносят на еще не высохший рисунок.

Рисование мыльными пузырями. Способ получения изображения: опустить трубочку в смесь (гуашь, мыло, вода) и подуть так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист бумаги прикасать к пузырям, как бы перенося их на бумагу. Получаются интересные отпечатки, можно дорисовать детали.

Рисование картофелем. Обычный в использовании материал применяется для изображения животных. Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и коробочки и печатка. Печатка является одним из интереснейших, доступных ребенку способов исполнения рисунка. Истоки её лежат в древних ремеслах украшения ткани набойкой, использования пряничных досок и т. д. Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. **Тампонирование или оттиск**. Для этого увлекательного занятия необходимо сделать тампон из марли или поролона, пенопласта, смятой бумаги. Штемпельная подушка послужит палитрой. Дети набирают краску, и мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь пушистое, легкое, воздушное, прозрачное или колючее. Эта техника лучше всего подходит для рисования животных, так как передает фактурность пушистой поверхности объекта.

Тычки жесткой кистью. Предлагаемый метод рисования не требует от детей умелого изображения тонких линий, несущих важную художественную нагрузку. Достаточно знать и уметь рисовать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причем не обязательно правильной формы и тонкими прямыми линиями. В процессе закрашивания тычками эти неточности не влияют на восприятие рисунка, а нарисованные предметы получаются более приближенными к реальным. Для раскрашивания необходимы густая гуашь и жесткая кисть. Методика рисования тычком для младших школьников состоит в следующем: учитель заранее на листе у детей рисует простым карандашом контур. Дети сначала рассматривают и обводят пальцем контур, называя вслух его части: голова, ушки, глазки, хвостик и т.д. Начав рисовать, они должны делать тычки кисточкой по линии контура слева направо, не оставляя промежутка между тычками; затем произвольными тычками закрашивают поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка дети рисуют концом тонкой кисти.

Набрызг. Эта техника является достаточно сложной техникой. Вместо кисти можно использовать зубную щетку и стеку. Зубной щеткой в левой руке наберем немного краски, а стекой будем проводить по поверхности щетки – быстрыми движениями, по направлению к себе. Брызги полетят на бумагу. При этом можно менять направление движения руки (по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами), изменять величину крапинок, приближая или отдаляя брызги от плоскости заготовки. Используют одновременно несколько красок, что помогает создать многоцветный рисунок. Используя трафареты, можно выполнить изображения самых разнообразных животных: Африканские жители, Зоопарк, Животные на ферме и т.д.

Рисование солью. Нетрадиционное изображение животных и предметов может получиться при этой техники рисования. Предварительно на бумаге надо сделать наброски, смочить его водой с помощью кисти, посыпать солью, подождать пока она в себя вберёт воду, лишнюю соль ссыпать. Когда всё подсохнет, нарисовать недостающие элементы и раскрасить. Солью хорошо рисовать птиц, насекомых (бабочек, жучков), морских животных (медузы, осьминоги).

Еще одной достаточно интересной техникой для рисования является **«квиллинг»** – техника выполнения миниатюр из двухсторонней цветной бумаги. Для работы необходимо нарезать полоски цветной бумаги одинаковой ширины (приблизительно 0,5 - 0,7см, длина, зависит от выполняемых элементов от 2 до 25 см). Нужна ещё маленькая палочка (зубочистка или вязальная спица) на которую будем накручивать полоски, клей ПВА, картон для основы (слишком тонкий картон будет коробиться от клея). Полоску бумаги накручиваем на зубочистку и снимаем аккуратно, немного распустив, подклеиваем кончики бумаги клеем.

Также существует техника **«рисование нитками» (ниткография).** Используются простые нитки, гуашь разных цветов, бумага для рисования, розетки для краски, емкость для использованных ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.) длиной 7-10 см. Один отрезок нитки обмакнуть в краску и водить им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для использования гуаши другого цвета взять чистую нить.

В технике **«рисования ребром картона»** используются полоски картона (высота - 2 см, длина от 2 см до 6 см, она зависит от величины предмета, который будет изображен; ширина картона около 2 мм), бумага для рисования, гуашь, розетки для краски, кисть. Здесь ребро картона нужно окрасить гуашью, прислонить к бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. В зависимости от того, какой предмет изображается, движение картоном может быть прямым, дугообразным, вращательным.

Для техники **«мятый рисунок»** необходима бумага для рисования, цветные восковые мелки, крупная кисть, гуашь разных цветов, розетки для краски, подставка для кисти, баночка для воды, губка. Технология рисования: на листе бумаги нарисовать цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не дожидаясь, пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах бумаги.

Многие вышеперечисленные техники можно использовать в одной – коллаже. В целом важно следующее: хорошо, когда ребенок не только знаком с различными приемами изображения, не забывает о них и к месту использует, выполняя заданную цель. Например, ребенок решил нарисовать лето в деревне, и для этого он использует точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок нарисует пальцем, пушистых животных нарисует поролоном, других животных он вырежет из открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание. Обобщая, видим следующее, что при обучении рисованию могут использоваться самые разнообразные техники и самые разнообразные материалы.

Нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка, постоянно повышать интерес к художественной деятельности, развивать психические процессы. Оно позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребёнка: мелкой моторики рук и тактильного восприятия; пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости, мышления, изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. Кроме того, в процессе этой деятельности формируются навыки контроля и самоконтроля.