Творческие способности как педагогические основания обучения изобразительному искусству.

Воспитание, обучение и развитие творческих способностей неразрывно связано с особенностями психологического и физического развития в каждом возрастном периоде. В современной психологической науке понятие «возраст» определяется как качественно особый этап развития человека, характеризующийся множеством произошедших изменений, составляющих в совокупности личность ребенка в конкретный период. Возраст или возрастной период имеет свою динамику. Л.С.Выгодский рассматривает возраст «как определенную эпоху, цикл или ступень развития» как «известный, относительно замкнутый период развития», значение которого определяется его местом, в Общем цикле развития».

В толковом словаре В. Даля «юноша» определяется как «молодой», «малый», «парень от пятнадцати до двадцати лет и более», а «подросток» - как «дитя на подросте», около 14-15 лет. А.Н. Толстой хронологической гранью между отрочеством и юношеством считал пятнадцатилетие. Между тем, герою романа Ф.М. Достоевского «Подросток» уже исполнилось 20 лет. В древнерусском языке слово «отрок» обозначало и дитя, и подростка, и юношу. Возрастные рамки определяются сегодня подростковым или переходным возрастом от 11-12 до 14-15 лет. Переходным этот возраст является прежде всего в биологическом смысле, поскольку это возраст полового созревания, параллельно которому достигают в основном зрелости и другие биологические системы организма. В социальном плане подростковая фаза продолжение первичной социализации. Психологически этот возраст крайне противоречив. Для него характерны максимальные диспропорции в уровне и темпах развития. В целом этот период завершения детства и начало «вырастания» из него. Этот период в жизни человека рассматривался педагогами и психологами в разное время с разных социальных и психолого-биологических позиций. Признавая тот факт, что становление личности осуществляется на всех этапах жизни человека и, что ранние периоды детства уникальны для формирования личности ребенка, мы считаем, что подростковый возраст (13-15л.) открывает новые возможности для познания себя, других людей и окружающей действительности.

В связи с тем, что в средних классах систематически усваиваются основы научных знаний, значительно увеличивается количество абстрактных понятий, формируется абстрактное мышление. Способность мыслить отвлеченно открывает новые возможности для художественно-творческой деятельности. Образное мышление, которое представляет собой актуальную для индивида совокупность переживаний, суждений, вкусов, взглядов, идеалов, идей и теорий, занимает важное место среди свойств, присущих художественно-эстетической и развитой личности. Благодаря нему, подросток приобретает и фиксирует особое эмоционально-образное знание об искусстве и окружающем мире, получает возможность выразить свое отношение к ним. Развитие образного мышления идет от простейшего образа-представления к художественному обобщению, от восприятия цельного образа к раскрытию его глубокого внутреннего образа. Поэтому народное искусство благодаря своей богатейшей образной природе становится эффективным средством его развития. Так как образное мышление – это наиболее творческий тип мыслительной деятельности, важно его развивать в подростковый период, когда школьники проявляют непосредственный интерес к художественно-творческой деятельности. Следует отметить, что развитие художественного воображения в подростковый период играет значительную роль. Подросток, помимо социального мира живет в своем мире - в игре воображения. К этому возрасту, он владеет приемами создания новых образов, которые обеспечивают ему проживание во внутреннем психологическом пространстве, и способствует его развитию. Эту особенность необходимо использовать при организации и художественно-творческой деятельности подростков, стимулируя воображение. Использование народных мотивов в создании новых образов не только развивает творческие способности, но и воспитывает эстетическое чувство подростка. Творческие способности являются ведущими в контексте признания их влияния для достижения поставленных целей в обучении школьников изобразительному искусству.

.

Многолетний педагогический опыт педагогов –наставников, преподавателей детской художественной школы позволяет утверждать, что в процессе формирования навыков восприятия и осмысления, последующего воспроизведения или собственного художественного сочинения даже искушенного преподавателя изобразительного искусства удивят возможность детей творить и фантазировать, воображать и видеть мир по-своему. Достигаемые детьми успехи при использовании преподавателем творчества и фантазии как педагогических оснований организации их изобразительной деятельности нередко превосходят ожидаемые результаты. Например, один из авторитетных ученых в области эстетического воспитания Е.В. Квятковский подчеркивает, что включение детей в творческую деятельность нередко проявляет таланты даже у таких детей, которые в общеобразовательной школе считаются вполне заурядными и обыкновенными. Эта ситуация не требует развернутого комментария, доказывающего определяющую роль прежде всего преподавателя, основополагающей миссией которого является подтверждение состоятельности своих учеников.

Педагогическим основанием для учителя представляются слова поэта М.Волошина.

Ребенок - непризнанный гений

Средь буднично серых людей.

В связи с этим для педагога, приобщающего детей к миру изобразительного искусства, неизменно актуальной является задача создания предельных возможностей для развития и проявления юными художниками творческого потенциала. Необходимо подчеркнуть, что, по мнению известного российского ученого-психолога В.П.Зинченко, существует феномен «неудержимости» творческого характера развития ребенка в процессе его включения в ту, или иную деятельность. Следовательно, главной задачей преподавания является, с одной стороны, педагогическая поддержка детей в их стремлении к творчеству, а с другой – моделирование оптимальной педагогической ситуации, в которой ребенок может максимально проявлять и развивать свой творческий потенциал. Отечественный философ С.Н. Булгаков был убежден в том, что растущий человек «не есть tabula rasa»,на котором чертит свои узоры внешняя среда, он несет в себе определенные потенции, живые силы, которые раскрываются на протяжении истории, творя культуру и вместе с тем обогащая свое сознание культурными завоеваниями».

Следовательно, по мнению С.Н.Булгакова, потенциал растущего ребенка является важным фактором творения им культуры, что в свою очередь, представляется условием постижения образцов культуры. Исходя из этого, нам хотелось бы обратить особое внимание на значимость национальных традиций в формировании творческих способностей учащихся.

Развитие творческих способностей школьников на основе традиций русского народа.

«К народным традициям должно быть величайшее внимание, их надо изучать и воспринимать всей душой, их надо осваивать. »
А.Б.Салтыков.

Мир, в котором сегодня живет человек и в котором все прибывает в движении, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате неудержимого потока информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в том числе и в сфере эстетической, интересующий нас в данном случае, человек обращает свой взор к истории, стремиться осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непроходимых ценностей.

Простота, предельная экономность средств, умение малым выразить многое составляют один из коренных принципов народного искусства «Творить, как говориться нутром, непосредственным озарением творческого инстинкта, вовсе не означает получать в конечном итоге нечто беспорядочное и бессмысленное».

Не случайно Л.Н. Толстой отмечая достоинства Чеховской «Душеньки», сказал: «Рассказ этот оттого такой прекрасный, что вышел бессознательно».

Говоря о непосредственности, следует учесть, что многое тут зависит от интуитивной подсказки. Человек с безъинтуитивным мышлением, чисто рационального склада, далеко не всегда бывает в состоянии заметить, где допускает ошибку. Ведь в искусстве, все, как говориться, зависит от «чуть-чуть». Поэтому художник- рационалист во всех видах искусства, как правило занят усиленными поисками формулы успеха, чтобы эксплуатировать ее и уже не ошибаться. В результате пропадает поэзия, эмоциональность, непосредственность, возникает ощущение сухости, заданности, как будто все прочерчено, предопределено заранее. У такого художника интерес и внимание обычно устремлены к средствам выразительности, языку искусства «технологическим моментам». Он перестает быть художником, ему остается лишь имитировать вдохновение. Для понимания народного искусства многое дает творчество детей. У народного и детского творчества одна природа их роднят такие свойства как непроизвольность, непосредственность, простота, живость и богатство воображения, чувство радости, праздничности, наивность, сильно выраженная условность.

Правда, порой мы видим рисунки школьников, в которых как раз трудно обнаружить непосредственность, живость, игру воображения. В таких случаях дети рисуют не от чувства, не от «внутреннего видения», а по наблюдению чужих стандартов, подсказу старших, лишающих их творческой самостоятельности. Настоящее детское творчество обходится без подсказки взрослых. У ребенка память в пальцах. Восприятие его обострено, еще не притупилась способность поражаться окружающему миру.

Детское творчество, как и народное искусство, является проявлением эмоциональной сферы человека. Чем богаче и сильнее эмоции, тем плодотворнее они себя выявляют. И чувства, которые испытывает ребенок, как в прочем и народный мастер, преображают натуру, представляют ее в условно-перевоплощенном виде, сообщают ей особое очарование, сказочные, поэтические, романтические черты. При взгляде на такие произведения, ощущаешь отношение юного художника, настроение и чувства, которые им владели. Это радость, восторженность, изумление, восхищение, озорство, нежность и.т.д. Все изображаемое им нелицемерно, искренне, естественно в меру его собственной наивности.

В учебно-воспитательной работе с детьми урок декоративного рисования - один из основных видов работы по изобразительному искусству. Так же как рисование с натуры и тематические занятия, декоративное рисование композиций с цветами на основе традиционных росписей способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных способностей школьников, хорошего эстетического вкуса, интереса и любви к народному искусству, искусству родного края.

Такие уроки позволяют развивать творческие способности учащихся, представляя искусство во взаимодействии с жизнью человека, природой, поисками и утверждениями национальных и общечеловеческих идеалов добра и красоты. Все это создало условия для развития целостного восприятия мира ребенком и формирования истинно свободной личности, проявляющей себя как в процессе эстетического восприятия, так и в художественно-творческой деятельности.

Повышение мотивации развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства, основ народного декоративно-прикладного искусства на основе художественных традиций русского народа должно протекать при условии обеспечения эмоционального благополучия личности школьника.

Для этого педагогу необходимо решить ряд методических задач:

- создание условий для развития творческих способностей школьников;

- создание положительной мотивации учащихся на саморазвитие, самовоспитание;

* создание здоровьесберегающей среды, помогающей ребенку справиться со своими психологическими, эмоциональными, поведенческими проблемами.

Исходя из требований программы, педагогу следует организовать взаимосвязь всех видов художественно-творческой деятельности в процессе преподавания:

* эстетическое восприятие окружающего мира и искусства – диалоги об искусстве;
* изобразительная деятельность – уроки графики, живописи, скульптуры, изобразительного творчества;
* декоративно-прикладная деятельность – уроки народного и декоративно-прикладного творчества, конструирования.

Особая роль на интегрированных уроках отводится музыке. Музыка вдохновляет детей при самостоятельной работе над своими произведениями, народные мелодии звучат на пятиминутках устного народного творчества как паузы, музыка помогает сделать более благополучным эмоциональный настрой ребенка.

В рамках интегрированных уроков преподаватель должен стремиться гармонично сочетать различные виды и формы работы, помня, что техническая сторона рисования многих учащихся мало интересует, поэтому необходимо предлагать самые разные формы художественно - изобразительной деятельности, в которых учащийся должен найти себя сообразно своим способностям и художественным пристрастиям.

На уроках рекомендуется с большой пользой для учащихся использовать такие приёмы, как «направленное воображение», «образно-символическое рисование». Одним из способов развития творческого воображения учащихся, на наш взгляд, является организация исследовательской деятельности, в ходе которой каждый ученик может проявить инициативу, творчество, исследовательский подход.

В своём опыте мы опираемся на положение о том, что обучение детей различным видам искусства ведёт к достижению гармонии эмоционального и интеллектуального начал личности. Обобщая изложенное, можно утверждать, что, стимулируя развитие творческих способностей учащихся не только отдельными формами и приёмами, но и всей системой преподавания изобразительного искусства и основ народного декоративно-прикладного искусства преподаватель должен добиться следующих результатов:

- создать условия для развития творческих способностей школьников в процессе преподавания изобразительного искусства;

- создать положительные мотивы к саморазвитию и самовоспитанию школьников на уроках изобразительного искусства и основ народного декоративно-прикладного искусства;

- создать здоровьесберегающую среду в рамках урочной и внеурочной деятельности, позволяющей ребёнку справиться со своими психологическими, эмоциональными, поведенческими проблемами.

Значение художественной деятельности детей весьма велико: она тесно связана с процессами умственной и духовной жизни, выполняет свою роль в формировании, развитии юного человека. Художественная деятельность активизирует воображение, фантазию человека, прививает творческое отношение к миру, без которого немыслима любая человеческая деятельность. У учащихся, работающих на конструктивном и творческом уровнях, формируются черты, характерные для творческой личности. Это интуиция, любознательность, увлеченность деятельностью, гибкость мысли, эмоциональность, оригинальность мышления.

Таким образом, изобразительно-пластическая, поэтическая, музыкальная культура русского народа рассматривается в не как «музейное», а как живое, творческое явление, которое развивается и включается в современную жизнь подрастающего поколения.