

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Вербилковская детская школа искусств Талдомского г.о. МО

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

На тему: «Закономерности развития
творческих способностей учащихся»

Выполнила преподаватель высшей
квалификационной категории
Гулькова Екатерина Александровна

2022 г

Содержание:

1. Природа и сущность творческой деятельности.
2. Развитие творческих способностей в системе обучения.
3. Эмоциональное восприятие художественной деятельности.
4. Развитие творческих способностей в рисовании по памяти и воображению.

1. Природа и сущность творческой деятельности.

Творчество-это проявление индивидуальности, личности человека в какой-либо деятельности. Для художника творчество (или творческая активность) в первую очередь выражается в проявлении увлеченности к работе, самостоятельности и стремлении к новизне. Это может проявляться в оригинальном композиционном решении рисунка, поиске средств и техник для его выполнения. В педагогике творчество для ученика - это проявление его повышенной активности к окружающему миру и его познании. Педагог влияет на творческий процесс учащегося, расширяя его возможности и помогая понять перспективу его развития, формирует художественное мышление и активизирует его творческую деятельность. На уроках рисования педагог старается обогатить знания учащегося в искусстве, раскрывая его творческие способности.

Художественный образ у учащегося формируется постепенно, в ходе наблюдений и анализа увиденного, а именно форм предметов и особенностей их строения. Его (предмета) 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. Чтобы сделать рисунок убедительным, будущему художнику необходимо видеть и отбирать из общего вида предмета (натуры) его особенные характеристики. Для этого необходимо понимать, что такое академическое рисование. Именно оно раскрывает основные закономерности строения и воспроизведения формы изображения. Образ-это всегда сходство с изображаемым предметом (натурой). Для создания реальных художественных образов предметов (натуры, явлений и т.п.), для художника начинающего необходимо знать методы восприятия реальной действительности и построения изображения. В академическом рисунке основная роль отведена именно методам изображения. 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, любознательность, стремление попробовать свои возможности и силы в чем-то, добиться результата, а лучше успеха. Учебный процесс изобразительного искусства

не механический. Рисунок с натуры, к примеру, подразумевает подключение фантазии и воображения, а это творческий процесс. К примеру: вначале художник учится изображению элементарных геометрических фигур в натюрморте (куб, цилиндр, шар и т.п.). Но для нового изображения (натюрморт с фруктами, кухонной утварью, вазой или подобным) требуется иной метод. Похожий на уже применяемый. Но необходимо изменить форму и нарисовать не просто цилиндр, а бидон или подобное. Творческий процесс проявляется и в построении рисунка. Форма изображения в проекции, т.к. само поле (лист) плоский. Учащийся всегда передает в рисунке образ на плоскости, используя навыки и свое воображение. Все это творческий процесс.

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.

На академической рисунке учащийся начинает понимать методы изображения, находит нужный прием работы, ставит цель и достигает ее, т.е. проявляет себя творчески. Академический рисунок требует способностей учащегося применять полученные знания и навыки самостоятельно. С помощью специальных упражнений учащийся может добиться (есть не получается сразу) успеха в координации рук и глаз, которая необходима при работе с рисунком. С точки зрения педагогики, творческая деятельность ученика – это процесс формирования навыков и знаний, пробуждающих интерес к дальнейшему развитию себя в выбранном направлении и совершенствовании.

К творческой деятельности человека побуждает необходимость в эстетическом развитии. Источником служит необходимость учащегося в получении вдохновения от окружающего мира, т.е. красота природы, людей и их поступков. Это ощущение и эмоции вызывают у художников потребность изобразить увиденное в художественном образе. Возможность производить образ зависит и от развития памяти и мышления. Художник держит в памяти то, что ему хотелось бы изобразить, ищет пути и методы воплощения, увиденного на рисунке. Процесс развития творческих способностей человека (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 связано с оценкой, при этом именно эти проявления особенно важны.

2. Развитие творческих способностей в системе обучения.

Важным аспектом в формировании у учащихся художественных способностях является, также, и подготовка художника-педагога, его приверженность искусству, владение навыками и знаниями предмета, проявление активной позиции в интересах изобразительного искусства и творческой деятельности в целом. Системе обучения и воспитания художника-педагога необходимо быть четкой и обоснованной, помогающей передаче опыта художественной практики. Желая овладеть искусством, в первую очередь, опирается на опыт достижения предшественников, т.е. развивает на этих примерах свои творческие способности. Усваивая предыдущий опыт, учащийся привносит и свои элементы в творчество. Это помогает сделать рисунок не только похожим на натуру, но и придает ему выразительность.

В школе или других образовательных учреждениях, обучающих изобразительному искусству, обучение по этому предмету начинается не с нуля, а основываясь на уже имеющийся опыт. Так, к примеру, еще в XVII веке было положено формирование академического рисунка в работах (трактатах) художников Возрождения.

В современном образовании обучение искусству подразумевает не только передачу учащимся знаний и навыков, но и приобщение их к творческой деятельности. Важно передать весь накопленный опыт истории искусства, способствуя росту знаний начинающего художника во всех сферах художественного творчества. Рисунок - это основа всех видов изобразительного искусства. Поэтому с овладения знаниями выполнения рисунка строится обучение, т.е. последовательность развития художественных способностей и применения техник обучения.

Единство теории и практики, органично соединенные, способствует активному развитию творческих способностей учащихся, будущих художников. Чем больше знаний, примеров у учащегося, тем ярче и богаче уровень его мастерства, техник и, соответственно, тем насыщенней и выразительней его рисунки. Для развития творческих способностей применяется принцип научности. Этот фактор заключается в усвоении системы знаний, которые особенно важны для начинающего, т.к. помогают понять закономерности построения композиции, структуры и строения формы предмета.

Как ранее говорилось, для художественного творчества необходима потребность в эстетическом восприятии окружающего мира. Удовлетворяя постепенно эстетические потребности, у учащегося появляются новые. Они со временем усвершенствуются, «растут» в профессиональном плане, решаются более выразительно.

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 по перспективе и композиционному построению рисунка, основ анатомического строения (при изображении человека или элементов лица и фигуры), основ геометрических форм (при рисовании геометрических фигур), пользоваться знаниями по применению теней и света, использовать верно и по назначению материал для рисования. 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. Все эти эмоции помогают по-иному воспринимать окружающий мир и природу и, соответственно, изображать это в своих рисунках. Именно с преподавателем по изобразительному искусству учащийся может развить свои способности, кругозор, уровень знаний.

3. Эмоциональное восприятие художественной деятельности.

Эмоции имеют важное значение в развитии творческих способностей. Эмоции влияют на работу сознания и на творческую инициативу учащихся. Эмоции побуждают человека к активности, активизируют психологические процессы, влияют на восприятие, представление, воображение и мышление.

Зрительное восприятие-явление сложное, запускающее процессы выделения фигуры из фона, определение величины, яркости, насыщенности, удаленности предмета, выявление характерных деталей, составляющих предмет. Поэтому важно найти методы педагогического воздействия на психику учащегося. Изобразительное искусство - это не только верное восприятие реальности, но и ее эстетическая оценка. Задача педагога - развить у учеников не только способность верно передать форму, структуру, насыщенность, светопередачу предмета, но и умение выражать свое отношение к этому. Под влиянием эмоциональных факторов, могут возникнуть изменения в восприятии натуры. Нейтральные предметы, составляющие, к примеру, натюрморт или пейзаж и т.п., воспринимаются иначе, нежели те, что имеют эмоциональную значимость, сильнее акцентируют на себе внимание. Это может привести к преувеличению их величины, или более активному выделению фона. Возникает зрительный обман. Психологи, проведя исследования этого вопроса, утверждают, что при получении человеком предварительной информации об объекте рисунка, относится к изображению увереннее и быстрее, распознавая истину, чем те, кто не имел подобной информации. Соответственно, можно использовать этот прием для подготовки учащегося к рисунку, изображению.

Целенаправленность в восприятии реальности зависит и от познавательной творческой активности в изобразительном искусстве. Педагогическая практика, складывающаяся годами, подтверждает это. К

примеру: учащиеся изображают голову Аполлона (рисунок с натуры), которая имеет сложный поворот головы и плечевого пояса, что затрудняет верное восприятие наклона головы. Возникает эффект зрительного обмана. Если заранее ознакомить учащегося с конструктивной схемой строения головы и видоизменения в зависимости от точки зрения, то учащемуся намного проще увидеть положение натуры в пространстве. Это пример определенного уровня рисунка. Но этот метод не исключение и для начинающих художников, который можно и нужно использовать для работы с натурным рисунком.

Все выдающиеся художники-педагоги понимали, что эффекты или необычные явления вызывают у человека повышенный интерес и особое внимание.

Поэтому практика показывает, что для этого необходимо учитывать эмоциональный момент настроения и, к примеру, осветить особенно постановку (натуру, натюрморт и т.п.) или поставить особенным, интересным образом. При этом активизируется творческая активность учащегося. Это рассчитано на яркость и необычность восприятия, что вызывает дополнительные эмоции, помогает рисующему более глубоко выразить свое отношение к рисунку.

Эмоционально-чувственное восприятие натуры служит правдивому, реалистичному изображению. Эстетическое восприятие - это объективная реальность, объективная основа эстетического восприятия.

Эмоции - это особая форма отношения к предметам и явлениям реальной действительности. Задача педагога - вызывать подобные эмоции у учеников. Это будет являться вдохновением для решения задач учебного рисунка и для активизации творческой деятельности учеников. Педагог может помочь ученику правильно подобрать материал для изображения. К примеру: сменить карандаш на уголь или сангину для более точной передачи материальности предметов натуры. При этом учащиеся получили не только новый материал, но и новые эмоции, вдохновение, соответственно, возросла их творческая активность.

Эмоции возможно охарактеризовать и отразить в рисунке. К примеру: при натурной постановке с распределением света и тени всегда возникает чувства восхищения красотой от эффектов освещения. При небольшом опыте учащегося эмоции гаснут быстро, и он не успевает осмыслить, что можно использовать в рисунке и какими средствами графики можно это передать в рисунке. На помощь учащемуся приходит педагог-художник, который научит осознанию своих чувств и их творческого использования в изобразительной деятельности. При компоновке рисунка стоит учитывать распределение темных и светлых тонов, контраста тени и света, выразительности рисунка в целом.

В систему развития художественно-творческих способностей учащегося обязательно должно быть включено обращение к природе, как к фактору чувственного восприятия, умение видеть, сравнивать, анализировать и обобщать. Эмоции и чувства - это психическое состояние. Оно отражает

положительное или отрицательное отношение учащегося к явлениям, к реальности. Чувственное восприятие - это познавательный процесс. Его связывают с ощущениями. Эстетическое восприятие связано с мышлением и пониманием сущности предмета. Сознательное восприятие предмета (натуры и т.п.) – это мысленное его сопоставление с другими, осознание его строения и формы. Сознание помогает понимать человеку окружающий мир и свое отношение к нему. Связь эмоций, сознания с творческой деятельностью всегда понималась художниками, как важный элемент в их работе, т.е. в изобразительной деятельности. П.П. Чистяков (1) указывал: «...рисование с натуры на плоскости одними глазами, чувствами, талантом, безо всякого рассуждения, конечно, есть не более как набивка руки, как говорится, и пользы образовательной от него мало. Потому что рисующий не думает, а смотрит, видит и переносит, что и как ему кажется. Здесь в преподавании опущена одна половина искусства, а именно передать предмет следует не только, как он вам кажется, а как он есть, как существует в природе. Вот тут человек не свободен. Тут-то ему и мало одного чувства, таланта, тут требуется и соображение и мозгами шевельнуть».

Процесс эстетического восприятия происходит в закономерности: от начала знакомства с предметом (с объектом) до понимания его сущности (строение форм) в период абстрактного мышления. Чувства включаются в момент мышления. Чувства равнодушия и безразличия не могут побудить к мыслительной деятельности и творческому настроению. Творческая деятельность невозможна без логического мышления. Любая целенаправленная работа начинается с мышления. Художники-педагоги всегда стараются активизировать мыслительную деятельность учащихся, т.к. с ее помощью активизируется его творческая деятельность. В процессе рисования в сознании учащегося появляются новые образы, мысли, чувства. Творческая деятельность начинается с осознания целей и задач, далее - наблюдения и анализ, после подключается вдохновение и интуиция. Конечно, все это возможно соединить и реализовать в изобразительном искусстве для учащегося только с помощью правильного методического сопровождения педагога.

4. Развитие творческих способностей в рисовании по памяти и воображению.

Для эффективных творческих уроков, занятий с учащимися, педагогу необходима хорошо развитая память, воображение, умение рисовать, в том числе и без использования натуры. Педагог много импровизирует, рисуя различные формы, объекты в различных сочетаниях и положениях. Для рисунков учащихся характерно проявление фантазии, разнообразная тематика, фантастика и реальность, неожиданные сюжеты и т.п. Именно в изобразительном творчестве отражается любознательность, пытливость ума, увлеченность учащихся, особенно младшего возраста. Педагог, руководя

процессом изобразительной деятельности учащихся, подсказывает как лучше нарисовать тот или иной образ, предмет и т.д. Главное для педагога - это умение работать с учащимися вдохновенно и убедительно, заинтересовывая их процессом, надо рисовать выразительно и реалистично. В практике педагога используется выполнение эскизов и рисунков, для чего необходимо работы памяти и воображения. Важна, также, зрительная память. Эти характеристики педагог развивает и в учениках. Основой рисования по памяти является систематическая работа учащихся с натурами при выполнении рисунков и набросков, т.к. эта работа позволяет запоминать детали и характерные особенности предметов (постановки и т.п.) и принципы их изображения. Предпосылки для творческой работы по памяти и по воображению рождаются в процессе именно натурного рисования.

При выполнении рисунка (изображения, набросков) по памяти главное-это воспроизведение объекта в том положении, в котором ранее он был выполнен и воспринят с натуры. Образы, возникающие в памяти, наиболее близки тем эмоциям и ощущениям, которые испытывал человек, рисуя изображения с натуры. Память запоминает наиболее значимые и существенные особенности предметов, пейзажей и т.п.

При выполнении рисунка (изображения, набросков) по представлению используется большее число зрительных образов и пространственное мышление изображаемого предмета, произвольное комбинирование зрительных представлений. При работе с рисунком по представлению, предметы изображаются не обязательно так же как и были расположены на натуре. Они могут изображаться в различных сочетаниях. В работе по представлению главное-это умение работать со зрительными образами, чтобы восстановить наиболее важные и характерные особенности изображаемого. Зрительные представления тесно зависят от полученного жизненного опыта, учебного или профессионального. Для учащихся это опыт истории искусств, знаний об изобразительном искусстве, техниках, материалах, нюансах работы с рисунком, композиционных правил и передачи световых элементов рисунка и т.д. Важную роль играют именно впечатления от наблюдений за действительностью. Эти впечатления выражаются в работе с натуры и потом подкрепляются в рисунке по памяти или по представлению.

По-иному происходит выполнение рисунка по воображению. Здесь полностью работает фантазия и память учащегося. Именно благодаря творческому воображению, художник может изобразить события или предметы, которые он не рисовал с натуры и даже не видел ранее. Благодаря наблюдениям и зарисовкам приобретаются навыки работы мышления, фантазии, основанных на реальных зрительных представлениях. Представления обогащаются фантазией и воображением художника. Работа по воображению - это важная часть творческого процесса. Память и воображение можно развивать и совершенствовать. Для обогащения творческих способностей человека, необходимо регулярно работать над

рисунками, набросками, выполняемыми с натуры, по памяти, по представлению и воображению.

Учащиеся должны четко представлять цели и задачи своей деятельности, т.е. при выполнении рисунков и набросков, уметь определять характер изображаемых предметов. Сознательный подход к изображаемому предмету (образу, объекту и т.п.) сосредотачивает внимание на его характерных признаках и упрощает запоминание формы, строения и подобных подробностей, что в дальнейшем необходимо для рисовании по памяти, представлению и воображению. В процессе рисунка по памяти или по представлению (воображению) в сознании учащегося происходит аналитическая работы, следствием которой возникают ассоциации с изображаемыми предметами (объектами и т.п.) Для закрепления этих техник полезно возвращаться периодически к уже освоенным темам. Рисование по памяти, воображению или представлению - это творческий процесс, т.к. здесь проявляется отношение художника к изображаемому, реализуются творческие возможности учащегося их мыслительная деятельность.

(1) Чистяков Павел Петрович 1832-1919г. Русский художник и педагог, мастер исторической, жанровой и портретной живописи.

Литература:

1. М.С. Шапиро, М.В. Водинская «Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной деятельности»
[https://www.e-reading.club/bookreader.php/97343/Vodinskaya%2C_Shapiro - Razvitie tvorcheskih sposobnostei rebenka na zanyatiyah izobrazitel%27noii deyatel%27nost%27yu.html](https://www.e-reading.club/bookreader.php/97343/Vodinskaya%2C_Shapiro_-_Razvitie_tvorcheskih_sposobnostei_rebenka_na_zanyatiyah_izobrazitel%27noii_deyatel%27nost%27yu.html)
- 3.Выготский Л.С. « Психология искусства»
http://narratology.at.ua/_ld/0/23_Vygotskiy-Psikh.pdf
4. Евтых С.Ш. Наброски. Зарисовки. Эскизы: Учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 115 с.: ил.
<http://window.edu.ru/resource/168/19168/files/metod218.pdf>
5. Глущенко Ф. Н. Рисунок по представлению / Ф. Н. Глущенко — «Издательские решения»
<http://partnersdnld.litres.ru/static/trials/17/19/17/17191709.a4.pdf>
6. Демская Т. А. Развитие творческих способностей младших школьников на занятиях декоративной живописью
http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2016/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf