«Закономерности развития творческих способностей учащихся на уроках художественного труда» Врублёвский А.И., учитель художественного труда, КГУ СШ№4 Акмолинская область, г. Кокшетау.

Сегодняшние тенденции развития общества предъявляют школе ряд требований, одним из которых является формирование творческой активности ее учащихся. Современная общеобразовательная школа должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими качествами, как инициативность, способность творчески мыслить.

МО ставят перед учителями задачу формирования у учащихся «универсальных учебных действий, умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию.

Развитие творческих способностей является важнейшей задачей образования.

Важное место в данном аспекте **занимают предметы художественно-эстетического направления.**

Ведь этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Творчество- высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности.

Каждый ребенок уникален и талантлив - это целый мир нереализованных возможностей.

Задача учителя заключается в том, чтобы раскрыть эти таланты, создать условия для творческой реализации ребенка. В детстве рисуют все. Ребенок пытается осознать видимое и отобразить это. Но не у всех получается, ведь нужно знать, как рисовать, с чего начать и что использовать. Рисование развивает пространственное мышление, воображение, эстетический вкус, воспитывает трудолюбие.

Художественный образ у учащегося формируется постепенно, в ходе наблюдений и анализа увиденного, а именно форм предметов и особенностей их строения. Его практическое изображение на плоскости в рисунке есть важный этап формирования художественного образа. **Основа художественного образа**-это зрительное восприятие. Чем больше знаний и представления о предмете (объекте и т.п.), тем реалистичней и выразительней будет его передача на рисунке.

Развитие творческих способностей учащегося-это, в первую очередь, развитие творческого отношения к своей деятельности. В этом этапе вырабатываются чувство любви к тому, что ты делаешь. **Творческая деятельность по-разному проявляется у каждого**. Для того, кто не активен- это не интересно, он механически выполняет что-то. Для тех, кто пробует, интересуется, наблюдает и познает, пытается применить и выразить на основе сознательных наблюдений – это и есть творческий процесс.

Процесс развития творческих способностей учащегося – это управляемый процесс, формирующий личность. В большей степени развить творческие способности можно у человека эмоционального и чувственного, т.к. все, что он изображает, всегда связан с оценкой, при этом именно эти проявления особенно важны.

Развить творческие способности учащегося возможно **различными способами. Старая школа рисунка призывала**: рисуя с натуры, не надо механически повторять все, что в состоянии окинуть глаз. Необходимо думать, рассуждать. Еще художники эпохи Возрождения выражали мысль, что люди рисуют **не руками, а головой, эмоциями**. Для развития способностей ученика, необходимо **призывать его рисовать сознательно**, не допуская копирования, используя полученные на занятиях знания. **Анализируя свои работы,** учащийся может давать им оценку и сравнивать их с работами класса (группы и т.п.), формируя собственные критерии. Важно развивать у учащихся пространственное мышление, расширять кругозор, учить думать, переживать, чувствовать.

Творческая работа на уроке художественного труда – это своего рода связующее звено между ребенком и взрослым. Для того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности детей. Нужно сделать все возможное, чтобы **сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности**.

Повышенная склонность учащихся к изобразительной деятельности является показателем пробуждающихся у них способностей к художественному творчеству и развитие к нему интереса. А развить интерес к творчеству у каждой отдельной личности можно только с учетом **индивидуальных способностей**. Так чем же все-таки определяются способности?

Сторонники **биологической теории способностей** утверждают, что способности передаются по наследству, накапливаясь, словно некая таинственная энергия.

Теория **социальной обусловленности способностей** рассматривает развитие способностей как совершающееся исключительно и безраздельно под воздействием социальной среды, где главную роль играет воспитание, образование и сам человек.

Есть и еще одна точка зрения на проблему развития способностей **теория биосоциальной обусловленности.** Она рассматривает развитие способностей как совершающееся под одновременным воздействием двух различных факторов: врожденных биологических задатков и социальных воздействий внешней среды.

Итак, если обобщить сказанное, можно определить **"формулу" становления и развития творческих способностей.**Способности формируются одновременно под воздействием и генетических факторов, и факторов окружающей среды. Кроме этого, развитие творческих способностей зависит от меры личных усилий самого человека, от стечения благоприятных обстоятельств (счастливый случай вроде нечаянно пришедший в голову идеи, встреча с талантливым педагогом и т.д.)

Но даже с учетом этих факторов **невозможно выровнять способности людей**. Способных может быть сколько угодно много. Но среди них всегда будут более способные и менее способные.

"**Формула" становления таланта (задатки + социальные условия, воспитание + мера личных усилий)**позволяет определить некоторые педагогические условия развития творческих способностей учащихся.

Для развития творческих способностей детей на уроках **стараюсь использовать** новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний.

Урок художественного труда – удивительный урок, здесь сталкиваются время и вечность, добро и зло, гениальность и бездарность, любовь и ненависть.

Урок художественного труда -это особый тип урока, элементы обучения и воспитания которого подчиняются законам искусства.

Современный урок художественного труда, согласно Новой Концепции художественного воспитания, это урок-образ, главными творцами которого являются учитель и ученик. Каждый учитель характерен своей индивидуальностью поведения и подачи материала, а каждый урок художественного труда и процесс его проведения будет уникальным.

Урок искусства похож на мини-спектакль, художественно-педагогическое действие.

Исходя из особенностей урока художественного труда, можно определить принципы его создания:

1. **Принцип построения новой структуры урока:** отказ от авторитарно-догматического метода и переход к гуманно-демократическому. Иными словами-личность ученика, как составляющая и самоценная часть коллектива, группы, класса, образовательной организации и т.п. принцип содержит в себе:

а) Приоритет ценности человека и его развитие в дальнейшем, как самоценного;

б) Учет социальных условий жизни ребенка: возраст, семья, место, национальность, религия и т.п.;

в) Учет индивидуальных качеств личности ребенка: саморазвитие и самообразование в художественно-эстетической деятельности.

2. **Принцип приоритета формирования эмоционально-ценностных отношений содержит в себе:**

а) Освоение собственного «Я» у учащегося при художественно-эстетическом взаимодействии с миром;

б) Освоение собственного «Я» и его преобразования в коллективе, среде, обществе на содержании художественной культуры, как части духовной;

в) Увлеченность и интерес к урочной деятельности;

г) Ощущение эмоций переживания и сопереживания художественному образу в процессе его восприятия и познания.

3. Принцип авторской свободы проектирования урока-образа содержит в себе:

а) В зависимости от творческой инициативы и возможностей учителя, автор сценария-учитель, по мере «втягивания»-соавторство с учениками;

б) Создание необходимых условий для участия учащихся в создании урока, т.е. в сотворчестве с учителем, подготовка учащихся на основе домашнего задания с наблюдением эстетической окружающей действительности, анализом увиденного, общение в семье, со сверстниками и т.п.;

в) Монологичная система урока менее предпочтительна, нежели диалогичная, которая в приоритете и ярко выражена.

4. **Принцип художественно-педагогической драматургии**, т.е. построение урока искусства, как произведения, включает в себя:

а) Реализация замысла урока в его сценарии;

б) Основная цель урока-замысел;

в) Сюжет (или драматургия) самого урока;

г) Присутствие эмоционально-образных акцентов урока (его сюжета), т.е. эпилога, завязки, кульминации, развязки, основанных на разновариативных педагогических играх, а именно: деловая, ролевая, имитационная и т.п.

5. **Принцип вариативности урока по типу и структуре, в зависимости от жанра и замысла урока, включает в себя:**

а) Отчетный урок, обобщающий урок и т.п.;

б) Урок-исследование, урок-поиск, урок-сказка, урок-мастерская, урок-загадка и т.п., в зависимости от цели и функции его участников;

в) Форма урока динамичная, свободная, разновариантная, с подвижными элементами и различной кульминацией, т.е. построение возможно по любому пути и в любой последовательности.

6. Принцип свободной интеграции и взаимодействие с другими видами художественно-эстетической деятельности может быть построен:

а) При использовании опыта мировой культуры в различных видах искусства и связи времен в различных видах мирового искусства, т.е. связь времени и истории различных искусств и культур;

б) Интегрирование художественного труда с иными видами художественно-эстетической деятельности, к примеру: с литературой, музыкой, театром, архитектурой и т.п. Возможно интегрировать темы, циклы и т.д.

7. **Принцип открытости урока подразумевает:**

а) По определенным темам или блокам, привлечение специалистов из сторонних систем, вне образовательной организации. К примеру: учителей других предметов, родителей, специалистов и деятелей различных видов искусств и т.п.;

б) Взаимодействие учащихся различных возрастных категорий, разных групп;

в) Проведение уроков изобразительного искусства вне образовательной организации, к примеру: в музеях, на выставках, в мастерских художников или скульпторов, в типографиях, на пленэре и т.п. при условии привлечения специалистов;

г) Участие учащихся в оформлении интерьеров самой образовательной организации, детских садов и т.п., организация выставок работ учащихся вне образовательной организации, т.е. районные, городские, областные и т.п.

д) Общение учащихся вне образовательной организации в семье, с друзьями, сверстниками, собственное самопознание, самооценка, саморазвитие, личные интересы.

8. Принцип оценки результатов художественно-педагогической деятельности на уроке (самооценки) включает в себя:

а) Оценка и самооценка воплощения замысла урока через диалог учащихся с учителем, игровые ситуации, анализ и сравнение;

б) Общественный смотр знаний (по принципу открытости урока), т.е. привлечение сторонних участников;

в) Совместное определением учителем и учениками критериев оценки деятельности урока, а именно:

* Отзывчивость, сопереживание, эстетическое отношение и подобные эмоционально-ценностные и нравственные качества;
* Художественно-образная выразительность, новизна;
* Художественная грамотность и эрудиция, изобразительные умения и навыки и т.п.

Для развития творческих способностей учащихся на уроках художественного труда старюсь использовать следующие **методы обучения**:

Метод «открытий». Творческая деятельность порождает новую идею – открытие.

Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. Поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из всех возможных. Так на уроках на тему «Портрет в творчестве казахстанских художников» в 6 классе дети находят информацию, рассказывают о художнике и его картинах.

Метод свободы в системе ограничений. С одной стороны, постоянно активизировать творческие способности учащихся в широкой палитре возможностей, а с другой, приучать четко придерживаться ограничения.

Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники.

Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках необходимо демонстрировать многовариантные возможности решения одной и той же задачи.

Провожу следующие **нестандартные уроки:**

Творческие мастерские.Мастерская выступает как совокупность пространств: игрового, учебного, культурного, художественно-творческого, где ребенок приобретает опыт жизни, ценности, открывает истину. Сам выстраивает собственные знания, формирует ценности, культуру.

Одним из действенных средств поддержания интереса к урокам художественного труда являются выставки и конкурсы творческих работ учащихся – **уроки-вернисажи**.

Уроки-познания: учащиеся пополняют свой багаж новыми знаниями, терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью.

Уроки-конкурсы, «конкурсы эрудитов»: на уроках ведется опрос в игровой соревновательной форме. В ходе урока подводятся итоги, как усвоен материал теоретический, практический. Играя, повторять, запоминать, строить рисунок, искать ошибки, быстро с помощью аппликации справляться с заданиями.

Уроки-тесты: учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трех-пяти предложенных вариантов.

Урок – виртуальная прогулка/путешествие.

Урок – панорама.

Урок – репортаж с выставки.

Урок – викторина.

Урока – игра. Игра – это уникальный феномен человеческой культуры, ее исток и вершина, она обучает, развивает, воспитывает, социализирует. Игра помогает раскрытию творческого потенциала ребенка, поэтому она стала неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения учащихся

На уроках художественного труда, для развития творческих способностей использую информационно-коммуникационные технологии. Развивающее значение компьютера для развития творческих способностей школьника очень велико. Применение компьютера на уроке изобразительного искусства создает эмоциональный настрой, это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии художественного творчества.

Использование различных **форм и приемов работы** на уроке художественного труда позволяет ребенку активно включаться в творческий процесс

Формы обучения:

* обращаюсь к мотивирующему обучению, которое базируется на совместной деятельности педагога и учащихся;
* сценарии уроков выстраиваю по схеме: "прочувствовать - осознать - выявить свое отношение";
* активный творческий поиск (педагога и учащихся) - основа процесса обучения на уроках;
* дифференцированный подход.

На всех ступенях обучения использую **различные техники изображения** и различные подходы к выполнению художественных работ для создания индивидуального творческого почерка. Применение различных техник на уроках художественного труда позволяет раскрыть творческие способности учащихся.

Способность личности к творчеству Н. Рерих охарактеризовал, как **птицу,** «которая не может не петь, ибо её песнь есть выражение её сущности». И **задача учителя** художественного труда помочь каждому ученику раскрыться, реализоваться как творческим личностям. Выбор техники и материала зависит от уровня подготовки учащихся, их возрастных особенностей.

Использую следующие техники рисования:

Кляксография.

Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы, а затем уже ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали.

Тычок жесткой полусухой кистью.

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом, получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности.

Рисование пальчиками.

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Рисование ладошкой.

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

Оттиск смятой бумагой.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага.

Восковые мелки + акварель.

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не закрашенным.

Свеча + акварель.

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.

Точечный рисунок.

Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Ватная палочка окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

Набрызг.

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона. Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.

Метод монотипии.

Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, стекле которое переносится потом на бумагу. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают.

Рисование на мокрой бумаге.

Существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Идет дождь", и т.д.

Детям **стараюсь внушить**: **«В творчестве нет правильного пути**, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь».

Повышая активность учеников, стараюсь работать с каждом индивидуально. Применяю следующие методы : поощрение, внушение веры в свои силы, тактичная критика, разные формы помощи.

Самый эффективный стимул познавательной деятельности – ситуации успеха, которую стараюсь создать на своих уроках.

Одна из форм поощрения, которую я часто использую – это участие в школьной выставке рисунков, открыток, плакатов. Выставки проводятся регулярно, для школьников, для родителей, на праздники и т.д.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.

Наиболее одаренные учащиеся **принимают участие в творческих конкурсах** рисунков, фотографий различного уровня:

-Всероссийский олимпиада детского рисунка «Осенний сезон» 2019 г. Диплом 1 место Кульков Роман 5б класс.

 -Республиканский конкурс рисунков «8 марта- 2020»Диплом 1 степени Айсамутдинов Эльдар 8 класс, Диплом 2 степени Власов Семен 5 в класс.

-Республиканский конкурс рисунков «Зимние забавы» Диплом 1 место участника 2020 г Карташов Даниил 7а класс.

- Республиканский детский конкурс рисунков «Яркая звезда» Диплом 2 место Коробков Никита 9 б класс и конкурс декоративно-прикладного искусства 1 место.

-Городской онлайн-конкурс творческих работ «Салют победы» Асетов Руслан, Улицкий Владимир. Грамота 2020 г.

- Республиканский конкурс «Открытка ко дню Победы» Власов Семен, Асетов Руслан 5 класс. Сертификат.

Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, **их задача –развить творчество** и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности.

Спасибо за внимание!

Список использованной литературы

1. Белозерских Г.М. Развитие творческого потенциала личности. – 1994.
2. Амирова, JT.A. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополнительного образования Текст.: дис. . д-ра пед. наук / Л.А. Амирова. Уфа, 2009.
3. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.
4. Воронов В.А. Воспитание красотой . – 1992. - №5-6. –
5. Гликман И.Э. Подготовка к творчеству: учебное исследование школьников // Методист. – 2007. - №7. –
6. Евладова Е.Б. Возможности дополнительного образования по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей //Дополнительное образование. – 2001. - №5. – С.4-7.
7. Художественный труд. В.Г.Чукалин, Х.К.Танбаев, Е.Е.Велькер, О.С .Лосенко.-Кокшетау: Келешек-2030, 2018 год.104с.