Творческая работа

по теме: «Применение нетрадиционных техник на уроках ИЗО в развитии творческой одаренности учащихся».

учителя ИЗО , МХК

Храмовой Марины Анатольевны

Известно, что каждый ребенок талантлив. Но возникает вопрос: в чем? Как выявить его личную одаренность? В какой области наши дети чувствуют себя наиболее комфортно?

Существует множество видов и форм одарённости, поскольку психические возможности ребёнка чрезвычайно пластичны на разных этапах его возрастного развития.

Одарённость—от слова «дар» (дар природы, Божий дар).

Есть разная одаренность: интеллектуальная, психомоторная, творческая и др. Психолог В. С. Юркевич в своей книге «Одаренный ребенок – иллюзии и реальность» пишет:

«В работе с детьми необходимо учитывать, что одарённость – многомерное по своему характеру явление, которое своеобразно проявляется в каждом конкретном ребёнке»

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка. Способности вырастают, развиваются из задатков при одном обязательном условии – деятельность, которой занимается ребёнок, должна быть связана с положительными эмоциями, иначе говоря, приносить радость, удовлетворение.

Творческая одаренность – особый вид одаренности, предполагающий создание чего-то нового, уникального в разных видах деятельности и областях жизни. Раскрою некоторые подходы в развитии творческих способностей школьников посредством занятий художественно-изобразительной деятельностью.

Художественная одаренность предполагает два обязательных этапа:

Человек овладевает спецификой содержания и формой художественной деятельности через приобщение к мировой и отечественной культуре прошлого и настоящего.

Опыт художественной деятельности, понимание, восприятие и оценка произведений искусства вводит человека в мир общечеловеческих ценностей.

Помочь ребенку успешно преодолеть оба этапа можно лишь:

· приобщая детей к искусству мастеров;

· организуя творческую (авторскую) деятельность детей.

С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном творчестве через визуальные ощущения. «В момент, когда ребёнок остаётся один на один с бумагой и красками, чтобы нарисовать цветы, солнце, траву, он в полном смысле Создатель, Творец, и по его замыслу, как и по божьему, мир должен быть устроен красиво, гармонично» (Н. К. Величко).

Есть дети, которые рисуют и видят то, что они нарисовали, а есть такие, которые рисуют и видят даже то, что не нарисовано. Если ребёнок старается выразить своё отношение или сообщить какое-либо действие, факт, придать философскую глубину, понимает больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого явления, то мы, несомненно, считаем его одарённым.

Одарённый ребёнок оказывается способным уловить внутреннюю характеристику художественного образа, не лежащую на поверхности. Трудно определить степень творческой одарённости, ведь искусство всё условно, и какая именно степень наивности в искусстве допустима, никто ещё не определил.

Одарённые дети очень разные. Главное, что объединяет всех, таких разных «вундеркиндов» и что резко отличает их от обыкновенных детей – это высокая познавательная потребность. Одним из первых Н. С. Лейтес описал эту невероятную потребность одарённых детей в умственной работе: «Именно стремление к познанию – самая яркая характеристика любого одарённого ребёнка». Традиционные формы и методы изобразительной деятельности дошкольников оказывают сдерживающее влияние в развитии познавательной деятельности одаренных детей. Поэтому необходимо познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками, которые позволяют показать новые приемы отражения окружающей действительности в собственном художественном творчестве.

Сегодня общество живет в обстановке огромных перемен в развивающем мире научно – технического прогресса. Мы уже не представляем свою жизнь без компьютера и цифровой техники. Чем больше человек окружен этими плодами цивилизации, тем больше ощущается дисгармония и тем сильнее стремление к самовыражению индивидуальности личности. Очень сложно заинтересовать детей деятельностью, которая требует от него умений и навыков ручного труда. В существующей действительности учитель решает вопросы, связанные с творческой самореализацией детей по самым различным направлениям учебной деятельности. Мы уже скептически относимся к «штамповке», испытывая потребность жить в мире эксклюзивных «штучных» вещей, созданных своими руками.

В своей книге «Мудрость красоты» Б.М. Неменский пишет: «Но дело не только в том, чтобы научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве. Задача гораздо сложнее – необходимо сформировать у них умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности, повседневном труде, повседневных человеческих отношениях». Действительно, сложная задача, но выполнимая, способная дать детям «крылья» для вдохновения и поверить в свои творческие способности, а предмет их творческой деятельности приобретает практическую значимость, вызывая чувство гордости за конечный результат. На уроках изобразительного искусства, я пытаюсь разнообразить изобразительную деятельность детей, нетрадиционный подход к творчеству вызывает интерес у ребенка к изобразительному искусству и повышает качественный уровень детских работ.

Все начинается с детства. Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение.

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с друзьями. Помочь в этих устремлениях могут нетрадиционные художественные техники на уроках изобразительного искусства.

Цель данных техник – раскрыть и развить потенциальные художественные способности, заложенные в ребенке.

Задачи:

Сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности.

Познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закрепить приобретенные умения и навыки и показать детям широту их возможного применения.

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Приходя на урок, хочется сделать его незабываемым, эмоционально наполненным. Я работаю учителем изобразительного искусства в 1-4 классах по программе Кузина, в 5-7 классах по программе “Изобразительное искусство и художественный труд”, разработанной под руководством народного художника России, академика Б. М. Неменского. Вот уже семнадцать лет я собираю и применяю в своей работе с детьми нетрадиционные техники, стараясь сделать урок необычным, более запоминающимся.

К традиционным техническим приемам и методам изобразительной деятельности относят те, которые чаще всего применяются в детских заведениях, в дошкольных, школьных, специализированных школах искусств, художественных школах, в детских домах, в домах- интернатах, в различных художественных студиях, в домах творчества. В настоящее время к традиционным методам относят: тематическое рисование, тематическую лепку, станковую композицию, классическое художественное рисование, академическое рисование, аппликацию из бумаги, лепку из пластилина.

Кроме того любое заведение, занимающееся изобразительной деятельностью имеет свой перечень, так называемых традиционных методов. Если художественная студия вспомнила давно забытый народный промысел и на протяжении нескольких лет осваивала и развивала его, то такая деятельность вполне заслуживает называться традиционной, в пределах своих границ.

К нетрадиционным приемам прикладной изобразительной деятельности относят различные смешанные техники, инновационные технологии, направления, редко применяемые в детских заведениях общего типа. В настоящее время к их числу можно отнести: коллажи, декоративные мозаики, работу с природным материалом, работу с бросовым материалом, с тканью, с нитками, с соленым тестом, с глиной и многое другое.

Привожу далеко не весь перечень нетрадиционных техник, которые можно использовать на уроках изобразительного искусства:

1. Печать картофельным штампом

2. Печать природных форм

3. Печать тканью

4. Печать целофаном

5. Печать мятой бумагой

6. Печать стирательной резинкой

7. Печать поролоном

8. Отпечаток картонной аппликации

9. Царапанье по пастели

10. Восковка

11. Силуэты

12**.** Ниткография

13. Акватипия

14. Монотипия картоцельная

15. Монотипия акварельная

16. Монотипия гуашевая

17. Клеевой рисунок

18. Техника набрызга (аэрография)

19. Кляксография

20. Рисунок восковыми мелками с акварелью

21. Рисунок парафиновой свечкой с акварелью

22. Рисование акварелью с солью

23. Рисование акварелью с мылом

24. Рисование акварелью на мятой бумаге

25. Рисование акварелью с гуашью

26. Рисование акварелью в соединении с желтком

27. Рисование акварелью на влажной бумаге

28. Рисование акварелью в соединении с тушью

29. Рисование акварелью в соединении с резиновым клеем

30. Рисование по фольге.

31. Рисование палочкой на влажном фоне

32. Рисование на наждачной бумаге

33. Рисование зубной щеткой

34. Притирание.

Применение этих техник на уроках, дает возможность нестандартного решения творческих заданий, развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово «НЕЛЬЗЯ», а существует возможность нарушать правила использования некоторых материалов: а вот пальчиком, да в краску.

Проведение таких уроков способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром. Разнообразные нетрадиционные способы рисования, лепки, аппликации учат детей выражать свое творческое начало и свое собственное «Я» через воплощение своих идей при создании необычных произведений изобразительного искусства и как следствие развивает творческую одаренность учащихся.

Приведу примеры применения нетрадиционных техник на уроках изобразительного искусства.

На уроке в 1 классе при изучении основных цветов и смешанных применяем технику

“ Пальчиковая живопись”. Рисунок составляется с помощью отпечатков пальцев. Отпечатки можно выполнять не только пальчиками (подушечками), но и мизинцем в длину, тыльной стороной пальцев, пальцами ближе к костяшкам, большим пальцем. Дальше рисунок дорисовывается кисточкой. Также используем технику “ Рисуем ватными палочками”: детям дается шаблон, затем возьмем ватной палочкой нужный цвет (каждую новую краску берем новой палочкой) и заполняем точками только контур рисунка. Далее заполняем точками рисунок внутри контура.

Во втором классе по теме “ Звездный салют” используем технику с восковыми карандашами: с их помощью и еще с акварелью можно создавать интересные картины. По всему листу рисуются звезды. Каждую звездочку рисуют двумя цветами, также рисуют звездам хвост. В баночке разводят побольше синей акварели, не слишком жидкой. При помощи кисти весь рисунок заливается акварелью. Краска стекает с воска и звезды проступают.

В третьем классе по теме” “ применяем технику “ Отпечатки листьев”. На прогулке собираем листья самых разнообразных форм. В бумажных стаканчиках разводим краски так, чтобы они были достаточной густоты (лучше гуашь). Покрываем поверхность листа краской и прижимаем его окрашенной стороной к бумаге. Сверху положим другой лист и разглаживаем рукой. Снимаем верхнюю бумагу и получилась целая композиция из отпечатков листьев.

В четвертом классе по теме “ “ применяем технику “Диапития”. На картон накладываем слой краски, за тем на него сверху кладется лист бумаги. Нарисуем рисунок на листе карандашом. На той стороне, которая была прижата к картону, получится оттиск с необычным рисунком и фоном. Выполняем рисунок сначала с одним цветом, а затем с двумя – тремя.

На уроке в 5 классе « Древние образы в народном искусстве» возможно использоваие нетрадиционную технику “Ниткография”. Для работы мы берём обычные нитки, гуашь. Небольшие куски ниток опускаем в гуашь (так как объем крышечки от гуаши небольшой, нитка сворачивается произвольно), кладём их на чистый лист бумаги. Лист сварачиваем, сильно прижимаем рукой, а ниточку вытягиваем за кончик. Очень интересные работы получаются, когда нитки выкрашены в разные цвета.

Нетрадиционную технику “Рисование по фольге” можно применить на уроке по теме “Гербы и эмблемы” в 5 классе. Рисунок наносится гуашью с добавлением клея ПВА. Цвет щита герба делаем из фольги и подбираем по замыслу: голубую, синюю, фиолетовую, зеленую и т.д. Для изображения негеральдических фигур, необходимо сделать рисунок, а потом “передавить” его на фольгу и разукрасить.

Урок во 5 классе на тему “Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки” можно выполнить в технике “Граттаж”. Непростым в выполнении этого задания, будет то, что необходимо выполнить предварительную работу. Учащимся даётся задание приготовить листы для работы дома. Лист бумаги натирается воском. Гуашь смешивается с тушью или мылом, и в несколько приемов, лист закрашивается. Самым интересным является то, что рисовать узор необходимо сразу и исправить уже ничего нельзя. После такой работы ребята становятся более уверенными.

Тему 5 класса “Декор и положение человека в обществе” можно разнообразить, если применить при выполнении украшения одежды бисер (на клей), макаронные изделия, цветную бумагу, перья, кусочки ткани и шерстяных ниток, бусинок. Работы получаются яркими и интересными.

Урок “Конструкция головы человека и ее пропорции”в 6 классе, я предлагаю выполнить в технике “Обрывной аппликации”. Аппликация выполняется как обычно, только все части лица, прически выполняются без ножниц, пальчиками. При этом развивается мелкая моторика рук. Клеится только кончик обрывка.

В 5 классе на уроке “Искусство Жостово” можно выполнить коллективную работу в технике “Мятая бумага”. Из кусочков цветной или выкрашенной в необходимый цвет бумаги вырезаем лепесток цветка. Вырезанную деталь сильно сминаем, разворачиваем и собираем при помощи клея в нужный вам цветок. Собранные цветы располагаем в виде узора на черном фоне.

На уроке в 6 классе по теме «Пятно как средство выражения» применяем черно-белую технику “Монотипия”. На кисточку берем небольшое количество краски (лучше тушь или гуашь), и стряхиваем на чистый лист бумаги несколько капель. Свернем лист пополам, хорошо прогладим, раскроем и дадим просохнуть. Задание: внимательно посмотрите, на что похоже ваше пятно и дорисуйте его!

На этом же уроке возможно использование цветной техникой “Монотипия”. Все изображения сначала из-за симметрии похожи на бабочек. На кисточку берем небольшое количество краски (лучше гуашь), и стряхиваем на чистый лист бумаги несколько капель. Так можно делать несколько раз, но желательно другим цветом. Сложите лист пополам или под углом и хорошо прогладьте. Раскроем лист – и о чудо, там уже готовая бабочка, вам только нужно дорисовать узоры на крыльях.

К уроку в 6 классе “Выразительные возможности в натюрморте” необходимо собрать и высушить цветы и листья, интересные по форме и цвету и выполнить коллективную работу в технике “Флористика”. Соприкосновение с природой подарит учащимся новые впечатления и чувства, что положительно влияет на эмоциональную деятельность детей, а коллективная деятельность над созданием творческой работы закрепит доброжелательное отношение в классе.

Урок на тему “Натюрморт” можно провести при помощи “Лоскутной техники”. Можно сделать любой натюрморт, вырезая из ткани необходимого вам цвета и фактуры, задуманные предметы быта, посуду и цветы. Попробуйте и вы! Уверяю вас, и вы и дети получите огромное удовольствие.

“Портрет друга” в 6 классе можно разнообразить, если выполнить “Картину из полос бумаги”. Для этого необходимо на листе бумаги карандашом нарисовать портрет. Приготовить из бумаги ленты по 1 см шириной на всю длину листа. Карандашные линии промазать клеем “Момент” и быстро поставить на линию бумагу, немного придерживая для сцепки. После приклеивания всех полос, портрет можно аккуратно разукрасить, стараясь не пачкать вертикально стоящие полосы бумаги.

Урок на тему “Роль народных художественных промыслов в современной жизни” можно провести при помощи “Коллажа”. Для этого мы берём иллюстрации с предметами декоративно-прикладного искусства. На уроке ребята сами вырезают необходимые им предметы и при помощи клея создают коллаж на любую тему: “Дымковская игрушка”, “Русская матрешка”, “Гжель”, “Хохлома” и т.д. Такие коллажи могут в последствии служить прекрасным наглядным материалом.

В 6классе урок по теме “Пейзаж - настроение” можно предложить детям выполнить в любой, изученной ими ранее нетрадиционной технике на выбор: это может быть “Ниткография”, “Обрывная аппликация”, “Флористика”, “Гратаж”. Можно вспомнить и “Печать со стекла”, но теперь на стекло нанести зеленую траву, небо, а пустые белые места, которые останутся на небе, будут облаками. Деревья и все необходимое для задуманного пейзажа они дорисуют позже, когда высохнет бумага. Можно применить технику “Коллажа” и даже выполнить “Картину из полос бумаги”. А если кто-то выполнит пейзаж при помощи аппликации из ткани или макаронных изделий, то выставка работ в конце урока заменит любой музей “Нетрадиционных техник”.

Таким образом, нетрадиционные техники помогают сделать урок эмоционально богаче, развивает у учащихся воображение и фантазию, чего так не хватает нашей молодежи. Такие работы вызывают огромный интерес не только на уроках ИЗО, но и становясь призерами на районных и краевых и всероссийских выставках и конкурсах.

Список литературы.

1. Рабочая концепция целевой программы Одаренные дети». Г.Ялуторовск, 1999г.

2. Беркинблит М.Б., Петровский А.В. Фантазия и реальность. – М., 1968 – 128 с.

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967 – 93с.

4. Гольперин П.Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и понятий». – М., 1965 – 51 с.

5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1968 – 240 с.

7. Давыдов В.В., Эльконин Д.Б., Маркова А.К. основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста. //Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. – М., 1978 – 180-205 с.

8. Рабочая концепция целевой программы Одаренные дети». Г.Ялуторовск, 1999г

9. Юркевич В.С.Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Кн. Для учителей и родителей. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996.