Живулина Татьяна Михайловна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

«Развитие навыков художественного творчества у учащихся разных возрастов на занятиях по изобразительному искусству»

Художественное творчество - процесс невероятно увлекательный, завораживающий, восхищающий. В творчестве художник выражает собственное Я, раскрывает душу, дает свободу своему воображению, реализует свои мечты!

В то же время процесс художественного творчества достаточно сложен. От замысла до готового произведения может пройти длительное время. Мастер, приступая к творческому процессу, вынашивает замысел, представляет и ищет его различные варианты, выбирает выгодную трактовку, и только тогда приступает к созданию произведения. В дополнение мастер обладает знаниями, художественным опытом, что несомненно помогает создать яркое самобытное творение.

Что же происходит сегодня с развитием творческого процесса у современного ребенка, и как помочь маленькому художнику создавать собственные произведения?

Маленький художник по сути своей - тоже творец. Ведь, когда ребенок приходит обучаться рисованию, он видит мысленно уже, какие красивые работы он сделает. Процесс обучения помогает продвигать идею развития творчества. Двигаясь от простого к сложному, опираясь на законы формообразования, линейного рисунка, основы цветоведения, юный художник учится художественному опыту для последующего самовыражения.

И, казалось бы, чем старше ученики, чем больше они умеют, чем больше у них возможностей для создания творческих композиций, тем больше будет у них стремление к творчеству! Но много лет наблюдаю парадокс. Старшеклассники и подростки инфантильно относятся к творческому самовыражению, слабо вступают в дискуссии на темы описания своей творческой идеи, не хотят рассуждать, воображать, представлять. Чем старше ученик, тем меньше, скуднее оказывается его воображение, его фантазия. Куда-то утекает, уплывает воображение подростков. Побудить их думать очень тяжело, загораются они неохотно и примитивно. Заканчивается

процесс композиционного мышления поисками в интернете или вопросом: «А можно мне срисовать»?

Многолетний опыт показывает, что младшие школьники принимают задания по творческой композиции с восторгом! У них тут же возникают идеи. Да не одна, а две, три, четыре. Тогда как у учеников-подростков сложно добиться и двух разных вариантов композиционных поисков.

Малыши очень быстро вовлекаются в процесс фантазии. Причем, натолкнуть их на развитие мысли очень легко: один, два воображаемых примера, и готов, уже продуман, выстроен фантастический проект, можно запускать в исполнение. Работают ребята тоже очень увлеченно, молча сопят, и ни у кого не возникает мысль достать телефон, чтобы что-то подсмотреть. Конечно, умения рисовать слабоваты, но педагог рядом, и вместе мы преодолеваем неумения, достигаем желаемого результата.

Что же такое происходит? Почему композиционное, да и любое творческое мышление с возрастом ребенка угасает? Куда исчезает фантазия и воображение? Ведь педагоги всех уровней, в любой программе ставят задачи развивать воображение и фантазию. Задания на развитие творчества есть в каждом предмете, начиная с 1 года обучения. Эти задания расширяются и углубляются с каждым годом. И вроде бы, виден результат.

Приведу в пример темы, развивающие воображение из программы «Основы ИЗО и рисования» для младших школьников ЦТиИ «Овация»:

1. Рисуем сказку. Волшебный лес. Композиция.
2. Жар птица. Композиция.
3 Волшебный город. Композиция.
4.Невиданный зверь.
6.Изображение растений, морских животных, камни, используя орнаментальный рисунок.

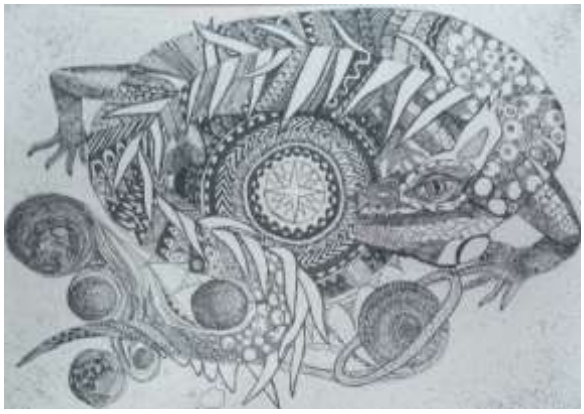
Но, почему, несмотря на все старания, творчество как вид деятельности угасает у учеников уже в подростковом возрасте?

Попытаемся порассуждать на эту тему. Думаю, это проблема современных детей. Чем старше возраст ребенка, тем больше он привязывается к гаджетам, к картинкам, все более от них зависит, и получается уже не просто зависимость, а закрепощение маленького человека. На собственном опыте, во время своих занятий убеждаемся, что современные дети мало читают, редко проявляют интерес к чему-либо, у них часто бывает слабо развит или практически отсутствует кругозор.

На занятия по рисованию приходят дети заинтересованные, увлеченные, достаточно развитые. Но эти умные и образованные дети совершенно не знают стихов (только те, что учат в школе), плохо знают авторов этих стихотворений, не могут вспомнить, что изучают по разным предметам в школе. Их речь очень ограничена и засорена.

Мы, взрослые, очень хорошо знаем, как чтение влияет на развитие воображения, заставляет фантазировать, учит уметь представлять. Во время чтения читатель представляет героев произведения, проживает вместе с героями их поступки, представляет те или иные сцены действия. А какие эмоциональные переживания несет в себе чтение книги! Многие сегодняшние дети лишены выразительных эмоций. Редко кто из ребят бывал в театре, в лучшем случае - кино, иногда цирк.

Опыт педагога по рисованию подсказывает, что необходимо расшевелить, разбудить фантазию юного художника, помочь ему заметить красоту вокруг, научить удивляться и восхищаться окружающим миром, пробудить его эмоции, научить красиво мечтать.



Конечно, для создания творческой работы мало иметь развитую фантазию. Необходимы знания изобразительной грамоты, умения пользоваться художественными материалами, учиться наблюдать, сопоставлять, сравнивать. Поэтому на занятиях должны сочетаться обучающие методики и развивающие методики. Приведу **эффективные методы** из собственной практики **для стимулирования творческой активности во время занятий изобразительным искусством**.

1.Графические приемы изображения.

1.1. Целая серия первых занятий посвящена геометрическим формам, обучающиеся осваивают изобразительную грамоту, развивают внимание, учатся сопоставлять, сравнивать и, конечно, воображать. Это, скорее,

занятия-игры. Малыши легко включаются в их ход, ведь даже первоклассники уже знакомы с простейшими геометрическими формами.

Сначала им очень легко. Дети из простых геометрических форм составляют предметы. Главная задача на этом этапе - придумать как можно больше предметов. Этот прием заимствован из психологических практик, но на занятиях по рисованию он очень помогает. Я с удовольствием наблюдаю, какие плоды даёт этот прием - дети учатся упрощать форму предмета до геометрической, и наоборот, обогащать простейшую форму, придавая ей сходство с предметами.

Следующий прием – это изображение «наоборот». Деление предмета на геометрические формы и представление этого предмета, как конструктор, собранный из кубиков. Здесь уже берутся более сложные предметы: стул, шкаф, один ученик нарисовал холодильник с продуктами. Завершением такого рисования является изображение животных. Сначала статичных форм, затем животные в движении. Происходит представление животного в виде конструктора из геометрических форм. Заключительная часть этого комплекса упражнений - это рисунок «Чуда-Юда» - животное из геометрических форм, выдуманное самим художником.

1.2. Еще один графический прием – силуэт. Силуэт – это известный художественный прием обучения рисованию. Силуэтное изображение помогает развивать представление, воображение, фантазию. Дети должны любой предмет представить в виде пятна. Изображаются абсолютно любые предметы. Для малышей это: шапка, ваза, обувь, статичные животные. Для учеников постарше это: одежда, элементы сантехники, цветы. Результатом таких занятий является продукт (рисунок) товара, который автор модернизировал (переделал, усовершенствовал) по-своему. Это задание включает некоторые приемы дизайна и очень нравится как младшим, так и старшим школьникам.

1.3. Графическое рисование. Традиционная графика – это пример черно-белого изображения. Мы используем и традиционное рисование (черные гелевые ручки), и цветную графику. Графические способы изображения дают неограниченный простор для фантазирования. Тут нужно развить и проявить разные направления мыслительной работы: придумать, как изобразить предмет, придумать самому, как показать, из какого материала сделан предмет (фактура). Какими линиями, каким орнаментом показать кору дерева, лист цветка, пушистость кота, и т.д. Малыши очень

любят яркие картины. Поэтому в младших классах ученики рисуют масляной пастелью. Мелки дают возможность получить яркий цвет и применить законы живописи.

1.4. Рисование набросков. Рисование набросков – это кратковременный рисунок, быстрое рисование. Хорошая техника для развития воображения.

В старших классах первоначально учащиеся рисуют предметы быта. Я рекомендую давать это задание на время. Рисуем все подряд: одежду, обувь, чашки, ложки, вазы, кувшины. Главная задача: успеть за отведенное время сделать рисунок похожим на натурный образец. Если ученик не успевает, ему дается время доработать рисунок, но уже по памяти. Для более старших школьников эффективна практика рисования набросков людей с натуры. Рисуем друг друга. Дети - не натурщики. В силу возраста они не могут долго стоять/сидеть в одном положении. Тем лучше для рисующего. Нужно успеть за отведенное время передать пропорции человека и движение.

1.5. Рисование по памяти. Очень хороший прием обучения рисованию. Здесь задействованы все человеческие качества, направленные на воображение, представление образа, который нужно воспроизвести. Ученики рисуют какой-то образ, например, животное. Рисуем, подробно разбираем форму, части, элементы, составляющие эту форму. Все проговаривается словесно, повторяем движения пальцами, затем рисуем на бумаге. Как только рисунок готов, закрываем рисунок, убираем образец и пытаемся повторить рисунок того же животного. Уже по памяти, без зрительного контакта, не подсматривая.

В идеале, обучение искусству в детском художественном объединении должно вестись по программе, соответствующей классическому художественному образованию. Это инвариантный (обязательный для освоения всеми учащимися) и вариативный модули. Конечно, в процессе обучения необходимо предусмотреть предметы, направленные на развитие художественного творчества. Ведь в любой деятельности творчество - это вершина реализации всех знаний, навыков и умений.

В Центре детского творчества и искусств «Овация» процесс обучения логически построен так, что в начальном обучении (подготовительный год) не дается крупных творческих заданий. Малыши учатся придумывать небольшие элементы, части предметов, предметы из геометрических фигур - т.е. посильные для своего возраста задания.

Освоив ознакомительный уровень, ребенок может перейти на первую ступень обучения базовым навыкам в изобразительном искусстве. По мере взросления ученик овладевает знаниями, приобретает художественный опыт, накапливает художественные навыки, у него формируется более длительная и обогащенная память (память подростка настолько богата, что обладает воспоминаниями, в этом возрасте ребенок имеет представления о явлениях, состояниях природы, подробно запоминает различные образы).

Переходя на вторую ступень обучения в «Овации» в возрасте 12-15 лет, ученикам уже можно задавать более серьезные творческие задачи. К этому возрасту приобретается богатый жизненный опыт. Подчеркну, что побуждать детей к творчеству необходимо на всех этапах обучения, в ходе изучения всех предметов и в каждом новом задании. Нужно делать всё, чтобы развить познавательные интересы учащихся. Возможно, есть смысл задуматься о том, как использовать для этой цели любимые ими гаджеты, как использовать их продуктивно – для развития фантазии, наблюдательности, памяти. Педагогическая наука не стоит на месте, и, наблюдая за современными тенденциями, необходимо находить всё новые и новые формы занимательных заданий для стимулирования нестандартного оригинального творческого мышления.