

Формирование творческого мышления обучающихся на уроках изобразительного искусства

Макаренко Юлия Викторовна
Учитель изобразительного искусства

ГБОУ лицей № 369 имени Героя РФ А.Н.Жихарева Красносельского района Санкт-Петербурга

«Великая цель образования - это не знания, а действия».
Г.Спенсер

Сегодняшние тенденции развития общества предъявляют школе ряд требований, одним из которых является формирование творческой активности ее выпускников.

В связи с этим, возникает задача — создать наиболее благоприятные условия для развития творческого мышления учащихся. Важное место в данном аспекте занимают предметы художественно-эстетического направления.

Сущность творческой деятельности у И. Канта воплощается в формах продуктивного воображения. Отдельные способности не носят, согласно Канту, творческого характера. Только синтетическое единство созерцания и мышления представляет собой творчество и реализуется в воображении.

Чем лучше развито воображение, чем шире мировоззрение человека, чем быстрее он способен находить необходимые ассоциации у себя в голове, тем креативнее его идеи.

Воображение развивается у нас постоянно, чем больше мы познаем мир, тем лучше развито наше воображение. Однако одного лишь созерцания мира не достаточно. Важно думать о том, что мы видим, анализировать происходящее. И как важно этому научить детей!

Воображение, как психический процесс, традиционно связывается с творческой деятельностью, понимаемой как созидание нового, оригинального.

Около пятисот лет назад великий Леонардо да Винчи утверждал, что каждый человек несет в себе бесценные сокровища — свои внутренние творческие потенциалы. Он говорил о семи основных способностях, которыми может (и должен) обладать каждый из нас.

1. Умение видеть суть
2. Умение наблюдать явления
3. Умение слушать и слышать
4. Умение выражать словом
5. Умение передавать состояние
6. Умение создавать
7. Умение находить нестандартные решения.

В зависимости от того, в какой мере эти способности проявлены и как они соотносятся между собой, можно говорить о той области, в которой максимально эффективно сможет человек реализовать самого себя.

Школьный возраст характеризуется интенсивным интеллектуальным развитием. В данный период происходит развитие всех психических процессов и осознание ребенком (особенно в начальном звене) собственных изменений, которые происходят в ходе учебной деятельности.

Выгодский Л.С в своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте» (СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.) писал: «Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. ... воображение как основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое творчество». Таким образом, развивая воображение, мы можем дать ребёнку мощный толчок не только для познания окружающего мира, но и развития его как личности, способной развивать общество в будущем и при этом решать те задачи, что сегодня перед нами ставит государство (ФГОС).

Развитие творческого воображения (РТВ)

Считается, что правое полушарие мозга отвечает за креативность, а левое – за аналитику. Как правило, у человека более развито либо одно, либо другое. Но сегодня, чтобы генерировать новые продуктивные идеи, нужно одинаково задействовать обе части мозга, развивать и творческое и логическое мышление.

Как это сделать? Например, **Майкл Гелб** (Michael Gelb) (написал 13 книг, посвященных творческому развитию личности), предлагает рисовать.

(Закройте глаза. И беспорядочно нарисуйте закорючки или линии, попробуйте изобразить на листе бумаги свои мысли. Затем откройте глаза и закончите начатый рисунок. Какие ассоциации вызывает получившаяся картинка? Чего в ней не хватает или, напротив, что является лишним? Как это можно использовать в жизни? Придумывайте и анализируйте свои идеи, тогда ваш мозг будет работать на 100%.)

Я на своих уроках и во внеурочной деятельности развиваю творческое воображение через использование информационных технологий, применяя проблемное обучение, метод проектов.

Современным учеником усваивается только та информация, которая больше всего его заинтересовала, наиболее близкая ему, которая вызывает приятные и комфортные чувства, то, что меньше всего напрягает. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и индивидуализации обучения современного ученика, развития его творческих способностей и создания позитивного эмоционального фона является компьютер.

Использование компьютера на уроках изобразительного искусства становится наиболее естественным благодаря такому неподдельному детскому интересу. Компьютер удачно входит в синтез со школьными предметами художественно - эстетического цикла, гармонично дополняет его, значительно расширяет его возможности для интенсивного, эмоционально активного введения ребенка в мир искусства и художественного творчества. Преимущества использования компьютерных технологий в преподавании ИЗО очевидны:

- знакомство с любой темой с сопровождением показа видеofilмов, фото, репродукций;
- «посещение» крупнейших музеев мира;
- «погружение» в пространство и время;
- самостоятельная работа учащихся;
- активизация учебного процесса.

Привлекаю обучающихся для подготовки к урокам сообщений, докладов, рефератов и творческих работ по искусству. При выполнении заданий ученики пользуются как средствами Интернета, так и энциклопедиями.

Также использую компьютер на уроке и в качестве инструмента художественной деятельности, с помощью графического редактора «Paint». Все дети, включая и самых слабых, не бояться ошибиться, работают с интересом, активны, азартны. Композиции становятся более выразительными и разнообразными. В результате, занятия компьютерной графикой позволяют детям реализовать свои творческие возможности в новом виде изобразительной деятельности.

Конечно, компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения.

Никого не нужно убеждать, что урок изобразительного искусства способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Развивает такие качества, как: восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь, самоконтроль и д.р., способствует быстрому и прочному усвоению знаний, которые перерастают в умения и навыки.

Этому способствует проведение интерактивных уроков, таких как

- урок – деловая игра,
- урок – соревнование,
- урок – экскурсия,
- урок – сказка,
- урок-ярмарка,
- урок-исследование...

Включение в содержание занятий по изобразительному искусству проблемного метода обучения создаёт очень хорошие условия для развития творческого мышления.

Например, «Ситуация порождения сомнения». При изучении темы «Силуэт как выразительное средство» в 6 классе в начале урока задаю вопрос «Тень - это силуэт?», таким образом, создаётся проблема: любая ли тень может быть силуэтом? Учащиеся высказывают свои мнения и, обсуждая проблему, приходят к правильному ответу: не всякая тень может быть силуэтом, а лишь та, которая правдиво и выразительно характеризует объект в зависимости от освещения, что в ходе урока при выполнении практического задания и подтверждается.

Для закрепления темы этого урока хорошо себя зарекомендовал такой приём, как синквейн. Он дает возможность подвести итог полученной информации, изложить сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Синквейн может выступать в качестве средства творческого самовыражения.

Схема синквейна

1. Одно существительное
2. Два прилагательных
3. Три глагола
4. Четыре слова (связное высказывание о значимости объекта)
5. Одно существительное (синоним, выражающий личное отношение к объекту)

Синквейн

1. Силуэт
2. Чёрный и белый
3. Изображает, обводит, выделяет
4. Правдиво, выразительно характеризует объект.

5. Контраст

Приглашая обучающихся к диалогу, можно использовать приём «Тонкие и толстые» вопросы. Например, на уроке в 8 классе по теме «Введение в искусство архитектуры» ребята составляют вопросы, на которые затем совместно с учителем отвечают.

ЧТО?

Что такое архитектура?

ГДЕ?

Где появилась архитектура?

КОГДА?

Когда появилась архитектура?

КТО?

Кто проектирует и строит здания?

КАК?

Как называли архитектуру в Древней Руси?

КАКОЙ?

Какой памятник архитектуры является символом России?

КАКИЕ?

Какие средства художественной выразительности использует архитектура?

ПОЧЕМУ?

Почему архитектуру называют «застывшей музыкой»?

ЗАЧЕМ?

Зачем нужна архитектура?

Для активизации деятельности обучающихся, на этапе закрепления знаний по теме использую приём кластер. Например, при изучении темы «Виды изобразительного искусства» составляем кластер «Искусство и его виды».

Учение вообще есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником» С.Л.Рубинштейн. В 8 классе с огромным удовольствием мы с учениками работали над проектом «Моя уютная квартира». Участие в проектах позволяет приобрести учащимся уникальный опыт, невозможный при других формах обучения. Проектная деятельность, это деятельность в которую составными элементами входят и проблемно-исследовательская, и деятельностная, и рефлексивная, и коммуникативная работа.

Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого самовыражения ребенка, является организация работы с детьми с применением способов нетрадиционного рисования: рисование по мокрому фону, волшебная пена, граттаж, рисование нитью, кляксография, отпечатки, рисование по стеклу, монотипия, рисование на мятой бумаге, рисование пластилином, тампонирование, набрызг и т. д.

И обязательно на уроках создаю ситуацию успеха. В этом мне помогает доброжелательный настрой. Не ставлю плохих отметок, поощряю творчество, интересные находки, которые становятся достоянием всего класса. Мой девиз на уроках «Каждую работу превращаем в шедевр».

Все это помогает мне «заразить» детей любовью к рисованию.

А главное! Взволновав, побудив интерес на уроках, заставляю задуматься, идти дальше, искать нестандартные решения.

«Я не берусь разъяснять, а лишь оттеняю; хочу не научить, а увлечь. Оживить сонных, пугливых птиц. Где окажется темное место, нарисовать картину из тумана, который стелется».

Фредерик Гарсия Лорки