МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОСЛОБОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Развитие художественно-творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства.

Методическая работа преподавателя художественного искусства

Степаненко Ирины Васильевны

Г.Краснослободск. Волгоградской области.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение	3
Глава 1. Ценность декоративно-прикладного искусства в развитии художественно-творческих способностей учащихся.	

1.1.Народное декоративно-прикладное искусство как историческое	5
наследие творческих возможностей предшествующих поколений.	
1.2.Природа – неисчерпаемый родник народного творчества.	5
1.3.Основные виды и краткая характеристика художественных	7
промыслов.	
Глава 2.Психолого-педагогические основы детского творчества.	8
2.1. Особенности детского творчества.	12
2.2. Роль педагога в создании условий развития творческой	12
личности учащихся.	
2.3Цели и задачи работы по развитию художественно – творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного	15
искусства.	
Глава 3.Методика развития творческих способностей.	18
3.1. Характеристика художественно-творческих способностей	19
учащихся	
3.2. Методы художественно-творческого развития.	24
3.3. Динамика развития художественно-творческих способностей учащихся.	24
4.Заключение.	33
5.Список литературы.	34
6.Приложение.	35
	37

Введение.

«Вы хотите, чтобы ваши дети были способными и талантливыми? Тогда помогите им сделать

первые шаги по ступенькам творчества…».

Борис Павлович Никитин

Современная жизнь требует от человека не шаблонных действий, а подвижности мышления, быстрой ориентировки, нестандартного, творческого решения. Наличие творческих способностей играет в жизни человека важную роль, начиная от формирования личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина. Человеку любой профессии, обладающему творческими способностями, с творческим складом ума, легче найти «изюминку» в любом деле, увлечься любой работой и достичь высоких результатов. В этом случае работа дает больше радости, причем радости высшего, человеческого порядка – радости преодоления, радости открытия, радости творчества. Задача современного общества: вырастить из ребенка не только здорового крепкого человека, но и обязательно! – инициативного, думающего, способного на творческий подход к любому делу, за которое бы он ни взялся. Для этого требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности и т. д. – все то, что в совокупности и составляет творческие способности. Не каждый человек приходит в этот мир, чтобы стать художником. И этого не изменят самые лучшие психологические рекомендации и педагогические методики. Но верно и то, что определенным потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир человек. По диагностическим данным, дети 5-ти лет дают 90 % оригинальных ответов, в 7 лет – 20%, а взрослые – лишь 2 %. Это как раз те, кто остался творческой личностью, выдержал давление социума. Поэтому важно не упустить момент, приблизить ученика к творческой деятельности, раскрыть потенциал, заложенный при рождении, заинтересовать, создать соответствующие условия, научить реализовать свои возможности – приобрести ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов. Государственная политика в области образования реализуется через стандарты. ФГОС устанавливает стандарты образованного человека XXI века. Одна

из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих способностей .

Изобразительная деятельность – одно из немногих художественных занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-то стихи, песни, танцы. Занимаясь изобразительным искусством, ученик не только овладевает практическими навыками художника, но и осуществляет творческие замыслы, расширяет свой кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту в обыденном, развивает зрительную память и воображение, приучается анализировать и обобщать, творчески мыслить. А эти качества нужны как исключительно художникам, так и полезны любым специалистам.

«Творчество – создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей»1.

«Когда употребляют слово «творчество», имеют ввиду нестандартное выполнение той или иной … задачи»2 .

«Художественное творчество характеризует непрерывное единство познания и воображения, практической деятельности и психических процессов, оно является специфической духовно-практической деятельностью, в результате которой возникает особый материальный продукт–произведение искусства»3.

Таким образом, формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической практики на современном этапе. Основой для формирования творческих способностей являются задатки к творчеству, на основе которых при определенных условиях могут развиваться творческие способности человека. Для того чтобы распознать

и развить творческие способности у обучающихся необходимо заинтересовать их художественной деятельностью. А также в рамках учебной программы по прикладному творчеству подобрать методы и формы обучения, которые позволят приобрести необходимые навыки и достигнуть успехов в творческом процессе. Произведения народного декоративно-прикладного искусства как вехи исторического пути, пройденного предшествующими поколениями, способны раскрыть глубину художественной одаренности русского народа, бесконечную многогранность творческих возможностей народа, неисчерпаемую фантазию замыслов, духовное величие народных мастеров. Выявленные аспекты позволили определить проблему исследования: поиск психолого- педагогических условий развития художественно-творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства.

Цель исследования: выявление наиболее удачных методов и форм работы формирования художественно - творческих способностей обучающихся средствами декоративно- прикладного искусства.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс художественно-творческого развития учащихся первого, второго, третьего классов ГДШИ.

1Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов

2Ю.П. Азаров

3В.Г. Злотников.

Предмет исследования: методы формирования художественно-творческих способностей обучающихся на уроках прикладного творчества средствами декоративно-прикладного искусства.

Гипотеза исследования: формирование художественно-творческих способностей учащихся будет эффективным, если:

* созданы благоприятные психолого-педагогические условия для развития творческих способностей учащихся;
* выявлены проблемы развития творческих способностей на начальном этапе обучения;
* разработаны методы активизации творческих процессов обучающихся. Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были поставлены **задачи исследования**:
* диагностировать творческие способности учащихся на начальном этапе обучения;

-теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические условия формирования творческих способностей обучающихся средствами декоративно- прикладного искусства;

* определить наиболее эффективные методы и формы развития творческих способностей учащихся.

Исследовательская работа проводилась с сентября 2015г. по март 2018г. с учащимися 1-3 класса художественного отделения ГДШИ.

Методологической основой исследования являются важнейшие философско- психологические положения о творческой деятельности личности, а также положения психологии и педагогики, раскрывающие закономерности и принципы формирования творческого сознания, а также методические аспекты данного процесса.

Глава 1. Ценность декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей учащихся.

* 1. **Народное декоративно-прикладное искусство как историческое наследие творческих возможностей предшествующих поколений.**

«Человек по натуре своей художник.

Он всюду, так или иначе, стремится вносить в свою жизнь красоту».

А.М. Горький

Народное искусство - это цельный и стройный мир особого отношения человека к окружающей жизни, к своему труду и быту. Оно отражает мировоззрение, историческую обстановку и социальные условия жизни человека, его мышление, чувства, характер, умение наблюдать и отображать реальность и красоту в природе и общественной жизни.

Народное декоративно-прикладное искусство недаром является предметом нашей национальной гордости. Самобытен, неповторим и бесценен его вклад в сокровищницу мировой культуры. Судя по предметам, дошедшим до нас из глубин далекого прошлого, люди всегда стремились к красоте, творчеству, украшая свой дом, все, что их окружало в быту, в труде. В искусстве народных мастеров поэзия и красота жизни представлены в своем совершенном единстве. В овеществленной форме до нас доходит живой голос истории и культуры предшествующих поколений. Народное творчество как искусство, создавшее предметный мир, живет в двух ипостасях – материальной и духовной культуры. Человеческие знания, умения, способности, воображение, фантазия… материализированы в продуктах человеческого труда. Народное искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на детей, которые, по образному выражению К.Д. Ушинского, мыслят формами, красками, звуками, ощущениями. Оно обладает эстетической, познавательной, нравственной ценностью. Народное творчество имеет ярко выраженные характерные черты: традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое совершенство технологий, связь с окружающей жизнью. Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие фактур материалов – вот его характерные особенности. Использование в работе с детьми декоративно-прикладное искусство способствует решению таких задач как:

-формирование ярких представлений о своей родине, ее культуре, воспитание патриотических чувств;

-развитие эстетического отношения к окружающему, художественных представлений, художественного вкуса;

-реализация желания что-то сделать самому, используя на практике традиционные приемы народных мастеров;

-расширение творческих возможностей, развитие выдумки, фантазии.

Искусство, как один из видов проявления творчества человека, может быть по отношению к объекту не только изобразительным (пейзаж, натюрморт и т.п.), но и преобразующим - художественно изменяющим окружающую материальную среду (например, сделать из дерева мебель, из тканого холста сшить одежду), т.е. создать вещи так, чтобы они радовали своей красотой, поэтому искусство идет по двум путям: образного воспроизведения действительности и декоративного ее преобразования. Народное искусство тем и ценно, что двух одинаковых вещей не было. Каждый раз, создавая одну и ту же вещь, мастер всегда вносил что-то новое. Как правило, народный мастер работает без предварительных эскизов. Все формы, элементы узоров он держит в памяти и каждый раз, комбинируя их по-разному, создает новые варианты своих произведений. Тайны мастера хранились и передавались от учителя к ученику, из поколения в поколение – таков был путь к совершенству. Задача нашего поколения в сохранении и развитии полученного достояния. Ведь мало гордиться искусством своего народа в прошлом, надо быть достойным прошлого, надо продолжать то лучшее, что было в нем. Современное декоративно- прикладное искусство развивается на лучших традициях народного искусства. В этом огромная нравственная сила эстетического воздействия на человека, и в первую очередь на подрастающее поколение, интенсивно впитывающее в себя любую информацию. В народном искусстве сочетаются правила, навыки, приемы, образы, мотивы, темы, коллективный опыт и природное начало. Это позволяет детям соприкоснуться с особым складом мышления наших предков и освоения ими окружающего мира через созидательно-творческую деятельность.

Природа – неисчерпаемый родник народного творчества.

«Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, - счастливейший человек»

К. Паустовский

Главным учителем и вдохновителем людей всех эпох на творчество была и есть природа. Природа, пожалуй, один из самых древних воспитателей человека. Задолго до возникновения педагогики она формировала в людях наблюдательность, волю, развивала их эмоциональный мир. Она же представляла и простейшие материалы – глину, дерево, камень, кость, лен, шерсть и др. Такого уникального множества видов народного

искусства, каким располагает наша Родина, нет ни в одной стране мира. Русская природа, восхищая красотой и разнообразием, потрясая пиршеством красок, многообразием видимых и осязаемых форм, питает воображение. Боясь показаться скучной, она беспрестанно меняет свои декорации, побуждая всех следовать за замыслом гениального режиссера – Природы. Природа способна пробуждать в людях лучшие чувства, только надо с детства учить видеть и понимать ее красоту, нельзя ограничиваться общим ее восприятием. Важно научиться замечать прекрасное в деталях. В природном материале заложены удивительные возможности. Раскрывая их, можно создавать подлинные произведения искусства. Из засушенных листьев, трав, цветочных лепестков, соломы, семян, плодов растений, перьев птиц, бересты и многого другого создают свои уникальные, неповторимые картины флористы. Вот так мудра и совершенна Природа...

В запасе у нее много интересного. При работе с природным материалом у детей развивается наблюдательность, любознательность, что помогаем им впоследствии успешно воплощать свои творческие замыслы. Именно таким неравнодушным и творческим натурам она открывает свои секреты.

Ворохом непостижимых превращений наполняется эмоционально-образная копилка впечатлений человека. Бытовые предметы, вещи, которых коснулась рука художника- мастера, «говорят» на особом языке – языке красоты. Любой природный материал красив, но его красота открывается не сразу. Грубый и серый кусок глины не привлекает взгляда, но под ловкими руками гончара из этого податливого материала рождаются облитые яркой глазурью нарядные чашки, вазы, кувшины. Ствол сосны, пропитанный смолистыми запахами леса, оживает заново в руках человека. Снимая тонкую, кружевную пену стружек, мастер-игрушечник показывает узор красиво переплетенных волокон, крапины темных сучков, от которых глаз не отвести. «Душу» железа сумели понять кузнецы, получая изящные подсвечники и затейливые узоры. Знаменитая живопись красками по металлу, роспись по дереву, кружевоплетение, лаковая миниатюра и многое другое покоряет людей всего мира на протяжении многих веков. Нижегородская земля – это повсеместные золотые прииски щедрого на красоту народного искусства.

Основные виды декоративно-прикладного искусства и краткая характеристика художественных промыслов.

«Знаете, почему родилось искусство?

Потому что человек не может воспринимать мир одним лишь умом, ему необходимо воспринимать его и сердцем, чувствами…».

Сергей Владимирович Образцов

Аппликация — способ получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства.

Берёста — плетение из верхней коры березы.

Бисер, бисероплетение — создание украшений, художественных изделий из бисера, в котором, в отличие от других техник, где он применяется, бисер является не только декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим.

Витраж — произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

Вышивание — искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани и материалы. Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, пяльцы, ножницы.

Выжигание — на поверхность какого-либо органического материала при помощи раскалённой иглы наносится рисунок.

Выжигание по дереву

Выжигание по ткани (гильоширование) — техника рукоделия, подразумевающая отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с помощью специального аппарата.

Вязание — процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путём изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных инструментов вручную или на специальной машине.

Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов (Холодный батик — техника росписи по ткани использует специальный резервирующий состав холодным. Горячий батик — узор создается с помощью расплавленного воска или других подобных веществ).

Декупаж - декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся в скрупулёзном вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования.

Ковроткачество — производство ковров.

Кружево — декоративные элементы из ткани и ниток.

Лепка, скульптура, керамическая флористика - придание формы пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов Лоза - ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей различного назначения.

Лоскутное шитьё*,* лоскутная мозаика, текстильная мозаика (также пэчворк, от англ. patchwork — «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов») — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков).

Макраме — техника узелкового плетения.

Мозаика — формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

Нитяная графика (варианты названия: изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — графическая техника, получение изображения нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону.

Патчворк (шитье из лоскутков), лоскутное одеяло — лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мозаика — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани.

Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полу объемных объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин.

Плетение — способ изготовления более жестких конструкций и материалов из менее прочных материалов: нитей, растительных стеблей, волокон, коры, прутьев, корней и другого подобного мягкого сырья.

Резьба по камню — процесс формирования нужной формы, который осуществляется посредством сверления, полировки, шлифовки, распиловки, гравировки и т.д.

Резьба по кости — вид декоративно-прикладного искусства. Резьба по дереву

Рисование по фарфору, стеклу Роспись:

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Яркая, лаконичная роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

Гжель - это дивные, диковинные синие цветы, травы и листья на белой керамике. Изделия гжельских мастеров отличаются изящной формой. Узоры выполненные легко кистью по еле заметным голубоватым, то насыщенным темно-синим цветом с переливами, придают необыкновенный, сказочный вид кувшинам, вазам, подносам, чайникам, чашкам и прочим керамическим изделиям, которые кажутся нам воздушными и радуют глаз.

Полхов-Майданская роспись- производство расписных токарных изделий - матрёшки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки- щедро украшены сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские пейзажи. Основным мотивом полхов-майданской росписи является цветок шиповника - алый пятилистник. Часто это яркая роза, вокруг которой располагаются мелкие цветочки и зеленые листья. Звучность красок, контрастность цветовых сочетаний полхов-майданской росписи создают праздничное настроение.

Мезенская роспись по дереву — тип росписи домашней утвари — прялок, ковшей, коробов, братин.

Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, получивший свое название по одноименной деревне Жостово, что в московской области, где находится его производство.

Семёновская роспись — изготовления деревянной игрушки с росписью.

Хохлома — старинный русский народный промысел, один из самых знаменитых, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода. Название промысла произошло от названия села Хохлома, где традиционно изготовляли и продавали изделия хохломской росписи. Их отличает оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Выточенные из дерева предметы, в основном посуда, после специальной обработки расписывают растительным узором, затем покрывают лаком и закаливают в специальной печи.

Скрапбукинг — оформление фотоальбомов.

Стёганые изделия, квилтинг — прошитые насквозь два куска ткани и положенный между ними слой ватина или ваты.

Ткачество — производство ткани на ткацких станках, одно из древнейших человеческих ремёсел.

Художественная обработка кожи — изготовление из кожи различных предметов как бытового, так и декоративно-художественного назначения.

Художественная резьба — один из древнейших и широко распространенных видов обработки древесины. При этом узоры наносятся при помощи топора, долота, стамески и других похожих инструментов.

Цветоделие— изготовление женских украшений из ткани в виде цветов. Шитьё — создание на материале стежков и швов при помощи иглы и ниток, лески и т. п. Одно из древнейших технологий производства, возникшее ещё в каменном веке.

Циновка — плетение настила из какого-либо грубого материала, циновка, рогожа.

Основателем теории народного искусства считают B.C. Воронова. Проанализировав основные виды художественных ремесел, он делает вывод, что народное искусство имеет все потенциальные возможности для своего дальнейшего развития.

Значительный вклад в теорию народного искусства внесли работы И.Я. Богуславской, Г.К. Вагнер, В.М. Василенко, М.А. Некрасовой, Т.М. Разиной, А.Б. Салтыкова и др.

В своих трудах B.C. Воронов, А.Б. Бакушинский, В.М. Василенко неоднократно отмечают родственность мироощущения и отражения его в творчестве народных мастеров и детей, выдвигая главными критериями подобной близости декоративность и красочность создаваемых ими образцов, особое чувство ритма в обобщенной пластике форм и любовь к узорчатости орнамента. Именно поэтому, подчеркивали ученые, декоративное искусство, художественные ремесла должны играть важную роль в воспитании детей.

Глава 2.Психолого-педагогические основы детского творчества.

* 1. **Особенности детского творчества.**

«Творчество – это целенаправленный труд,

в котором особую роль играет воображение – именно оно порождает новые образы»

(Туфкрео Р.А.).

Развитие творческих способностей человека вызывало интерес во все времена. Отдельные ученые (Рибо, Энгельмейер, Россман) пытались анализировать творческий процесс, проникнуть в его сложный механизм и создать его схему. Творческая личность - это национальное достояние и истинное богатство страны. Поэтому совсем не случайно в последние годы творческие способности часто становится предметом исследования. Доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной из важнейших задач в воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. Изучением развития творческих способностей школьников в различных видах деятельности занимались Г. С. Альтшуллер, А. В. Ассовская, Р. Арнхейм, В. А. Борзова, В. М. Воскобойников, Л. С. Выготский, Е. И. Игнатьев, А. Г. Ковалев, А. И. Копытин, И. Э. Кох, В. С. Кузин, Н. С. Лейтес, В. С. Мухина, В. И. Страхов и др.

Творческое мышление - это мышление созидающее, дающее принципиально новое решение в проблемной ситуации, приводящее к новым идеям и открытиям. Энгельмейер П.К. выделил в творческом процессе три стадии:

первая - возникновение идеи (акт творчества); вторая — выработка схемы (акт науки); третья - разработка деталей (акт ремесла).

Современные ученые считают все три стадии творческими, в частности, Столяров Ю.С. Он выделяет этапы творческого процесса:

постановка посильной задачи;

теоретическая подготовка к выполнению задачи; поиск конкретного решения задачи;

материальное осуществление теоретического замысла.

Творчество учащихся, по мнению Кутьева В.О., может быть выражено тремя уровнями:

1. воспроизводящая деятельность;
2. воспроизводящая деятельность с элементами творческого подхода;
3. творческая деятельность.

.А.М. Матюшкин выделял четыре этапа:

1. осознание идеи;
2. разработка идеи;
3. практическая работа над объектом;
4. экспертиза и оценка.

Творчество - доставляет детям большую радость и способствует их всестороннему развитию. Большие возможности для этого имеются на уроках прикладного творчества.

«Ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро...»1. Детское творчество – составная часть искусства, равноправная, равноценная. По мнению В.В. Зеньковского,

«творческая энергия ребенка ищет своего выхода», дети не могут ограничиться эстетическим восприятием, неизменно стремятся к творчеству, пользуясь всеми доступными формами, чтобы творить. А увиденный результат своего труда воодушевляет учащихся, заставляет поверить в свои силы, повышает самооценку, позволяет ставить перед собой новые цели и достигать их, а именно развивает творческие способности и творческое мышление. Младший школьный возраст (7 - 11 лет). В этот период в системе межличностных отношений ребенка с другими людьми возникает и развивается сложная гамма чувств, которые характеризуют его как уже социализированного человека. Это, прежде всего, самолюбие, выражающее стремление ребенка не только к самоутверждению, но и к соперничеству с другими людьми. Чувство ответственности, которое представляет собой способность ребенка понимать ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве нормативам. Сопереживание «успешного» ребенка

«неуспешному» создает особую атмосферу солидарности между детьми: все участники этой ситуации становятся внимательнее друг к другу, доброжелательнее. В тоже время младший школьный возраст является сензитивным периодом для развития творческих способностей, обусловлено это характерными особенностями возраста. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Взрослые, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей творческой деятельности. Дети младшего школьного возраста очень любят заниматься художественным творчеством. Таким образом, этот период в жизни ребенка даёт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. Небольшое количество людей в обществе с высоким творческим потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, благоприятствующих развитию их творческих способностей. Детское творчество надо понимать, как умение, приобретаемое в процессе обучения, не только воссоздать

наблюдаемое, но и преобразовать воспринятое, внося свою инициативу в замысел, содержание и форму изображаемого.

1В.А. Сухомлинский

Таким образом, творчество проявляется на разных этапах изобразительной деятельности:

* при задумывании и осуществлении замысла;
* при поисках средств выражения задуманного;
* в конечном результате.

Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества. Детское творчество – это чудесная и загадочная страна. Помогая ученику войти в нее и научиться чувствовать себя там, как дома, педагог делает его жизнь интереснее и насыщеннее.

Роль педагога в создании условий развития творческой личности учащихся.

«Поощрять индивидуальные различия – значит развивать соревновательность в творчестве. Это необыкновенно увлекательно... С творческим процессом всякий раз

связывают такие понятия, как вдохновение, интуиция, озарение».

Ю.П. Азаров.

Творчество начинается с непредвзятого взгляда на мир, с внутренней свободы, для творческого мышления нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и может быть развито только самим человеком. Для развития творческих способностей и творческого мышления ребенка необходимо знать его самого, помочь раскрыться его природным потенциалам. Развитие индивидуальности способствует формированию талантов и возможности определения с выбором будущей профессии

Роль педагога в развитии творческой личности учащихся трудно переоценить. Он сам должен быть творческим, увлеченным человеком, грамотным специалистом, владеющим знаниями в области психологии и педагогики, готовым к непрерывному самообразованию, заинтересованным в повышении своей профессиональной квалификации. В организации педагогического процесса важно соблюдать следующие принципы:

* принцип использования инноваций – учитель должен использовать новые технологии при проведении уроков для улучшения усвояемости учебного материала (проблемное обучение);
* принцип личности – восприятие каждого ребенка индивидуальной личностью, у которой есть свое мнение и особенности;
* принцип анализа – умение проанализировать урок и найти методы его усовершенствования;
* принцип развития – непрерывное получение знаний и возможность дальнейшего их использования;
* принцип сотрудничества – сформировать доброжелательные, комфортные отношения на уроках, которые будут способствовать раскрытию способностей учащихся и создавать здоровую конкуренцию.

Педагог не вправе навязывать свои идеи и замыслы. Он должен чувствовать тонкую душевную организацию ребенка, своеобразие и неповторимость его мышления, помогать развиваться художественному и эстетическому вкусу посредством гуманного отношения к личности и продуктам индивидуальной творческой деятельности, используя при этом самые разнообразные педагогические приемы: сопереживание (эмпатия), одобрение, поощрение, похвала, создание ситуаций успеха и др. Хороший педагог не может быть безразличным к своим воспитанникам, особенно к их стремлению учиться лучше. Ничто так не уязвляет самолюбия учащегося, как равнодушие учителя к его успехам. Нужно подмечать каждый успех учащихся в учебе и труде, во взаимоотношении с товарищами. Любое действие учащихся - хорошее или плохое - должно находить справедливую оценку.

Условиями развития творческих способностей является педагогически целесообразно организованная среда, позволяющая самореализововаться ученику в художественно- творческой деятельности. Важными условиями проведения уроков высокого качества являются: тщательная подготовка теоретического и практического материала; использование современных компьютерных технологий; рациональность в подборе уровня сложности упражнений и заданий; своевременность в выявлении затруднений ребят и оказании помощи; использование поощрений и нацеливание учащихся на достижение качественного результата; т.е. пробудить у детей желание «я хочу узнать», умело подвести их к этапу «я хочу сделать», вселить уверенность в том, что «я могу сделать», и помочь довести работу до конца – «я сумел сделать!». Успех в работе всегда окрыляет и пробуждает желание узнать новое, выполнить более сложную работу. Одно из важных проявлений педагогического мастерства – умение прежде всего побуждать, а не принуждать учащихся к правильным действиям и поступкам, активной созидательной деятельности.

Педагогический такт - это чувство меры, педагогической целесообразности всего того, что учитель делает. Педагогический такт основывается прежде всего на глубоком знании и понимании психологии учащихся, вдумчивости, внимательном и доброжелательном отношении к ним. Во взаимоотношениях с учащимися творчески активного педагога отличает выдержка, большое терпение, целеустремленность, настойчивость. Опытный мастер больше учит, советует, показывает, внушает, меньше понукает, приказывает, наставляет, выговаривает, одергивает.

Вот некоторые критерии педагогического такта учителя: естественность и простота обращения - без фамильярности;

доверие - без попустительства; просьба - без упрашивания; рекомендации и совета - без навязчивости;

воздействие в форме предложения, советы, предупреждения; внушения и требования - без подавления самостоятельности; серьезность тона - без окрика, резкого одергивания;

ирония и юмор - без насмешливости; требовательность - без мелочной придирчивости;

доброта и доброжелательность - без сентиментальности и заигрывания; настойчивость - без упрямства;

деловой тон - без раздражительности и излишней сухости; последовательность требований - без колебаний и отмены своих решений;

быстрота ориентировки и принятия решений - без поспешности и опрометчивости;

внимательность к учащимся - без излишней опеки, без подчеркнутого наблюдения за ними;

спокойная уравновешенность и сосредоточенность, исключающая безразличие и излишнюю эмоциональность.

Решающее значение для умения учителя устанавливать и поддерживать с учащимися хорошие деловые, принципиальные взаимоотношения имеет всестороннее знание каждого из них, их индивидуальных особенностей, характера, способностей и недостатков. Это один из самых важных компонентов педагогического мастерства, который учитель обязан постоянно использовать в своей повседневной деятельности. Опытный педагог обязательно найдет чувствительную струнку у каждого воспитанника и тактично «играя» на ней, добьется желаемого результата. Очень важно при этом делать опору на положительные качества учащихся. Для того чтобы раскрыть в учащихся творческое начало индивидуальный подход необходим. Индивидуальный подход к учащимся связан с учетом большого круга их индивидуальных особенностей. При этом назначение такого подхода заключается не только в том, чтобы все учащиеся успешно овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и в том, чтобы у них реализовывались индивидуальные творческие возможности, у каждого учащегося выработался рациональный индивидуальный стиль деятельности. Для проявления творческой активности учащихся важное значение приобретает активизация их мышления. Этот аспект активности связан с анализом и оценкой как объективных условий, так и индивидуальных возможностей. К реализации этих возможностей имеют прямое отношение и эмоциональные реакции учащихся. Учет этих реакций выступает как один из аспектов индивидуального подхода к учащимся. В практике обучения обычно учитывают уровень знаний, умений, навыков учащихся, их познавательные и творческие способности.

Можно сделать вывод: чтобы успешно развивать художественно-творческие способности учащихся, педагогу необходимо создать необходимые условия:

* + 1. Использование современных методов, форм и принципов педагогической деятельности.
    2. Создание благоприятной атмосферы, которая должна вызывать у обучающихся глубокий интерес, сильные и устойчивые положительные эмоции, желание добиться наилучшего результата.
    3. Организация деятельность учащихся таким образом, чтобы они преследовали цели, всегда немного превосходящие их личные возможности.
    4. Обеспечение проблемного обучения (Создание проблемных ситуаций, постановка проблемных заданий и вопросов, способствующих развитию творческого мышления, воображения и фантазии).

Цели и задачи работы по развитию художественно - творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства.

«Даже мгновенное озарение может стать той первой искрой, из которой рано или поздно разгорится пламя творческого поиска».

В. Шаталов

Творческую деятельность отличают определенные критерии, это: оригинальность мышления, продуктивность, нестандартность, способность формировать новые идеи и воплощать их. Творческую личность характеризует повышенная умственная активность, наличие творческого воображения, самостоятельность в поиске новой информации и применении ее в творческих проектах. Зарождение творческой личности происходит при самостоятельном применении полученных знаний, в умении представить интересующий объект, и сравнить его с аналогичными объектами, а также при проведении анализа и формированию вывода по определенному объекту.

В результате этого сформируем основные цели развития художественно-творческих способностей у обучающихся:

1. Погружение учащихся в многообразный мир предметов декоративно-прикладного искусства России.
2. Формирование навыков созидания и самореализации у учащихся. 3.Заложение основ становления цельной и творчески активной личности. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
3. Знакомить с предметами декоративно-прикладного искусства (историей возникновения промысла, характерными особенностями композиции, цветового решения, элементами орнамента).
4. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий декоративно- прикладного искусства, анализировать, сравнивать.
5. Познакомить с приемами работы. Не только вооружение учеников знаниями, умениями, навыками, но дать возможность взглянуть на окружающий мир глазами создателя, а не потребителя, помочь осознать свою силу творца.
6. Создать творческую атмосферу на уроках для развития изобразительных способностей, воображения, фантазии и реализации собственных замыслов.
7. Формировать эстетический вкус, эстетическое отношение к окружающему.

Глава 3.Методика развития творческих способностей. 3.1.Характеристика творческих способностей учащихся.

«Мы хорошо знаем, насколько веселее и счастливее

живут люди, которые многое умеют делать, у которых все удается и спорится, которые не потеряются ни при

каких обстоятельствах. И наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед каждым пустяком становятся в тупик».

А.С. Макаренко.

Исследовательская работа проводилась в 1 классе художественного искусства Гремячевской школы искусств (8-летний срок обучения). В исследовательской работе участвовали 7 учащихся 7-8 лет.

В ходе данной работы были использованы следующие методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, индивидуальная беседа с детьми, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, подбор диагностических заданий (тестов), анализ полученных результатов.

Для определения творческих изобразительных способностей учащихся использовались ряд диагностических процедур, давших возможность выявить критерии и уровни художественно-творческого развития детей (методика П.Торренса (задания и тесты), тест Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько). Были предложены следующие задания:

Дорисуй геометрическую фигуру.

Задание проводилось по методике Е. Торренса «Неполные фигуры». Задание на дорисовывание фигур является одним из наиболее популярных при исследовании о с о б е н н о с т е й в о о б р а ж е н и я и т в о р ч е с к и х с п о с о б н о с т е й . Цель: активизируя деятельность воображения, выявить одно из умений - видеть целое раньше частей.

Методика проведения: На листе изображены геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Воспитатель раздаёт каждому ребёнку карточки: «На каждой карточке нарисованы фигуры. Вы можете, как волшебники, превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого дорисуйте всё, что захотите, но так, чтобы получилось красиво». Причем дорисовывание может проводиться, как внутри контура фигуры, так и за ее пределами при любом удобном, для ученика, повороте листа, т.е. использовать каждую фигуру в разных ракурсах. Качество рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и т.д. при анализе не учитывается, поскольку в первую очередь интересует сам замысел композиции, многообразие возникающих ассоциаций, принципы в о п л о щ е н и я и д е й .

Материалы: карандаши, фломастеры, восковые мелки (на выбор).

1. **Тест-задание «Волшебная клякса»** (по принципу классических чернильных пятен Роршаха).

Цель: Выявление уровня развития воображения.

Методика проведения: Ребёнок должен увидеть в силуэте кляксы или комбинации нескольких клякс определённый образ и дорисовать его, сделав более выразительным, узнаваемым. Ученикам группы предъявляются одинаковые кляксы.

Материал: листы с кляксами, фломастеры, цветные карандаши.

«Закончи рисунок» .

Цель: выявление творческих способностей, уровень изобразительных способностей, активность процесса воображения.

Методика проведения: объяснить учащимся, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданию и создать мотивацию к выполнению.

Задание теста формулируется следующим образом:

«На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к ним дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или сюжетные картинки. На выполнение этого задания отводится 10 минут.

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи.

Материал: листы с заданиями, ручки, карандаши, ластик.

«Нарисуй какой хочешь узор».

Цель задания: проверить умение детей задумывать и выполнять узор в геометрической ф и г у р е о п р е д е л ё н н о й ф о р м ы . Методика проведения: Предложить детям подумать, каким узором и какую именно г е о м е т р и ч е с к у ю ф и г у р у о н и х о т е л и б ы у к р а с и т ь . Материалы: бумага белого цвета, охристого оттенка в форме круга, полосы, квадрата; гуашь, кисти, палитра).

«Сказочная птица».

Цель: проверить умение создавать сказочные образы, развитие чувства композиции, у м е н и е р а з р а б а т ы в а т ь с о д е р ж а н и е и з о б р а ж е н и я . Методика проведения. Сказать детям, что у сказочной птицы, как и у настоящей, есть тело, голова, хвост, лапки, но все это украшено необыкновенно красивыми перьями.

Материалы: альбомный лист, цветные карандаши (цветные восковые мелки).

Оценка показателей развития художественно-творческих способностей детей осуществлялась с использованием следующих критериев:

* беглость - количество идей, возникающих в единицу времени;
* гибкость - способность продуцировать разнообразные идеи;

-оригинальность - способность генерировать идеи, отличающиеся от общепринятых;

-разработанность - способность усовершенствовать объект путем детализации; Оценивание: задания оценивается по следующим показателям:

Беглость - количество задействованных элементов (1 балл за каждый образ). Разработанность - количество значимых деталей (1 бал за каждый образ).

Оригинальность:

1. б. - ребенок не дорисовывает шаблон, а рисует рядом что-то свое.
2. б. - Ребенок дорисовывает фигуру так, что получается изображение отдельного предмета, но изображение контурное, лишено деталей.
3. б. - изображен объект, но с разнообразными деталями.
4. б. - изображен отдельный объект, но включен в воображаемый сюжет. 4 б. - изображается несколько объектов по воображаемому образцу.

5 б. - на основе шаблона рисуется картина и эта фигура, как один из второстепенных элементов включается в воплощаемый ребенком образ

Данные критерии на начальном этапе исследования дали возможность выделить группы учащихся по уровню развития творческих способностей.

Низкий уровень характеризуется отсутствием у учащегося целостного восприятия окружающего мира. В реальной жизни это демонстрируется неспособностью выделять свойства окружающих явлений, объектов, неумением обобщать, вести поисковую деятельность и проводить аналогии.

С р е д н и й у р о в е н ь характеризуется способностью к анализу, проявлением самостоятельности в выборе объектов для изображения, умением видеть в объекте новые признаки.

Высокий уровень отличает умение использовать разнообразные объекты, изображать действие, способность к целостному восприятию окружающей действительности, отражение в своих работах высокого уровня обобщений. Школьников с высоким уровнем развития творческих способностей отличает инициативность, изобретательность, адекватность самооценки, способность к самоорганизации, умение сотрудничать, высокая работоспособность.

Анализ результатов данных по развитию художественно-творческих способностей детей занесён в таблицу.

Таблица 1

Критерии и уровни оценки развития музыкальных способностей детей

№ **п/п**	**Фамилия, имя**	**беглость**	**гибкость**	**оригина** **льность**	**Разрабо** **танность**
1	Кортикова Ангелина	Н	Н	С	С
2	Кочеткова Софья	Н	С	Н	С
3	Красилова Ангелина	Н	Н	Н	Н
4	Мухина Яна	С	С	С	С
5	Мысягин Дмитрий	Н	С	Н	Н
6	Наумкина Вероника	С	Н	Н	Н
7	Шабаев Илья	Н	С	Н	Н

Критерии оценки:

В - высокий уровень; С - средний уровень; Н - низкий уровень.

Проведенная диагностика показала, что у учащихся преобладает низкий и средний уровень по всем показателям. Учащиеся с низким уровнем были пассивны, затруднялись в создании изображения предметов, рисовали простые, неоригинальные рисунки. Изображения типичные, не детализированы, замысел стереотипный, изображаются отдельные, не связанные между собой предметы. Со средним уровнем учащиеся проявили себя более активно, были более заинтересованы в результате, их рисунки имели подробности и детали, элементы фантазии, воображения. Учащиеся видят образ, но дорисовывают его до схематичного изображения. Элементы узоров составили геометрические формы, в которых отсутствовала симметрия.

В целом можно констатировать, что художественно-творческие способности учащихся 1 класса находятся в слаборазвитом состоянии. Самая главная причина этого, на мой взгляд, в недостатке знаний, умений и навыков, в неуверенности, отсутствии целенаправленного

руководства и специально созданной среды , которая поможет раскрыться художественно- творческим способностям и детей и развиться дальше.

Считаю, что создании специальной среды для ознакомления учащихся с декоративно- прикладным искусством и специально подобранных методах обучения можно добиться развития художественно-творческих способностей учащихся.

Методы художественно-творческого развития.

Не в том дело, что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются

этой деятельности».

Б.М. Теплов

Работа на уроках по декоративно-прикладному искусству протекает на эмоционально – чувственной основе, строится на познавательно – аналитическом уровне с сохранением в ней эмоционально – образного, творческого начала и на следующих положениях:

-тщательный отбор художественного материала, его всестороннее изучение;

-воспроизведение и импровизация узоров, орнаментов на стилизованных формах, изготовление изделий в материале;

-поощрение попыток творческого осмысления, поиска, импровизации и изобретательства, неожиданных ассоциаций и комбинаций, индивидуальности и самостоятельности, смелости и оригинальности;

-создание положительного эмоционального климата на уроках художественно-творческой деятельности и эмоционально-насыщенного общения;

-широкое включение продуктов художественно-творческой деятельности в окружающую жизнь (оформление класса, интерьера школы, выставки за пределами школы, конкурсы);

-методика организации работы с учащимися основывается на традиционных принципах дидактики: от простого к сложному, неоднократная повторяемость, опора на сформированные ранее умения, методах проблемного обучения.

В обобщенном виде процесс обучения представляется таким образом:

-обучающий этап (подражание образцу, упражнения на вариативность, задания на импровизацию);

-промежуточный этап (внесение изменений, добавлений, по своему желанию);

-творческий этап (максимальная самостоятельность, креативность, опора на продуктивное воображение).

Художники считают, что в творчестве всегда имеются элементы воспроизведения по образцу, а в воспроизведении всегда присутствуют элементы творчества. Это характерно

для мастеров народных промыслов, которые чтят традиции, но в каждый новый предмет вносят изменения. Поэтому в обучении целесообразно использовать как уроки воспроизведения, по образцу, так и вариативные, и творческие.

Работа по образцу воспитывает вкус, совершенствует навыки, формирует технические умения, развивает умение анализировать. У ребят совершенствуются их представления о средствах выразительности: цвете, композиции, линии и т.д. Они учатся понимать красоту сочетания красок, линий, видеть ритмичность узоров; узнают, что композиция в декоративной работе решается своими средствами: это ритм и равновесие главных элементов и деталей. Дети учатся у мастеров бережному отношению к цвету.

На следующем этапе основная цель готового образца – научить правильно использовать его: вызвать у ребят желание творить самому, изменять, усовершенствовать. Творческая направленность работы (особенно по нескольким образцам) проявляется прежде всего в предварительном обдумывании создаваемой работы. Ученику предоставить возможность самостоятельного творческого подхода в переработке предложенного образца (образцов) и создании своего варианта. Преподаватель направляет творческую деятельность учеников, побуждает их выбирать, думать, сопоставлять. Такая целенаправленная работа дает очевидные результаты: у ребят рождаются оригинальные замыслы, появляется потребность изменения и комбинирования. Это приводит к изобретению нового. Здесь же отрабатываются приемы работы, совершенствуются технические умения и др. На этом промежуточном этапе необходимо всячески приветствовать личную инициативу, желание сделать по-своему. Одной из самых замечательных является способность ребенка к неожиданному, интуитивному и яркому решению, которое важно не ограничивать, а поддержать, чтобы активизировать творческое начало.

Творческий этап самый сложный как в продуктивной созидательной деятельности учеников, так и в педагогическом руководстве со стороны преподавателя. Пытаясь развить творческое воображение учеников, педагог должен ставить перед ними такие задачи, для решения которых они будут искать собственные, им самим заранее неизвестные средства. В это время ученик – субъект творчества, никто кроме него не даст «верного» решения стоящей перед ним задачи. Полезно предлагать задания, которые не имеют одного правильного решения (Например, «Сказочная птица», «Волшебный цветок»). Решений столько, сколько учеников его выполняют. Роль учителя – не только понять и принять разнообразные решения, но и показать их правомерность, и даже защитить нестандартность подхода к выполнению. Создавая и сравнивая свои работы, учащиеся задумываются о том, что результат бывает разным. В ходе выполнения заданий на самостоятельное сочинение узоров, орнаментов, ребята совершенствуют свои познания и ощущения ритма и формы, гармонии и цвета. Здесь важно умело направить фантазию учеников. Завышенные требования лишают детское творчество непосредственности и эмоциональности, ведут к неосмысленному, формальному выполнению заданий, снижают интерес. Лишь здоровое напряжение ума, воли, чувств, мышц дает человеку истинное ощущение радости жизни, радости творчества. Познание, творчество и труд, общение и движение, окрашенные новизной, удивлением, интересом, открытиями – вот подлинные атрибуты творчества. Не случайно психологи выступают против традиционных дидактических методов обучения, которые вынуждают учеников действовать в рамках установленных схем, не возбуждающих фантазию, и не стимулируют развитие творческой

личности, а только подавляют их творчество. Поэтому педагог учитывает следующие правила:

-Ученик должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы.

-У ученика не должно быть недостатка в художественных средствах.

-Окружающая среда должна быть максимально насыщенна информационно.

-Наличие специальных знаний, умений и технических навыков, облегчающих решение творческих задач.

-Творческие работы не должны подвергаться критике.

-Работы, отобранные самим учеником, или с его согласия, должны служить оформлением интерьера.

Для активизации мыслительных и творческих интересов учеников в ход уроков включаются традиционные и интерактивные методы: обследование предметов искусства, сообщения, беседы, показ иллюстраций, репродукций, фотографий, образцов; использование элементов поэзии и фольклора (чтение стихов, пословиц и поговорок, загадывание загадок); упражнения «Ой, клякса» (дорисовывание до нужного образа), «Кто это» (отгадывание образа, дорисовывание), «Симметричный образ» (получение разноцветных капель и складывание листа пополам), «Волшебная нить» (вытягивание окрашенной нить из сложенного пополам листа); выполнение заданий в парах (например, аппликация «Разноцветное одеяло» из кусочков ткани;

«оживление» незаконченных работ; задания типа «Приготовь пятно для соседа» (узнай героя в кляксе); поисковые (эвристические) вопросы, проблемные ситуации, самостоятельная работа ученика со справочной литературой, (интернет-ресурсы) и др. Важно не преподнести ученикам готовую информацию, а научить ее находить, добывать самостоятельно. Развитие способности к самостоятельному поиску знаний, исследованию проблем, созданию разнообразных образов важный залог развития творческих возможностей личности. Не маловажна склонность к соревновательности и конкурсным формам взаимодействия. «Опыт побед и поражений приобретаемый в ходе различных состязаний (конкурсов), чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без него наивно рассчитывать на воспитание творца, не боящегося жизненных трудностей. В ходе соревнований ребенок формирует собственное представление о своих возможностях, самоутверждается, учится рисковать, выигрывать и, что особенно важно, проигрывать, приобретает опыт разумного авантюризма»1. Бе сспорным стимулом для творче ского ро ста служит возможно сть продемонстрировать свои достижения другим (родственникам, одноклассникам). Таким образом, 1деятельности учеников, признание его творческого характера, ценности каждой отдельной работы. В этом случае имеется возможность оценить свои работы как бы со стороны, получить общественное признание. Ведь, в ходе собственной творческой деятельности ученик делает множество открытий (например, находит новый способ действия, удачное сочетание цветов, элементов, материалов по фактуре и т.п.), добивается личных достижений, хотя и не создает ничего абсолютно нового, неизвестного. Результат его труда – первая и очень важная ступень творчества.

На уроках используются следующие методы обучения для повышения творческого развития:

* метод сравнения – заключается в сравнении объектов, например, цветовой колорит хохломской и гжельской росписи;

1 Д. Абромс

-метод «размышления об изображаемом» (Применяется также при проведении рефлексии, учащиеся оценивают свои работы и рассказывают, что изобразили);

* метод эвристических вопросов – основывается на семи вопросах (Что? Кто? Зачем? Где? Как? Чем? Когда?) по отношению к объекту, ответы на которые помогают сформировать новую творческую работу;

-метод образного видения – заключается в составлении эскиза творческого проекта или его описания;

-метод придумывания – включает в себя создание неизвестного ранее продукта, например, изготовление и оформление подарка;

-метод самостоятельного планирования – позволяет самостоятельно спланировать и подготовиться к творческой деятельности;

-метод самоорганизации обучения – включает в себя работу с научной литературой, инструкционными картами для изготовления творческих проектов;

-метод взаимообучения – позволяет ученикам работать в парах, группах исполняя функцию наставника, заряжаясь друг от друга творческой энергией;

-методы проектов – позволяет сформировать творческую личность при решении поставленных проблем на этапах создания творческого проекта.

Ключевым элементом модернизации образования является федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), в котором основополагающей образовательной технологией является технология, основанная на реализации проектной деятельности. Метод проектов - система обучения, ориентированнная на творческую самореализацию личности учащихся. Результатом проектной деятельности является новый продукт, имеющий практическую значимость. Применение данной технологии в учебном процессе позволяет формировать умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения. «Все из жизни, все для жизни»

* таков лозунг основателей проектного обучения. «Метод проектов – это развитие творческих способностей»1.

1П.П. Блонский

Исходные теоретические позиции проектного обучения:

-в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей;

-процесс обучения строится на логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;

-индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;

-глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях.

Были разработаны и проведены проекты по темам в течение 3 лет:

1. кл. – проект «Дымковская игрушка» (результат проектной деятельности – игрушка

«Козлик» (лепка и роспись); заключительное мероприятие – выставка).

1. кл. – 1) проект «Лоскуток к лоскутку» (результат проектной деятельности – коллаж из ткани (натюрморт или пейзаж); заключительное мероприятие – конкурс).

2) проект «Городецкая роспись» (результат проектной деятельности – панно; заключительное мероприятие – выставка).

1. кл. – 1) проект «Золотая хохлома» (результат проектной деятельности – кухонная доска; заключительное мероприятие – выставка).

2) проект «Роспись тканей – батик» (результат проектной деятельности – панно; заключительное мероприятие – выставка).

Проект «Золотая хохлома» 1.Введение

Хохлома – яркое, самобытное явление русского народного декоративно-прикладного искусства. Этот промысел возник в 17 столетии в Нижегородской области вблизи торгового села Хохлома. Жители деревень точили и расписывали деревянную посуду, которая по нарядности соперничает с золотой, а по цене доступна беднякам. Оригинальная, веками отработанная технология окраски деревянной посуды в золотистый цвет без применения золота и есть сам процесс изготовления, который совсем не прост. Рассмотрев удивительные изделия мастеров, возникло желание узнать больше о том, как получается «золотая» посуда и как развивается промысел в настоящее время.

Цель проекта:

Изучить русский народный промысел «Хохлома». Из данной цели вытекают следующие **задачи:** 1.Познакомиться с историей хохломской росписи.

1. Познакомиться с процессом ее изготовления.
2. Знать элементы, цветовой колорит и особенности композиции. 4.Научиться расписывать деревянную заготовку верховой росписью. **План работы:**
3. Сбор и систематизация материалов в соответствии с темой (альбомы, предметы посуды, видеофильмы, образцы,..).
4. Знакомство с историей возникновения промысла на уроках «Беседы об искусстве», самостоятельное изучение литературы по данной теме, в т.ч. по интернет-ресурсам.
5. Упражнения на бумаге и стилизованных формах (элементы: «травка»

(«осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «кустики»), «криуль»,

«листочки», «ягодки» (клубничка, смородинка, малинка, рябинка); 4.Творческая работа: оригинальный эскиз в натуральную величину.

1. Роспись деревянной заготовки.
2. Выставка работ учащихся в здании ГДШИ.

Ти п п р о е к т а : исследовательский, информационно-познавательный, практико- ориентированный.

Срок реализации проекта: 1 месяц.

2.Основная часть

История возникновения хохломской росписи

Хохломская роспись возникла в XVII веке на левом берегу Волги. В настоящее время родиной хохломы считается поселок Ковернино в Нижегородской области.

Огромным спросом пользовалась деревянная посуда, расписанная цветами и листиками, изогнутыми веточками, ягодами земляники, малины, рябины. Хохломские узоры то тянутся вверх, то бегут по кругу, то извиваются по форме. Цветущие кусты и плоды на Руси считались пожеланием добра и благополучия, поэтому их так много в хохломской росписи. Нередко в росписи встречаются птицы, рыбы, бабочки и звери.

Значения цветов в хохломской росписи

Издавна в хохломской росписи использовались три цвета: красный, чёрный и золотой, которые сохранились и поныне.

Золото (жёлтый цвет) олицетворяет счастливую жизнь, довольство, красоту и чистоту. Трава, цветы, ягоды, листья (красный и зелёный) – напоминали людям о молодости, силе. Чёрный цвет – цвет пепелища, земли.

Легенда о хохломе

Любой промысел не обходится без легенд.

Рассказывают, жил в давние времена в Москве мастер-иконописец. Царь высоко ценил его мастерство и щедро награждал за труды. Любил мастер своё ремесло, но больше всего любил он вольную жизнь, поэтому однажды тайно покинул царский двор и перебрался в глухие керженские леса. Избу поставил, стол да ложку сладил, посуду деревянную вырезал. Варил себе пшенную кашу и птицам не забывал пшена насыпать. Прилетела как- то к его порогу жар-птица. Он и ее угостил. И вдруг птица-жар прикоснулась своими крыльями к чашке, и чашка стала золотой.

Такова легенда. Рассказывают её всегда чуть-чуть по-разному, и каждый любознательный сможет прочитать её в сборниках легенд и сказок Нижегородской области. Как и во всякой легенде, в ней много вымысла, но её правда в том, что большое мастерство и большое искусство сохраняются только тогда, когда передаются из рук в руки, от учителя к ученику. Так и случилось с "Хохломой.

Русский народный промысел считается легендарным не только в Русской культуре, но и во всё мире и существует он более трёхсот лет.

Процесс изготовления предметов народного промысла.

Сначала бьют баклуши, то есть делают грубые бруски – заготовки из дерева. Затем мастер встаёт за токарный станок, снимает излишек древесины и постепенно придаёт заготовке нужную форму. Так получается основа – «бельё» (неокрашенные изделия) – резные ковши, ложки и чашки.

После сушки бельё грунтуют жидкой очищенной глиной. После грунтовки изделие сушат 7-8 часов и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы. В течение дня изделие покрывают олифой 3-4 раза.

Следующий этап – лужение.

На дерево при росписи наносится не золотой, а серебристый оловянный порошок, изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается медово-золотистый цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности. Этот секрет золочения мастера позаимствовали у иконописцев. Так рождается хохлома.

Виды росписи

Выделяют роспись «верховую» (когда сначала закрашивается фон, а сверху остаётся серебряный рисунок) и «под фон» (сначала намечается контур орнамента, а потом заполняется чёрной краской фон).

При "верховом" письме мастер наносит рисунок чёрной или красной краской на золотой или серебряный фон изделия. Здесь выделяют три типа орнамента: "травка", роспись "под листок" или "под ягодку ".

«Травка» - главный мотив хохломской росписи. "Травная роспись" напоминает знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик. Это, пожалуй, наиболее

древний вид росписи. Он пишется завитками, разнообразными мазками, мелкими ягодками или колосками по серебристому фону.

Письмо, в которое помимо травки мастера включают листья, ягоды и цветы, называют "под листок" или "под ягодку". Эти росписи отличаются от "травки" более крупными мазками, образующими формы овальных листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти. Народные мастера берут свои мотивы, стилизуя растительные формы. Поэтому не удивительно, что на изделиях хохломских мастеров мы видим цветы: ромашки, колокольчики, листья винограда, земляники, ягоды смородины, крыжовника, клюквы.

Основу росписи под листок составляют остроконечные или округлые листья и ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. Эта роспись обладает большими декоративными возможностями. В сравнении с "травкой" она многоцветнее. Например, если в "травной" росписи используют в основном чёрный и красный цвет, то в росписи "под листок" или "под ягодку" мастера пишут листочки зелёными, а также в сочетании с коричневым и жёлтым.

Хохлома в современном мире

С давних времен деревянные ложки, расписанные хохломой, долгое время являлись самым популярным сувениром, покупаемым на территории России. Актуальность хохломы не теряется и в настоящее время. Сейчас хохлому используют не только для росписи ложек, самоваров и комодов. Хохломой расписывают дисплеи, клавиатуры и компьютерные мыши, велосипеды, автомобили, часы, одежду, а на православный праздник «Пасхи» люди украшают яйца в стиле «Хохлома».

Заключение

Целый месяц трудясь над этим проектом, нам удалось решить поставленные перед собой задачи. Дети получили разносторонние знания о хохломской росписи, научились безошибочно узнавать хохломские изделия, полюбили эти сияющие, завораживающие взгляд «золотые» предметы Нижегородского промысла, испытали чувства удовлетворения от затраченных усилий, чувства гордости за полученный результат. Кухонные доски получились очень красивые и оригинальные. Учащиеся очень старались, работали с удовольствием, проявили творческие способности в композиции, выборе колорита, элементов росписи. Наши изделия демонстрировались на школьной выставке.

Работа над проектом, дала нам возможность глубже познакомиться с народным хохломским промыслом, проникнуться в самобытность народного искусства. Учащиеся твердо усвоили отличительные особенности Хохломы (элементы, колорит, асимметричность композиции), почувствовали себя в роли творца, проявили творческие способности уже на этапе эскиза и в росписи деревянной заготовки, испытали глубокое чувство гордости за то, что именно в России была создана такая милая сердцу Хохлома. Благодаря проекту нам стали ближе и дороже традиции нашего русского народа.

Такое погружение в мир народного искусства через метод проектов положительно зарекомендовал себя и дал хорошие результаты.

Динамика развития художественно-творческих способностей.

«Ребенок по своей природе - пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается

чудесный мир в живых красках, …, в собственном творчестве,..»

В.А. Сухомлинский.

Для определения эффективности разработанных методов развития художественно- творческих способностей средствами декоративно-прикладного искусства было проведено контрольное диагностирование учащихся 3 класса.

Данные результатов контрольной диагностики изображены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика развития художественно-творческих способностей учащихся 3 класса. Критерии и уровни оценки.

№ **п/п**	**Фамилия, имя**	**беглость**	**гибкость**	**оригина** **льность**	**Разрабо** **танность**
1	Кортикова Ангелина	С	В	В	В
2	Кочеткова Софья	С	В	С	С
3	Красилова Ангелина	С	С	С	С
4	Мухина Яна	В	В	В	С
5	Мысягин Дмитрий	С	В	С	С
6	Наумкина Вероника	В	С	С	В
7	Шабаев Илья	С	С	С	С

После проведения сравнительного анализа полученных результатов видно, что у учащихся повысился уровень развития художественно-творческих способностей по всем критериям. Учащихся с низким уровнем воображения перешли средний уровень, а учащиеся с средним уровнем показали высокий уровень. Опираясь на проведенный опыт, можно сказать, что декоративно-прикладное искусство положительно влияет на развитие художественно-творческих способностей учащихся. Развитие художественно-творческих способностей учащихся происходит успешно при использовании различных методов и приемов, особенно в проектной деятельности.

Таким образом, метод проектов стал наиболее эффективным методом активизации художественно-творческих способностей учащихся.

Заключение.

«Способности, как и мускулы, растут при тренировке».

Л.Н. Оборин.

Декоративно-прикладное искусство является источником творческой деятельности. Художественные достоинства произведений, тщательная выверенность форм и содержания орнаментальных композиций заставляет нас постоянно искать и находить в изделиях декоративно-прикладного искусства яркие и доступные образы для применения их в развитии художественно-творческих способностей учащихся.

Знакомство детей с декоративно-прикладным искусством позволяет показать особенности и традиции каждого вида, вариативность узоров, некоторые приемы мастеров и побуждает желание и навыки в создании композиции, развить творческие способности.

Выполняя работы по мотивам народного орнамента, дети учатся понимать принципы художественного обобщения, познают приемы творческих импровизированных декоративных образов, учатся видеть в орнаментах комбинации цветов, сопоставлять формы, величины, положение элементов на плоскости предмета. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю.

Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.

Метод проектов позволяет научить учащихся решать проблему путем творческого поиска и применения полученных знаний, добытых частично самостоятельно, что повышает их значимость и качество. Таким образом, при создании соответствующих условий при предоставлении самостоятельности в деятельности, учащиеся ставятся в ситуацию выбора, которая решается в творческом поиске и дает положительные результаты в развитии художественно-творческих способностей учащихся.

Список используемой литературы:

1. Альтшулер, Г. С. О психологии изобразительного творчества / Г. С. Альтшулер, Р. Б. Шапиро // Вопросы психологии. - 1956. - № 6. - С. 37-49.
2. Арапова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. – СПб.: КАРО, 2004. – (Модернизация общего образования).
3. Ассовская, А. В. Изучение креативности младших школьников / А. В. Ассовская, Л. А. Цветкова // Ананьевские чтения, 1997: тезисы научно-практической конференции. - СПб., 1997. - С. 56-58.
4. Астраханцева С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: Учеб.-метод.пособие: Для вузов. - Ростов н/Д: Феникс, 2006-160с.
5. Батик С.К. Кожохина 2006 г.
6. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. /Под ред. Т.Я.Шпикаловой и Г.А.Поровской. – М.: Гум.-изд.центр “ВЛАДОС”., 2000- 120с.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.– М., 1990-245с.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1968-172с.
9. Горский В.А. Методологическое обоснование содержания, форм и методов деятельности педагога дополнительного образования // Дополнительное образования. – 2003-336с.
10. Э.К. Гульянц - Что можно сделать из природного материала – «Просвещение» - 1991г. 11.Декоративная композицияГ.М. Логвиненко 2005
11. Дополнительное образование детей. / Под ред. Лебедева О.Е. – М.: ВЛАДОС, 2000- 194с.
12. Дорожин Ю. Секреты бумажного листа Рабочая тетрадь по основам декоративно- прикладного искусства М. Мозаика-Синтез 2004
13. Дорожин Ю. Дымковская игрушка Рабочая тетрадь по основам декоративно- прикладного искусства М. Мозаика-Синтез 2004
14. Дорожин Ю. Разноцветные узоры Рабочая тетрадь по основам декоративно- прикладного искусства М. Мозаика-Синтез 2004
15. Дорожин Ю. Хохломская роспись Рабочая тетрадь по основам народного искусства М. Мозаика-Синтез 2005
16. Дорожин Ю. Жостовский букет Рабочая тетрадь по основам народного искусства М. Мозаика-Синтез 2005
17. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб., 2002-146с. 19.Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000-170с. 20.Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2014 новый 273-ФЗ. рф
18. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
19. Киселева М.В. "Арт-терепия в работе с детьми". СПб.: Речь, 2008-160с.
20. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей: Лаб. практикум: Учебное пособие для студентов пед. Институтов по специальности № 2110 24. «Педагогика и психология» - М.: Просвещение, 1987.
21. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития:учеб. пособие для вузов / В. Б. Кошаев. - М.: Владос, 2010-240с.
22. Народное искусство и детское творчество, Грибовская А.А. Издательство: Просвещение, 2006- 160с.
23. Народные художественные промыслы Горьковской области 1986 г
24. Развитие творческого потенциала личности школьника /Вопросы психологии. 1996. № 3. С. 28—34. — 0,5 п.л.
25. Секреты пластилина. Новый год.М. «Махаон» 2014 г. 30.Секреты пластилина. Праздник Рождества. М. «Махаон» 2014 г.

31. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989-168с. 32.Эм А. Батик Минск Харвест 2010

33.Яковлева, Е. Л. Развитие творческого потенциала личности школьника / Е. Л. Яковлева // Вопросы психологии. - 1996. - № 3. - С. 28-34.