

Введение.

□ Что такое художественно □ творческие способности?

Художественно □ творческие способности . Что это?. Мы уверенно говорим о том , что они есть , еще увереннее - о том , что их нет у ребенка□ Но что мы имеем при этом в виду , какими критериями пользуемся ?

□. Способный- потому , что быстро схватывает объяснения , усваивает показанный прием , правило.

□. Способный □ потому , что у него фантазия богатая , изобретательность неистощимая.

□. Способный □ потому , что в его сочинениях , рисунках чувствуется свой взгляд на мир , какое □ то свое , особое , неповторимое отношение к жизни□ . Вообще художественная одаренность человека может рассматриваться с разных точек зрения и как бы на разных уровнях.

Что бы заниматься художественным развитием ребенка , нужно иметь представление о том , какие качества мы хотим у него развивать . В чем заключаются художественно-творческие способности?

Было бы ошибкой начинать поиски ответа с изучения самих детей и их творчества . Понять , что такое художественно □ творческие способности , мы сумеем , наблюдая их у настоящих , больших художников . Тогда нам легче будет разглядеть зародыши этих качеств у детей .

Вначале нам нужно разобраться в том , что такое само искусство .Зачем оно существует , какие задачи ставит перед художником ? Только после того как мы ответим на эти вопросы , мы подойдем к пониманию художественных способностей .

Если , к примеру , мы будем считать , что задача изобразительного искусства □ «похоже» изображать предметы , явления , события окружающей действительности , то какими качествами должен обладать художник ? Наверное , наблюдательностью , вниманием , зрительной памятью , тонким цветоощущением , чувством пропорций , хорошей координацией руки и глаза и т.д. Чем же не удовлетворяет такое понимание художественных способностей ?

Разве эти качества не нужны для занятий искусством ? Конечно нужны и даже необходимы (в дальнейшем пойдет разговор об их истинном значении для художественного творчества ребенка).

А неудовлетворенность оттого , что мы узко и неверно сформулировали саму задачу искусства □ задачу художественного изображения жизни.

Его задача не в том , чтобы запечатлеть предмет «сам по себе» , в его объективной данности. Оно призвано выразить особое отношение художника к предмету и к миру в целом. Оно создает такой образ мира , в котором светится духовный мир автора . Оно выражает ту ценность , которую имеет в глазах художника окружающая жизнь . Такова цель. А изображение или описание внешнего мира □ это средства для ее достижения.

Психические качества человека , которые нужны для того , чтобы наблюдать и изображать внешний мир , еще нельзя считать художественными способностями . Они призваны служить творческой способности более высокого порядка □ художественному воображению .

Это слово известно всем. Как чаще всего понимается воображение ? Как способность человека свободно оперировать впечатлениями , полученными от окружающего мира , перегруппировать их , по □ новому сочетать между собой. Это способность сознания синтезировать и творчески преобразовывать восприятия и представления , создавать образы и модели бытия.

Воображение художника – это не просто способность придумать или изобрести нечто невиданное, непривычное, небывалое. А как пишет Т. Манн – «...это способность одухотворить, наполнить внутренним содержанием даже обыкновенный кусок живой действительности». Об этом пишет и современный американский ученый Р. Арнхейм. Он считает, что воображение проявляется в создании «нового понятия о старом предмете».

Воображение – важнейшее качество, развитию которого у ребенка нужно уделять особое внимание. Только развитое, активное воображение дает толчок к тому, чтобы работать «не по стандарту», т.е. работать творчески.

Говоря о художественном развитии детей, нужно иметь в виду развитие у них эстетического отношения к жизни. Как уже было в случае с воображением, общеизвестный термин «Эстетическое» применяется нами не в привычном его значении. В обычном словоупотреблении «эстетическое» – это нечто красивое, изящное, что – то такое, чем приятно любоваться со стороны. В нашем случае эстетическое – когда человек начинает воспринимать неповторимый чувственный облик людей, предметов, явлений не как внешнюю их сторону, а как прямое выражение внутреннего состояния, настроения, характера. (Сама форма становится прозрачным носителем внутреннего содержания).

Итак, что же такое художественно творческие способности? Пожалуй, теперь мы можем представить их как некоторую иерархию психических качеств. Высший (или, наоборот, самый глубинный) уровень этой иерархии – развитое эстетическое отношение человека к действительности, т.е. способность воспринимать чувственный облик предметов и явлений как выражение внутреннего, родственного человеку содержания и благодаря этому переживать свое непосредственное единство с окружающим миром.

Поэтому самая важная задача на пути художественного развития ребенка – это пробуждение и укрепление у него эстетического отношения к действительности.

Но, создавая произведение, автор (в любом возрасте) должен суметь придать своему замыслу и переживанию такой выразительный образ, который сделает его

понятным другим людям .

Обычно вначале этот образ лишь смутно угадывается самим автором , и нужно сильное , развитое воображение , чтобы конкретизировать и воплотить его , используя для этого и впечатления внешнего мира , выразительные возможности художественных материалов . Так , художественный замысел , духовное содержание зарождающегося произведения стимулирует воображение и придает ему определенную направленность . А если такого содержания нет □ то и воображение нельзя будет считать художественно- творческой способностью , оно окажется просто качеством человеческой психики .

Далее , образ , первоначально складывающийся в воображении художника, уточняется и осуществляется уже в ходе практической деятельности . А для того чтобы хорошо владеть языком и средствами изобразительного искусства , необходимы некоторые специальные способности , например , зрительная память , наблюдательность , внимание или тонкое цветоразличение и т.д.

Роль этих качеств в творческом процессе , конечно служебная , но тут-то с ними и происходит интересное превращение : сделавшись «слугами» воображения , они и сами становятся настоящими художественно □ творческими способностями . А сами по себе они представляют лишь нейтральные свойства психики.

Итак , в конечном счете все стороны , или уровни, способностей □ и ведущие . и подчиненные □ необходимы в художественном творчестве .

И для того чтобы художественное развитие ребенка проходило успешно и гармонично . он также должен почувствовать и раскрыть в себе все эти разнообразные качества . И этому должны помочь ему мы , учителя , построив так свои уроки , факультативы , курсы , чтобы ребенок развивался эстетически грамотно , чтобы формировались и развивались художественные и творческие способности . Весь этот процесс должен обязательно проходить через развитие внимания , наблюдательности , зрительной памяти , образного и пространственного мышления .

Б.М. Неменский определил три основные задачи предмета «Изобразительное

искусство». Задача формирования творческой потенции каждого ребенка и как основных ее слагаемых – способности к воображению (ассоциативное, образное мышление) и развития человеческой индивидуальности, относится, по мнению великого педагога к одной из первых.

Вторая основная задача – зоркость мышления. Задачу развития «зрительного восприятия» не может взять на себя ни один предмет в школе, кроме изобразительного искусства. Именно этот предмет может глубоко и полно развить, воспитать, выпестовать способность мозга активно вбирать информацию, идущую через зрительный канал, и осмысливать ее.

Занятия изобразительным искусством развивают не просто физическую зоркость глаза. Развивая разрешающую способность зрения, они тренируют, оттачивают способность глаза быстро вычлнить в увиденном главное и второстепенное в соответствии с определенной задачей. т.е. развивают мышление. Развитость зрения – это не прирожденная, а воспитанная способность глаза человека. Именно воспитанное зрение накладывает свой отпечаток на весь характер мышления человека. Не случайно ведь сейчас появились даже такие термины. как визуальное и пространственное мышление. Зрение оказалось как бы одним из важнейших «органов» мышления.

Третья, основная и стержневая линия предмета – зоркость души. По мнению Б.М. Неменского «... Развитие, воспитание способности к сочувствию, сопереживанию, состраданию, способности включать все свои душевные силы в человеческий коллектив, в человеческое и человеческое общение. В этом и есть... высший эстетический критерий».

Роль педагогики в развитии творчески-активной личности.

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка, помогает видеть и слышать окружающий мир, оценивать и понимать художественную ценность произведений искусств, развивает эмоциональную отзывчивость на прекрасное и безобразное. Кроме того, искусство тем и отличается от науки, что не дает готовых рецептов, а требует прочувствованных, самостоятельных творческих решений в практическом освоении различных техник пластических видов искусства, восприятию произведений искусства, умении творчески воплощать свои замыслы в художественных образах.

От знания и применения учителем основных педагогических принципов образовательной программы, методов обучения и конкретного построения содержания урока, в большой мере зависит формирование и развитие творчески-активной личности. Все эти понятия слиты в педагогическом процессе и неотделимы друг от друга. Так выстраиваются основы нашей художественной педагогики, которая зиждется на определенных законах функционирования самого искусства:

- Закон связи искусства с жизнью (формирует нравственно-эстетический идеал воспринимающего);

- Закон единства формы и содержания. Это проблема выразительности художественного языка того или иного искусства. (Воздействие на чувства зрителя не только сюжетом, но и цветом, линией, формой и т.д.);

- Закон типизации в искусстве.

На законах искусства основаны педагогические принципы программы по ИЗО:

- Принцип целостности и неспешности эмоционального освоения содержания искусства (тематический принцип) – Самый ответственный принцип.

- Принцип художественного сопереживания или уподобления,

- Принцип диалога культур («От родного порога – в мир общечеловеческой культуры»)

- Принцип творческой самореализации. В наших детях необходимо сформировать потребность в художественной деятельности, в приобретении умений и навыков в этой

области . Есть целый ряд методов для активизации их творческого сознания :

а) Свобода в системе ограничений , когда четкое выполнение практических задач , с одной стороны , и постоянная их сменяемость , с другой , формируют целеустремленность ребенка ; б) метод диалога , в котором учитель и ученик □ собеседники □ выясняют волнующие их обоих вопросы «зачем?» и «как?» , и тогда восприятие искусства и слово органично претворяются в деятельность по созданию собственного художественного образа ; в) метод сравнений и ассоциаций ;

г) метод коллективных , групповых и индивидуальных работ детей , развивающих в них чувство единения и ответственности.

- Принцип единства реальности и фантазии. Одно помогает отражать действительность , другое помогает уходить от стереотипов . Только в изобразительном искусстве процесс придумывания , фиксации замысла имеет непосредственный характер для ребенка , держащего в руках карандаш или кисть .

- Принцип реализации связи искусства с жизнью раскрывается через :

а) активизацию жизненного опыта детей при осознании ими каждой темы урока ;

б) внеклассную индивидуальную и коллективную поисковую деятельность ;

в) оформление работами учеников интерьера школы и школьных праздников
Методические основы .

Каждому учителю , посвятившему свою жизнь детям постоянно приходится задумываться , как совершенствовать учебный процесс, как добиться лучших результатов своего труда , собственно :

- для чего учить □ цели и задачи (воспитательные , образовательные , практические);

- как учить □ исследование процесса преподавания , использование различных форм , методов , технологий ;

- как учатся дети □ исследование процесса обучения и воспитания ;

- средства обучения □ оснащение учебного процесса дидактическим и методическим материалом , организация рабочего места учителя и учащихся .

Чтобы выполнить эти задачи , нужно быть мастером своего дела, знать все то , что накоплено предыдущими поколениями педагогов, достижениями современной педагогической науки с активным использованием и своего личного опыта .

Каковы же формы и средства эффективной организации учебного процесса ?

Педагогической основой всех методов является направленность на единство воспитательных , образовательных и творческих задач урока , развитие мыслительных и художественных способностей детей , их эмоциональной сферы , использование специфики предмета для развития образного мышления ребенка .

Эффективность учебной работы по предмету достигается при использовании разнообразных форм и методов обучения . Огромное значение имеет живой интерес к предмету самого учителя , его творческий подход к процессу обучения , вовлечение в этот процесс самих детей , умений наладить взаимопонимание с учащимися .

Дидактические приемы работы отражены в известных методиках преподавания □ и

постоянном творческом поиске самого учителя.

Наряду с общими принципами программы существуют и частные задачи преподавания изобразительного искусства в школе, такие, как подготовка учителя к уроку, методы и виды деятельности, использование нетрадиционных методов и форм работы, поиски способов развития творческих возможностей детей, умение анализировать свою работу, преодоление ошибок.

Методика урока основывается на разработке таких положений, как :

- Триединство задач. Каждый урок включает воспитательные, образовательные и творческие задачи, которые дают возможность расширить понятие детей о многообразии форм искусства и его эмоциональной значимости.

Передача социального опыта от учителя ученику формирует отношение ребенка к природе, обществу, культуре своего народа и уважению к культуре других народов. Образовательные задачи решаются на усвоении профессиональных понятий в доступной возрасту форме. Передача творческого опыта учителя ученику постоянно сопровождает практическую деятельность детей на уроке.

- Опорные понятия (на чем строится понимание нового материала);

- Основные понятия, которые формируются на данном уроке многообразными формами и методами;

- Активность учителя на уроке. Уроки изобразительного искусства требуют постоянной активной работы учителя на уроке. От активности учителя зависит формирование творческой активности учащихся.

- Психологическая сторона урока. Развитие внимания, мышления, речи,

воображения , творческих способностей ;

- Эмоциональная сторона урока . Развитие умения радоваться , смеяться , грустить , волноваться , сопереживать ;

- Практическая работа учеников . Она связана с конкретной задачей и заданием для выполнения в классе .

Это могут быть упражнения , наброски , зарисовки , эскизы и длительная работа с материалом . Живопись , графика , лепка дают возможность попробовать свои силы в разных видах искусства , освоить элементарные приемы работы , выявить свои возможности и способности ;

- Коллективные и групповые работы. Этот метод возник из практики работы , когда понадобилось не только активизировать деятельность детей , но и научить их видеть работу другого человека , уметь находить с ним общий язык.

- Оценка деятельности детей , устные ответы.

- Оценка практической работы.

Творчество детей надо поощрять , при неудачах помогать или давать возможность сделать другую работу

Отдельно оценивается трудолюбие □ это добросовестное отношение к домашним заданиям , поддержание порядка на рабочем месте , эстетика работы , выполнение отдельных поручений .

В деятельность преподавания и учения включены следующие средства обучения : предметные (наглядность , инструменты) , моторные (показ практической деятельности) , инструментальные (логические) . Эти средства используются определенными и вместе с тем разнообразными способами , составляющими *методы обучения* .

Над разработкой методов обучения работали многие видные дидакты, среди них И.Я.Лернер , М.Н. Скаткин , Ю.К.Бабанский , М.А.Данилов , Б.П.Есипов .

И.Я.Лернер и М.Н. Скаткин разрабатывали методы исходя из характера учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению изучаемым материалом.

Они выделяют следующие методы:

- объяснительно - иллюстрированный или информационно - рецептивный (словесные и наглядные методы - рассказ , лекция , объяснение , коллективное рассматривание и обсуждение произведений искусства и т.д.);
- репродуктивный : воспроизведение действий по применению знаний на практике ;
- проблемное изложение изучаемого материала ;
- частично - поисковый или эвристический метод ,
- исследовательский метод .

Ю.К.Бабанский все многообразие методов обучения подразделяет на три основные группы :

- методы организации и осуществления учебно познавательной деятельности ;
- методы стимулирования и мотивации учебно познавательной деятельности ;
- методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно познавательной деятельностью .

Наиболее практическое применение нашли методы М.А.Данилова и Б.П.Есипова . Их методы можно подразделить на следующие группы:

- методы приобретения новых знаний ;
- методы формирования умений и навыков и применения знаний на практике ;
- методы проверки и оценки знаний , умений и навыков .

Для успешного осуществления учебно- воспитательного процесса в своей работе необходимо держать ориентир на основные дидактические принципы . Во-первых , обучение должно быть научным . (глубоко и доказательно раскрывать каждое понятие , не допуская ошибок , неточностей)

Проблемное обучение это один из способов повышения эффективности занятий . Оно служит развитию познавательности в процессе поисковой , исследовательской деятельности учащихся .

Дидактические и психологические работы И.Я.Лернера , М.И.Махмутова ,

М.Н.Скаткина глубоко раскрывают значение , место , сущность и организацию проблемного обучения .

Также обучение должно быть наглядным , доступным , систематическим , последовательным и прочным .

Всякое обучение состоит с постановки обучающей цели перед учеником и принятии ее последним .

Следующий неременный этап обучения □ организованное восприятие новой информации и ее осмысление. Восприятие организуется разными путями . Оно является необходимым условием и началом всякого усвоения .

Для усвоения знаний характерно движение от общего к частному . Они усваиваются полноценно , когда закономерна связь с другими знаниями .

Следующий этап в обучении □ закрепление восприятий и первично усвоенной на предшествующем этапе информации.

Последний этап обучения □ обобщение изучаемого материала по теме . Все рассмотренные выше этапы процесса обучения характеризуют его в целом .

«Обучение представляет собой одновременно и развитие . Это происходит в том случае , когда обучение не только приводит к научению человека какому □ либо способу деятельности , которому его непосредственно научили , но и обеспечивает способность человека к самоорганизации для осуществления деятельности , выходящей за пределы условий , в которых она привычно происходила» (Лернер И.Я.) .

Развитый человек □ это человек знающий , умеющий и творчески подготовленный . Но не всякое обучение знаниями действиям имеет развивающий характер . Развивает

Народное искусство в наглядных и современных образах имеет чрезвычайно важное значение для развития культуры , воспитания чувств , становления вкуса , формирования первоосновных эстетических критериев ребенка .

Одно из наиболее существенных свойств народного искусства , которое фундаментальным образом отличает его от профессионального и самодеятельного , это особый характер психологии творчества : народный мастер работает без предварительных эскизов и планов , руки его творят как бы сами собой благодаря тому , что иногда называют « памятью в пальцах» или « умом в пальцах».

У народного и детского творчества одна природа : их роднят такие свойства , как произвольность , непосредственность , простота . живость и богатство воображения , чувства радости . праздничности , наивности . сильно выраженная условность .

Народное искусство – действенное средство развития художественно – творческих способностей детей , формирования таких важных личностных качеств , как уважение к труду и умение трудиться.

Знакомство в яркой и доступной для детей форме с народным искусством закладывает в них образные художественные представления , воспитывает эстетический вкус , развивает творческое начало .

Знакомство с произведениями народного искусства не только воспитывает художественный вкус , но и пробуждает в них желание самим заняться творчеством : лепить из глины , осваивать приемы плетения кружев , вышивать .

Таким образом , использование народного искусства в эстетическом и трудовом воспитании школьников призвано способствовать их гармоничному развитию . активизации в них творческого начала , способности нестандартно мыслить и продуктивно работать .

Не случайно курс декоративно-прикладного искусства в средней школе начинается с

народного и крестьянского – прикладного. Впитавшее в себя исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа, это искусство обладает огромной плодотворной силой воздействия на человека.

В искусстве, созданном народом, переплелись воедино верность традиции (правила, навыки, приемы, образы, мотивы, темы, отражающие народные мироощущения), коллективный опыт, природное начало.

Приобщение к замечательным памятникам народного искусства («память в образах») позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков, которое во многом отличается от нашего, с особым складом познания и освоения ими окружающего мира через созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно необходимых предметов.

Внедрение художественных народных промыслов в учебный процесс.

Когда я приступила к работе в школе, передо мной сразу встал вопрос: «Как заинтересовать детей? Как активизировать их работу и творчество?» Работая в этом плане, я определила методическую тему самообразования: «Поиск эффективных путей активизации детского творчества». И особое место в ней отведено изучению народного творчества на уроках декоративно – прикладного искусства.

О значимости народного искусства в образовательном и воспитательном процессе было сказано выше. Наша задача, как учителя, состоит в умении организовать так занятия, чтобы ребенок был не просто поглотителем информации, а чтобы в нем

пробудилось желание самим заняться творчеством: лепить из глины, расписывать посуду, вышивать. Именно высказывание Сухомлинского целиком можно отнести к взаимоотношениям детей и народного искусства: «Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь».

ребенка . Другими словами : чем больше мастерства в детской руке , тем умнее ребенок.» Иначе говоря , ребенок раскрывается и развивается не тогда , когда он выступает в роли пассивного зрителя , а когда увлечен каким-то делом , требующим активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения .

Поэтому, в проведении уроков , связанных с народным искусством , я стараюсь не только раскрыть его сущность , не только формировать и развивать знания , умения и навыки в этой области , но и способствовать возникновению интереса и желания заняться определенным творческим делом .

В наше время особое внимание уделяется организации обучения молодежи художественному мастерству и возрождению забытых народных промыслов . Несомненно , интерес к старине , рукоделию появляется не только у взрослых , но и у детей .

Раньше дети с раннего возраста видели работу мастеров и сами учились этому , глядя на старших . А в наши дни видя старинные ажурные , лишь дивятся их красоте , не веря , что эти причудливые узоры можно сделать самим .

И поэтому мы , учителя ИЗО , должны суметь организовать занятия , курсы , факультативы , кружки , приобщая детей к народному творчеству . Именно от этого в решающей мере зависит формирование мира прекрасного , стремление жить и трудиться по законам красоты .

Что я , как учитель изобразительного искусства , могу предложить детям? Как организовать такие занятия , где ребенок может испытать себя , раскрыть и развить свои творческие способности , где он может попробовать себя в трудовой творческой деятельности по освоению того или иного художественного мастерства ?

И у меня возникла идея □ если я умею и люблю заниматься каким-то ремеслом (кружевоплетением) , почему бы не заинтересовать и не научить этому детей . Почему бы не передать детям тот интерес , желание , то восхищение и любование, которые я сама испытываю при выполнении необычных , заманчивых кружев .Если учитель сам смог прочувствовать все стороны определенного мастерства (интерес, желание

увидеть конечный результат , приемы работы с инструментами и материалами ,применение конечного результата в жизни , то он будет стремиться к тому , чтобы это прочувствовали и дети. Эта идея и послужила толчком для разработки программы факультатива «Кружевоплетение . Фриволите.» .

Актуальность выбора темы обусловлена интересом к современному оформлению одежды и интерьера с учетом большой истории развития кружевоплетения и широкими возможностями применения в жизни .

Основные цели программы:

- Создавать условия для эстетического и эмоционально - ценностного восприятия обучающимися старинного искусства кружевоплетения , прививать интерес и любовь к кружевоплетению фриволите;
- Прививать навыки и умения в области плетения кружев челноками , научить свободному владению техникой плетения;
- Развивать творческие способности учащихся , художественный вкус , трудовую и творческую активность , воспитывать аккуратность и усидчивость.

Данные занятия располагают возможностью с малыми затратами выполнять прекрасные образцы кружев и способствуют перерастанию увлечения в хобби .

Осуществление занятий опирается на имеющиеся у детей знания, которые они получают на уроках ИЗО , черчения , обслуживающего труда , этике и эстетики . Но самое главное , занятия способствуют углублению и совершенствованию целого комплекса знаний :

- развитие организации и декоративных способностей (ИЗО) ;

- точность и четкость (черчение);
- аккуратность и усидчивость (труд);
- чувство прекрасного и гармоничного (этика и эстетика) .

Сталкиваясь в ходе данных занятий вплотную с художественным промыслом , выполняя своими руками кружевные образцы , изделия, у обучающихся формируется полное , правдивое и глубокое восприятие народного искусства , в частности □ кружевоплетения .

Плетение кружева челноками несложно , увлекательно и удобно , поскольку этим рукоделием можно заниматься практически в любых условиях . Приемы плетения фриволите легко осваивают как взрослые так и дети . Изделия получаются красивыми и прочными .

Психолого □ педагогическая сторона проведения занятий по теме «Кружевоплетение . Фриволите» .

Личность □ это человеческая индивидуальность , выступающая как субъект познания и преобразования мира . Каждый человек представляет собой конкретную личность , для которой характерно определенное поведение в разных жизненных ситуациях . Как говорил известный русский критик В.Г.Белинский , каждый человек имеет свое лицо , т.е. он является личностью , каждый человек имеет что- то общее с другими людьми и в то же время чем □ то отличается от других людей . (В.С. Кузин .Психология .М.,1974.с.35.).

Основным условием развития психологии и формирования свойств личности является деятельность . Только в деятельности , в начале игровой , а затем учебной и трудовой , развиваются органы чувства и познавательные психические процессы , чувства и воля ,

черты характера и способности , потребности и мотивы поведения .

Творческая деятельность учащихся выявляет , развивает и формирует способности , склонности и другие качества личности .

Чтобы работать творчески , «не по стандарту» , необходимо развитое , активное воображение . Поэтому на наших занятиях развитию художественного воображения уделяется особое внимание . Во введении было отмечено , что воображение имеет своих «слуг» - внимание , память , наблюдательность и др. психические качества человека .

Занимательность работы по изготовлению кружев челноками способствует развитию у детей внимания - повышается его устойчивость , формируется произвольное внимание .

Лучше в младшем возрасте развито непроизвольное внимание . Все новое, неожиданное , яркое интересное привлекает внимание учащихся само собой , без всяких усилий с их стороны . Практика показывает , что непроизвольное внимание становится особенно концентрированным и устойчивым тогда , когда материал своей наглядностью , яркостью , вызывает у ребенка эмоциональное отношение . Поэтому важным условием организации внимания является наглядность обучения , широкое применение различных наглядных пособий - иллюстраций , рисунком , макетов .и др.

С этой целью на своих занятиях я использую яркие наглядности и пособия . Это и образцы кружевных изделий , завораживающие своей красотой и оформленные с учетом их «выгодного» восприятия ;методические таблицы , содержащие и красочное четкое изображение , и соответствующее изображению текстовое содержание ; это и образцы кружев , выполненные обучающимися, ярко оформленные в папках □ раскладушках .

Поскольку непроизвольное внимание поддерживается интересом, то соответственно я стараюсь сделать свои занятия интересными и занимательными . Научившись технике плетения , было бы скучным все время выполнять просто образцы кружев . Поэтому тематическое планирование содержит темы по выполнению индивидуальных и коллективных панно , изделий , применяемых для украшения интерьера , одежды , темы

, раскрывающие приемы сочетания кружев с другими видами рукоделия .

На занятиях плетения кружев челноками развивается и произвольное внимание , которое отличается неустойчивостью(особенно у детей младшего возраста) .

В результате постоянных упражнений мы развиваем устойчивость внимания . Работа по схеме плетения , движения рук с челноками , затягивание узлов , работа с инструментами (крючок , игла) требует сосредоточенности внимания , из чего вытекает развитие способности точно и четко выполнять ту или иную работу.

Память имеет важное значение в жизни и деятельности человека .

Занятия по кружевоплетению требуют от детей произвольного запоминания материала . Ребята должны специально запомнить режим работы факультатива , правила поведения , правила и приемы выполнения кружев и др. , а затем уметь руководствоваться ими в своем поведении , деятельности или уметь воспроизвести их на занятии . В процессе систематических упражнений у детей на факультативе развиваются основные процессы памяти : запоминание , воспроизведение и узнавание (установление сходства между предметом , воспринимаемым в данный момент и образом , который закрепился в памяти ребенка от предшествующего восприятия этого или похожего на него предмета).

Воображение □ необходимое условие претворения в жизнь творческих сил человека . Поэтому воображение нужно тренировать и развивать , как и любую другую сторону психологического облика человека . Как же развиваются навыки воображения на наших занятиях ? Например , при выполнении декоративного панно из кружевных мотивов , перед ребенком ставятся определенные цели и задачи и перед ним встают определенные зрительные образы ; воображение начинает пробуждаться. Какие кружевные элементы и мотивы могут присутствовать в работе , как может быть составлена композиция ?- все это появляется в развивающемся воображении ребенка .

Но иногда бывает так , что у ребенка недостаточное воображение («ленивое») . Тогда руководитель сам подсказывает ответ . Если предложенное удовлетворяет ученика , он , принимая чужие зрительные образы , начинает по □ своему что-то видеть .

При подобном способе , предложенным Станиславским , сам ученик принимает у руководителя прием подстегивания своего воображения , начинает будоражить его вопросами , которые теперь подсказывает ему работа его собственного ума .

Так образовывается привычка сознательно бороться с пассивностью , вялостью воображения .

Занятия по кружевоплетению способствуют развитию мышления, которое является высшим познавательным процессом.

Если проследить путь изготовления кружевного образца или изделия , то можно заметить , что вначале дети рассматривают образец , анализируя его внешнюю форму , элементы плетения , изучают схему плетения и последовательность выполнения кружева , затем выполняют работу своими руками .

Строение мыслительного акта в процессе изготовления изделия учеником , примерно таково:

Ребенок собирается своими руками ,на факультативе, изготовить подарок маме, бабушке . Это цель . Появление цели □ это необходимое условие возникновения мышления . После того , как возникла цель , появляются элементарные связи между представлениями или понятиями .Ребенок решает, какой подарок изготовить(салфетка , медальон , воротник) , из каких ниток и какого цвета , какую подобрать схему плетения для выполнения работы и т.д.

По ходу мыслительного акта что-то отсеивается , и начинается движение мысли в русле намеченного направления решения. Это направление далее уточняется , корректируется .

Выполнив подарок , согласно намеченной цели , ребенок испытывает удовлетворение .

Такая деятельность способствует развитию творческого мышления .

На занятиях по плетению кружев ребята осваивают приемы работы с различными инструментами и материалами – челноками , крючком , швейной иглой , нитками. В процессе работы с данными инструментами , вырабатывается точность и координация движения , глазомер .

Координация движений , вырабатываемая в процессе увлеченной работы детей челноками, оказывает благотворное влияние на развитие мышечной системы их рук и одновременно вызывает эстетическое наслаждение процессом труда .

Работа по схеме плетения развивает точность и глазомер . Схемы неравноценны по своей сложности : одни рассчитаны для начинающих , другие для тех , кто уже имеет навык работы .

Для успешного выполнения кружев очень важно сразу научиться правильно держать и кисти рук , и челнок , и нить .

Плетение кружев требует от ребенка ловких действий и , если в начале неточным движением руки он мог испортить свою работу из-за неповоротливости

пальчиков , то впоследствии в процессе систематического труда , приобретает уверенность , точность , и пальцы становятся гибкими и послушными . Это очень важно в учебной деятельности . Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки . Часть практических навыков и умений усваиваются учащимися на факультативе сенсорным способом , т. е. опираясь на органы чувств . Это сенсорные навыки и умения (слушание , глазомер , быстрота охвата наблюдаемых объектов). Навыки и умения могут быть моторными – для их приобретения ребята выполняют двигательные упражнения (движения рук при работе с челноками по выполнению узлов , работа крючком при сцепки элементов плетения и др.).

Ряд навыков и умений требует синтетического , т.е. сенсомоторного , усвоения . (это плетение кружева по схеме плетения) .

Координация , ритмичность движений во многом зависит от качества инструментов и материалов , которые ребята используют в своей работе .

Основным рабочим инструментом для плетения кружева фриволите является челнок . Наша промышленность не освоила выпуск челноков , их изготавливают кустарным способом . Мы для своей работы изготовили челноки своими руками из пластиковых баночек и деревянных перекладин .Получились они удобными и красивыми .Процесс изготовления челнока захватывает и завораживает , так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое изделие оценивается как собственное произведение . А такое изделие особенно дорого и работать им вдвойне легче привычнее и приятнее.К челнокам , изготовленным своими руками, дети относятся очень бережно и трепетно .

Труд по изготовлению кружев челноками способствует развитию личности ребенка , развитию его творческих способностей , воспитанию его характера, воли . «Воля укрепляется именно своими победами» - писал К.Ушинский . Не так-то просто сделать изделие или поделку. Их изготовление требует определенных волевых усилий , когда ребенок встречается с трудностями , он пытается самостоятельно их разрешить . Не всегда удастся ребенку сразу выполнить какую - либо работу и при неудачи он может потерять веру в свои силы и возможности . В этом случае , руководитель должен оказать помощь ученику . Вместе с учеником мы устанавливаем причины неудач и пути их преодоления . При этом у ребенка формируется целеустремленность , настойчивость , умение доводить начатое дело до конца .

Готовые работы детей обязательно анализируются с точки зрения законов гармонии , просчетов и удач , где сразу видно ,что сделано по правилу . а где его нарушение привело к ошибке .

Содержание , организация и методика проведения занятий по теме «Кружевоплетение.Фриволите» отражены в программе факультатива -

(см. Приложение).

Глава 2

Использование кружевных мотивов и элементов

в проведении уроков ИЗО .

Методические рекомендации к проведению занятий .

На уроках изобразительного искусства особое внимание я уделяю изучению тем , связанных с народным творчеством .

Выше уже говорилось , что изучение народного искусства в яркой и доступной форме является действенным средством развития художественно - творческих способностей детей , закладывает в них образные художественные представления , воспитывает эстетический вкус , развивает творческое начало .

Важным моментом на таких уроках является умение учителя вызвать интерес и пробудить желание в детях самим заняться творчеством - вышивать , расписывать посуду , лепить из глины и т.д.

Я задумалась над тем , как же можно построить такой урок , что можно внести в него нового и необычного , чтобы дети нашли продолжение развития своего интереса и желания заняться творчеством вне урока .

Так как я могу осуществлять обучение детей народному промыслу- кружевоплетение на факультативе , почему бы не использовать на определенных уроках по народному

искусству моменты этой темы , почему бы не разработать отдельные уроки , полностью посвященные изучению истории кружевоплетения , или отдельного вида кружевоплетения, например, русского коклюшечного кружева и т.д.

Ведь кружевоплетение - это необычайно красивый и завораживающий вид художественных ремесел , который своими корнями уходит далеко в прошлое . Виды кружевоплетения очень традиционны , так как живут на промыслах , на своей «исторической родине» , например , вологодские кружева , елецкие . И в тоже время они находятся в развитии , не теряя связи с современностью . Некоторые промысловые центры выросли в крупные специализированные предприятия : вологодское кружевное объединение «Снежинка» , производственное объединение «Елецкие кружева»(Липецкая обл) ит.д. Кроме этого в наше время стали возрождаться забытые художественные ремесла , например , кружевоплетение фриволите , которое распространилось по России в 18 веке и особенно модным было в конце 19 начале 20 века . Только в начале 80-х годов 20 столетия после очень долгого перерыва фриволите начало возрождаться в России .

Почему бы , учитывая все эти факты , не внедрить в уроки декоративно прикладного искусства изучение темы кружевоплетения как отдельной , так и использованием определенных ее моментов с целью :

- формирования и развития представлений об искусстве кружевоплетения;
- создания условий для эмоционально ценностного и эстетического восприятия народного искусства , формирования нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве ;
- создания условий для творческой работы учащихся ;
- развития художественно- творческих способностей обучающихся : в восприятии , прочтении и сочинении ажурных композиций , развития воображения и фантазии в использовании кружевных мотивов , элементов и изделий для декора предметов ,одежды и интерьера .

- Способствовать возникновению интереса и пробуждению желания самим заняться творческим трудом .

Я разработала цикл уроков «Народное искусство на занятиях декоративно-прикладного рисования». На таких уроках – яркие наглядные пособия , образцы и на каждом уроке есть маленькая изюминка , которая незаметно побуждает ребят творить , фантазировать . Маленькая изюминка включает в себя и использование кружевных элементов на уроке для более выразительного и активного восприятия темы , и особенный подход в выполнении практической части урока .

В таблицу по примерному тематическому планированию включены только темы по народному творчеству с элементами кружевоплетения в среднем звене . В планирование включены тематика уроков и практические задания для каждого урока .

Планирование составлено с учетом принципа целостности и неспешности эмоционального освоения содержания искусства , принципа художественного сопереживания или уподобления , принципа творческой самореализации , принципа единства реальности и фантазии , принципа реализации связи искусства с жизнью .

Примерное планирование тем по народному творчеству

□□□□□□ с использованием кружевных мотивов и элементов.

класс

Последова-

тельность

уроков

Тема

Практическое

Задание

5

1.

Форма и декор головного убора

в Древней Руси .

Выполнить эскиз кокошника , украсив его декоративными элементами с использованием кружев

2.

Пасхальные обереги .

«Дорого яичко да к красному

ДНЮ»

Выполнить эскиз оберег , составить композицию узора для яиц и писанок,передать величие о

6

1.

Магия ажурного узора в различных видах кружевного плетения .

6

Составить эскиз декоративной решетки на основе переработки ре

2.

Русский народный костюм . Рубаха — одна из основных частей костюма , форма , декор.

Выполнить эскиз женской и мужской рубахи , украсив их орнаментами вышивки и кружевными и

7

1.

История кружевоплетения. Развитие коклюшечного кружева и возрождение челночного.

Выполнение ажурной композиции кружева для отделки полотенца , используя мотивы коклюше

2-3

Древние образы в народном искусстве , символика цвета и формы . Орнамент в русской народн

Составление эскиза орнамента вышивки для украшения полотенца . Выполнение макета русског

4.

Русский народный костюм . История развития , составные части , декор .

Выполнение эскиза русского костюма , украшение орнаментом вышивки и кружевными элементами

5.

Единство формы , конструкции, декора в народном жилище .

Рисование на тему «В русской избе».

Выполнение композиции интерьера русской избы с передачей украшения ее декоративно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод работы , предлагаемый в данной методической разработке является результатом совершенствования моей темы самообразования « Поиск эффективных путей активизации детского творчества» и совершенствования себя как учителя .

Апробированные на практике различные формы и методы приобщения детей к народному искусству , позволяют сделать некоторые обобщения и выводы :

1. В основе рассматриваемой выше методики формирования и развития художественно творческих способностей обучающихся средствами внедрения народных промыслов в учебный процесс положена ориентация на народное искусство . Практика показывает , что ориентация детей на народное искусство способствует развитию их художественно творческих способностей , эстетическому и трудовому воспитанию .Выполняемые кружевные изделия и поделки носят полезную направленность оформление интерьера , одежды .

2. Объекты труда , выполненные руками наших детей , мы часто представляем в различных мероприятиях не только школы , но и района .Дети в этом случае получают общественное признание , они видят , что их творческая и трудовая деятельность проходит не зря .(в прошлом учебном году дети были награждены грамотами и похвальными отзывами *см. приложение к программе факультатива)*

Чтобы сделать необходимые выводы и заключения по применению своего метода работы ,я решила в течение учебного года наблюдать и фиксировать в специальной тетради уровень развития умений и навыков на занятиях факультатива по плетению кружев . А также провести исследования развития художественно -творческих способностей обучающихся на уроках ИЗО по декоративному рисованию .

Что касается занятий факультатива , результаты данных наблюдений можно рассмотреть в представленной таблице , которая показывает и сравнивает уровень развития умений и навыков на начало учебного года и на конец . Какие можно сделать выводы?

В 2003-2004 учебном году проходила работа факультатива первого года обучения . Таблица показывает какие учебно - организационные , информационные , интеллектуальные умения и навыки нужно было развить в детях на первом году обучения .Каковы же результаты?

По таблице видно , что в начале учебного года у многих обучающихся умение рационально планировать деятельность , осуществлять наблюдения , внимательно воспринимать информацию , умение логически осмысливать учебный материал и решать проблемные задачи ,

умение осуществлять самоконтроль в работе сформированы частично , а у некоторых почти не сформированы .

Работая над формированием и развитием этих умений в течение учебного года , можно увидеть , что в конце года все перечисленные умения ,(связанные с темой плетения кружев) у большего количества обучающихся сформированы полностью .

Что касается специфических навыков , которые должны сформироваться и развиваться в детях , то , конечно, на начало учебного года такие навыки не сформированы почти у всех учеников , например , навык работы челноком , навык выполнения элементов плетения , навык соединения - сцепка .

К концу учебного года , даже к середине , посредством постоянных упражнений , тренировок , эти навыки у детей сформировались полностью и развивались при выполнении различных творческих заданий . Хотя есть и такие дети , у которых эти навыки сформировались лишь частично . Это говорит о том , что учитель должен в течении года суметь выявить таких детей , определить причины их отставания и неудач, и найти методы и приемы их преодоления .

Данная диагностика помогает учителю задуматься , что нужно изменить в своей работе , что необходимо добавить , над чем задуматься и на что обратить внимание . В обучающем процессе не бывает все гладко .

Наряду с достигнутыми положительными качествами , были выявлены и некоторые недостатки .Например, наблюдались случаи , когда у детей терялся интерес к занятиям на факультативе .Например , при ошибках , которые допускали дети при выполнении узлов (данное кружево не распускается , допущенная ошибка приводит к тупику , исправить ее можно только очень внимательным неторопливым распутыванием с помощью швейной иглы) , они показывали неудовлетворение , особенно , если эти ошибки имели место встречаться часто . (Мне нужно задуматься еще больше над методами и приемами укрепления и развития воли и терпения у обучающихся) .

Занятия по кружевоплетению , показали , что дети более активны , когда выполняют коллективные работы . Значит , в планирование необходимо больше включать коллективных работ . В коллективном труде нет места лени, неаккуратности в работе , недобросовестности в выполняемой работе , а есть стремление к достижению более высоких результатов , проявление инициативы , творчества , товарищеской взаимопомощи и т.д.

Таким образом , занятия факультатива по теме «Кружевоплетение. Фриволите.» способствуют целенаправленному планомерному развитию детского творчества , художественно – творческих способностей , самостоятельности , трудолюбия .

В.А. Сухомлинский писал о том , что ценность таких занятий состоит в том , что каждый может в течение длительного времени испытывать свои склонности , находить любимую работу .

Где ни пришлось работать детям в будущем , их досуг всегда будет занят увлекательным , полезным делом .

Чтобы сделать необходимые выводы и заключения , относительно уроков по декоративному рисованию с использованием кружевных мотивов и элементов , я решила понаблюдать в течение трех лет за развитием определенных творческих способностей детей одного класса и исследовать развитие оценочных критериев .

Результаты данных исследований и наблюдений я попыталась показать составив цветные диаграммы .

□□□ Первая диаграмма показывает результаты исследования развития таких художественно- творческих способностей обучающихся , как интерес , внимание , активность , моторика (развитию этих качеств способствует использование элементов темы по кружевоплетению на уроках декоративного рисования). По данной схеме видно , что начиная с 5 класса по 7-й идет постепенное увеличение вверх ,т.е. развитие данных качеств . Это можно объяснить тем , что весь процесс обучения декоративному рисованию построен по принципу от простого к сложному в силу возрастных особенностей . Внедрение использования кружевных элементов происходит постепенно , усложняя из года в год свои задачи . Именно это позволяет из года в год повысить интерес учеников , активность , тренировать внимание , развивать моторику .

Кроме этого по диаграмме можно проследить , какие качества способностей проявляются (или развиты) больше других по каждому году отдельно . Например, в 5классе доминирует интерес и как вытекающее из этого последствие развиты активность (второе место) .Но внимание еще недостаточно сконцентрировано , имеет место рассеянность , об этом говорят недочеты в детских работах .(прослушал и выполнил не так ; знаю , но из-за невнимания сделал ошибку) . Задания по декоративному рисованию , особенно с применением кружевных элементов , требуют развития моторики рук , и в тоже время эту моторику развивают . В 5 кл. моторика находится в развитии , поэтому стоит на последнем месте .

Что касается 6 кл. , то интерес поддерживается и развивается благодаря введению новых тем , более сложных и интересных . Например, в задание ребят входит уже не просто украсить определенным кружевным элементом конкретный предмет , а переработать реальную форму в декоративный образ. При выполнении таких заданий у ребят наблюдается особая творческая активность , преобладание которой мы видим в диаграмме . Выполняя такие задания , у ребят развивается умение сконцентрировать внимание , развивается моторика рук .

В 7 классе преобладающими остаются интерес и активность , но вместе с тем у них хорошо развито внимание (изучение тем , связанных с формой , декором русского полотенца , русского костюма требует повышенного внимания) по сравнению с пятым классом .

Задания по составлению орнамента вышивки и ажурного узора для украшения полотенца , декора русского народного костюма и интерьера русской избы способствуют и требуют развитую моторику рук .

По сравнению с пятым классом моторика почти в три раза развита больше .

При оценивании работ по декоративному рисованию мы опираемся на определенные критерии выставления отметок .Какие же результаты исследования мы получили ? В пятом классе из пяти критериев в на первом месте находится работа цветом .Они применяют знания и навыки по цветоведению , полученные в начальной школе . Декоративное рисование(с использованием кружевных элементов) вызывает у детей повышенный интерес и активность , дети с удовольствием показывают свои умения в переработке реальной формы в элемент кружева , но при этом у них хромает композиция . Ведение декоративных элементов в работу недостаточно качественно из-за слабого развития моторики рук на данном этапе обучения .

В 6классе все критерии работ увеличиваются .Совершенствуется работа цветом . В результате введения интересных и усложненных заданий , у детей повышается интерес и активность . Они с удовольствием выполняют задания по переработке реальных форм в элемент кружева (декоративная решетка), развивают свои умения стилизовать . Эти критерии можно поставить на первое место в 6 классе . Повышенное внимание детей на уроке способствует развитию композиционных знаний , умений , навыков . Развивается и критерий введения декоративных элементов (декор русской рубахи орнаментом и кружевом) .

Для седьмого класса характерен повышенный интерес детей вводить в работу много декоративных элементов .Этому способствуют задачи определенных уроков (декор полотенца , русского костюма , интерьера русской избы).Этот критерий можно поставить на первое место в диаграмме .

Ребята очень активно и внимательно любят поработать с мелкими деталями и элементами , изменяя их и преобразовывая . Умение стилизовать выходит на второе место , переработка реальной формы в элемент кружева □ на третье место . Развиваются композиция и работа цветом . Все это позволяет семиклассникам выполнять яркие , неординарные творческие работы .

Таким образом . диаграммы исследований наглядно показывают постепенное развитие художественно творческих способностей детей .

Использование кружевных мотивов и элементов на уроках декоративного рисования помогают углубить и развить представления о народном творчестве . Кроме этого такие занятия не только развивают творческие способности (в восприятии , прочтении и сочинении ажурных композиций , развитие воображения и фантазии в использовании кружевных мотивов , элементов и изделий для декора предметов , одежды и интерьера) , но и способствуют возникновению интереса и пробуждению желания самим заняться творческим трудом .

Список литературы

1. *Алехин А..Д.* Изобразительное искусство . Художник . Педагог. Школа. М., Просвещение , 1984.
2. *Барадулин В. А.* Основы художественного ремесла . М., Просвещение , 1986 .
3. *Беляев А.А.* Эстетика . Словарь . М., Политиздат , 1989.
4. *Каминская Н.М.* История костюма . М., Легпромбытиздат , 1986 .
5. *Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н.* Ступеньки к творчеству . М., Искусство в школе , 1995 .
6. *Неменский Б.М.* Мудрость красоты . М., Просвещение , 1987.
7. *Неменский Б.М.* Распахни окно .М., Молодая гвардия , 1974.
8. *Петровский А.В.* Возрастная и педагогическая психология . М., Просвещение , 1973.
9. *Пидкасистый П.И., Портнов М.Л.* Искусство преподавания . М., Роспедагенство , 1998.
10. *Уткин П.И.* Народные художественные промыслы России. М., Советская Россия , 1984.
11. *Шпикалова Т.Я.* Народное искусство на уроках декоративного рисования . М., Просвещение , 1979 .

12 *Ячmeneва В.В.* Занятия и игровые упражнения по художественному

творчеству с детьми 7-14 лет . М., Владос , 2003.

Н. Н. Алексеева, МБОУ СОШ № 3, г. Вязьма, Смоленская область