Развитие творческих способностей и эстетической восприимчивости обучающихся на уроках изобразительного искусства

Обобщение педагогического опыта

Сведения об учителе

Аттестация: Высшая квалификационная категория(13.11.2015г.) Общий стаж работы (лет): 21

Педагогический стаж работы (лет): 19

Стаж работы в данной организации (лет): 2 Классы: 1-7 (2020-2021 учебный год)

Предметы: изобразительное искусство

Методические объединения: МО учителей технологии и искусства

Актуальность

В настоящее время задача учителя изобразительного искусства состоит в том, чтобы создать условия практического овладения изобразительным искусством, прикладным творчеством для каждого учащегося и выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Необходимо активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения изобразительному искусству. Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности, склонностей. В результате применения данных форм обучения удалось повысить заинтересованность учащихся в обучении, усовершенствовать навыки композиционных решений.

Проблема

В настоящее время в общественной и культурной жизни общества очень сильно влияние массовой культуры, следовательно, в сознании людей стираются границы между массовым искусством и искусством настоящим. Людям становится все труднее ориентироваться в быстро сменяющих друг друга культурных явлениях, очень сложно среди всего разнообразия, которое предлагает современная массовая потребительская культура выделить главное, ключевое. Особенно тяжело это удается в школьном возрасте.

Основная идея педагогического опыта является то, что занятия по изобразительной деятельности предоставляет широкие возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. Формирование этих качеств является существенным условием для подготовки ребенка обучению и полноценного развития личности.

В творческом развитии проявляется общее и особенное. Особенное в человеке называют индивидуальным, а личность с ярко выраженными особенностями, индивидуальностью. Индивидуальный подход заключается в управлении развитием человека. Это не значит, что мы приспосабливаемся к отдельному ученику, наоборот мы приспосабливаем формы педагогического воздействия к индивидуальным особенностям, с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень развития личности.

Продукт художественной деятельности ценен, прежде всего, оригинальностью художественного образа, то есть индивидуальными особенностями цели, к которой он стремится в процессе своей художественной деятельности. Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображение художника. Именно эти качества должен взращивать в своем ученике педагог на уроках изобразительного искусства независимо от того, задает ли он ему определенную тему творческого задания или же предлагает выбрать ее самому.

Теоретическая база

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде эстетические категории прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми, безобразное отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое помогает бороться с недостатками.

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представления о сущности эстетического воспитания, его задачах, цели изменялись, начиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней. Эти изменения во взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки

и пониманием сущности ее предмета. Термин «эстетика» происходит от греческого «aisteticos» (воспринимаемый чувством). Философы- материалисты (Д.Дидро и Н.Г.Чернышевский) считали, что объектом эстетики как науки является прекрасное. Эта категория и легла в основу системы эстетического воспитания.

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабалевский, Н.И. Киященко, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский и др.

Предмет «Изобразительное искусство» преследует цель эстетического, художественного, эмоционального развития детей, учит видеть красоту окружающего мира. Красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Человек часто интуитивно тянется к добру благодаря красоте. Поэтому проблема эстетического образования и воспитания детей является актуальной и значимой для современного учителя. Эстетическое воспитание школьников на уроках изобразительного искусства осуществляется по следующим основным направлениям: создание благоприятных условий труда; постановка цели занятия; замысел объекта изображения; эстетический анализ предметов.

Основными условиями для формирования и развития творческих умений и навыков учащихся являются: формирование у учащихся эстетической восприимчивости; умение видеть и понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни; развитие и совершенство эмоциональной сферы школьников: развитие у них эстетических чувств и переживаний; содействие развитию элементарных творческих способностей (наклонностей) и художественных навыков.

Детская фантазия не знает границ: дети рисуют акварелью, гуашью, восковыми мелками, угольками, карандашом, занимаются лепкой, конструированием, аппликацией, вышивкой, используют природный материал. С каким интересом ученики работают на этих уроках. Основная цель занятий изобразительного искусства – обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей; развитие художественно-образного мышления, способностей к художественному творчеству. В соответствии с этим необходимо учителю направить свою работу на развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусства; на обогащение эмоционального мира ребёнка; на развитие

творческого восприятия произведений искусства. Осуществляя эстетическое воспитание, учителю необходимо учитывать возрастные особенности развития мышления, восприятия, памяти, воображения детей и строить воспитательный процесс в соответствии с этими особенностями.

Методами эстетического воспитания могут быть повседневные наблюдения за явлениями природы, зарисовки птиц и животных, индивидуальные и групповые тематические беседы, убеждение, метод положительного примера и приучения, методы одобрения и осуждения и др. Для эстетического воспитания важно обращаться к художественным и литературным произведениям, видеозаписям, фотографиям, музыке и фольклору. Формами эстетического воспитания выступают уроки, экскурсии в музеи, посещение театров, художественные выставки, внеклассная работа по изобразительному искусству, включающая устройство выставок изобразительного творчества учащихся.

Очень важным в системе художественно-эстетического образования является развитие детского изобразительного творчества. Изобразительная деятельность в силу её специфики даёт большие возможности для эстетического развития личности. Закономерно, что именно в искусстве наиболее полно и часто проявлялась свободная творческая индивидуальность, а один из основных вопросов современного общественного прогресса – это вопрос о развитии творческих способностей личности. Поэтому, когда мы говорим об эстетическом воспитании средствами искусства, речь идет о личности, способной осознать подлинно человеческого отношения к миру, природе, ценности красоты, истины, добра, правды, творчества!

Изобразительное искусство развивает зрительную память, наблюдательность, пространственное воображение, мелкую моторику пальцев, глазомер, усидчивость, чувство ритма и гармонии, учит детей видеть красоту окружающего мира и добиваться совершенствования в своей работе. Уроки творчества, уроки-конкурсы, школьные вернисажи – итог совместной творческой деятельности, результат от создания атмосферы творческого развития и самосовершенствования.

Новизна

Новизна моей работы заключается в оптимальном сочетании традиционных и современных инновационных технологий. Большую роль в приобретении учащимися прочных и глубоких знаний играет организация учебной деятельности обучающихся на уроках, правильный выбор методов,

приемов и средств обучения для каждого конкретного класса и каждого ученика. На уроках стараюсь стимулировать творческую деятельность и познавательную активность учащихся различными средствами и приёмами. Использую следующие компьютерные программы:

* учебные;
* демонстративные;
* справочно-информационные;
* мультимедийные, а также тестирование и разгадывание кроссвордов;
* использую видеоматериалы, музыкальные записи.

Технология опыта

Сущность опыта состоит в создании педагогических условий для формирования ключевых компетенций обучающихся посредством реализации технологий развития творческого мышления.

Цель: развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Задачи:

-Формирование активного, заинтересованного отношения к изобразительному искусству как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

-Развитие компетентности учащихся посредством современных технологий и межпредметных связей на основе компетентностно- ориентированного подхода.

-Развитие творческого опыта обучающихся как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности

-Внедрение мониторинга учебной деятельности учащихся как способа коррекции успешности и развития ключевых компетенций учащихся.

Работая с детьми, я заметила, что они очень быстро осваивают программу, желают творить самостоятельно. В итоге возникла целая система развития воображения детей, изготовления новых поделок, создание композиционных решений. Для этого необходимо включать в процесс работы новые методы и технологии обучения детей творчеству. Это расширяет творческие возможности учащихся, и позволяет им в большей

мере реализовать свой жизненный опыт, освободиться от предлагаемых стандартов и утвердиться в позитивной позиции «творца».

Одно из основных условий развития художественного творчества учащихся связано с их обучением языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, с освоением средств художественной выразительности пластических искусств. Эту работу веду поэтапно: от обучения умению анализировать средства художественной выразительности в иллюстрациях художников, других произведениях изобразительного искусства, рассказывая о них, перехожу к формированию умений применять эти средства в практической работе при создании изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. Стараюсь добиваться осознания учащимися средств художественной выразительности.

Считаю, что одной из многочисленных задач учителя изобразительного искусства является сохранение, возрождение и развитие детского изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, пропаганда ценности традиций и культур народов России. Искусство народных промыслов, которому обучаю своих воспитанников, возвращает к русским утраченным традициям.

Сохранилась преемственность обучения детей рукоделию, ведь искусство позволяет нам сделать окружающий мир красивее, интереснее, ярче, насыщеннее.

Результативность и эффективность опыта

Проводимая работа позволяет получать хорошие результаты подготовки учащихся, развивает творческие способности детей. В результате вышеописанных подходов в изучении изобразительного искусства удалось:

-повысить качество знаний учащихся;

-раскрыть всесторонние способности учащихся;

-научить учащихся использовать полученные знания в жизненных ситуациях;

-научить учащихся быть более уверенными в себе;

-учащиеся используют знания, умения, навыки, полученные в процессе внеурочной деятельности, в практической деятельности;

-учащиеся нашей школы являются участниками и призёрами многих конкурсов, фестивалей различного уровня.

Наработанный материал применяю не только в учебном процессе, но и во внеурочной деятельности.

Ученики показывают хорошие результаты на муниципальных и республиканских конкурсах.

Название мероприятия	**Количество** **призовых мест**	**место**	**год**
Муниципальный уровень			
Муниципальный конкурс рисунков «По дорогам памяти», посвященном 75- летнему юбилею Победы в ВОВ	3	призер	2020
Муниципальный конкурс «В свете елочных огней»	1	победитель	2018
Муниципальный конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов РФ и РМ	1	победитель	2018
Муниципальный конкурс «Защитим лес»	1	победитель	2019
Муниципальный конкурс «Экология. Дети. Творчество»	2	победитель, призер	2019 2020
Муниципальный конкурс «Экологический плакат»	1	победитель	2020
Республиканский уровень			
Республиканский конкурс рисунка «Голосуем всей семьей»	4	призер	2019
VII Республиканский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»	1	призер	2020
Российский уровень			
VIII Всероссийский конкурс «Ты гений»	3	призер	2020
VIII Всероссийский конкурс «Гордость России»	1	призер	2020

Обучая детей не бояться участвовать в различных конкурсах, показываю им личный пример, сама провожу различные мастер-классы для педагогов района, и дважды участвовала в республиканском фестивале учителей искусства и технологии «Профессиональный успех учителя» 11.01.2019 и 04.12.2019.

Список используемой литературы:

1. Воспитание школьников №1, 2002г. Бадина Е. «Педагогическое воздействие ученика на учителя»,
2. Воспитание школьников №2, 1997г. Хохлов С. «Как удержать внимание детей»,
3. Воспитание школьников №1, 1997г. Казанцева О. «Культура речевого общения»,
4. Воспитание школьников №2, 2002г. Степанов Е. «Воспитание в начале ХХI века: тенденции развития»,
5. Народное образование №2, 2000г. Шилов В. «Нравственным воспитанием должны заниматься все».