Применение Арт-технологии как средство развития творческих способностей младших школьников

Аннотация: В рамках этой статьи мы хотим обратиться к такому педагогическому средству как арт-технологии. Арт-технологии – это совокупность форм, методов и средств различных видов искусства, направленных на развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе. Арт-технологии называют также художественно-творческими технологиями, подразумевая под ними совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности педагога или психолога, которые позволяют воздействовать на личность ребенка (подростка) средствами художественного творчества.

Ключевые слова: арт-технология, творчество, развитие, начальная школа.

Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. Современный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий, а в арсенале педагога насчитывается более ста технологий. Во всём многообразии технологий учитель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образования и воспитания в конкретном, определённом классе с учётом возрастных и психологических особенностей.

Сегодня я поделюсь своим опытом работы по внедрению Арт-технологии в образовательный процесс.

По определению из словаря Арт (от англ. art) – визуальное искусство, технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств. Таким образом, арт-технологии – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного творчества.

Актуальность данной технологии основана в том, что она создаёт условия для творчества, развития, обретения уверенности в себе и раскрепощённости. Может быть использована на уроке сразу в рамках двух тенденций развития современных образовательных технологий: свободного воспитания и образования в процессе жизни.

Моя цель в работе с арт-технологий – это создание условий для решения учебно-воспитательных задач на основе гармонизации внутреннего мира школьника, развития его личности.

Задачи, которые я ставлю перед собой

- эмоционально раскрепостить ребёнка

- снять зажатости

- обучить чувствовать

- развивать художественное воображение

- повышение самооценки;

- развитие эмоционально-нравственного культура;

- формирование умения выражать эмоции.

Данной технологией я пользуюсь не первый год. Впервые я узнала о данной технологии в интернете в статье Александра Ивановича Копытина о применении «Арт-технологий» в образовательном процессе.

В Арт-технологии важен также способ хранения работ. Существует множество способов: особые папки, книга или журнал, выставки (которые можно делать индивидуально или совместно). Я использую папки, у каждого обучающегося она своя.

Я приведу несколько примеров применения элементов арт-технологий в своей практике. А именно сказкатерапия, изотерапия, песочная терапия, музыка терапия и здоровьесберегающая технология.

1. Сказкотерапия.

Это терапевтическое воздействие на ребенка с использованием материалов сказок, направленное на развитие творческих способностей учащихся, расширения их сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.

Сказки вызывают сильное эмоциональное проявление, как у детей младшего школьного возраста. Образы, представленные в сказках, апеллируют к двум психическим уровням – сознанию и подсознанию, что дает дополнительные возможности для развития коммуникативных навыков младших школьников. Сказки содержат информацию обо всех сторонах жизни и деятельности людей (связь с жизнью). Читая сказки, младшие школьники узнают, как устроен мир, кто его создатель, какие трудности могут встретиться человеку на его жизненном пути, как приобрести и ценить дружбу, любовь и т.д. Таким образом, из сказок они не только узнает об основных этапах жизненного пути человека, но и в образной форме получает представление о становлении и развитии личности.

Поэтому провожу следующие уроки с элементами арт-технологий на разных уроках.

1. Сочинение сказок. На этом этапе урока я обычно предлагаю детям рассказать свою сказку на свободную или заданную тему. С помощью выбранной тематики и развития сюжета, проявляются в образе главного героя и его отношениях с миром, отражаются в сказочной символике. Сочиненные детьми сказки (или их эпизоды) я предлагаю инсценировать. В роли актеров выступают сами дети. Такая работа развивает поведенческий компонент отношения к себе и миру, самооценку, самосовершенствование, самоконтроль ребенка. Кроме того, она позволяет учащимся проявить эмоции, сдерживаемые в общении с другими людьми. Применять его можно не только на уроках литературного чтения, но и на уроках математики, окружающего мира и русского языка.

2. Переписывание сказок. На уроке литературного чтения я предлагаю детям рассказать известную сказку от лица определенного персонажа, присутствующего или не присутствующего в сказке. В этом случае меняется ракурс сюжета, оттенки смысла сказки. Ребенок понимает, что также может изменить и что-то в своем жизненном сюжете. Он переписывает или дописывает изучаемую сказку. При этом учащийся может изменить ее конец или ввести в повествование других персонажей. Это помогает ребенку переосмыслить известные сюжеты, проявить творческое отношение к миру, развивает самостоятельную, активную позицию, позволяет избавиться от напряженного отношения к отдельным ситуациям в жизни.

Данный прием мною используются и на уроках окружающего мира, где мы используем кукольную игру «Контролер Лесовичек» в которых ученики выполняют проверку чьей-то работы.

3. Рисование сказок. Например, я дают детям задание разбиться на пары и вместе нарисовать сказочный рисунок, а потом каждому ребенку рассказать по рисунку свою сказку.

4. Одним из приемов работы со сказкой является постановка сказок с помощью кукол. С кукольным театром мои ученики знакомятся с первого дня, точнее с первой минуты пребывания в школе. Куклы приветствуют малышей, знакомят с правилами поведения в школе, рассказывают о волшебных словах. Они мои помощники в первом классе: помогают объяснить новую тему, провести физкультминутку, прочитать сказку. Дети безоговорочно вступают в предложенную игру. Отвечая на вопросы, ребята смотрят прямо в блестящие пуговичные глазки куклы. Их вовсе не смущает тот факт, что она говорит моим голосом. Я внимательно приглядываюсь к ребятам, стараюсь подметить у каждого, пусть даже маленькую крупицу хорошего, и обязательно похвалить. В атмосфере доброжелательного и терпеливого отношения друг к другу формируется чуткость детей к правдивому целенаправленному действию.

Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно отражается на поведении куклы. Дети самостоятельно корректируют свои движения и делают поведение куклы максимально выразительным. Работа с куклами позволяет совершенствовать и проявлять через них те эмоции, которые обычно ребенок по каким – то причинам не может себе позволить проявить.

Данный прием мной используется на уроках математики, где формирует вычислительные навыки «Повтори за белочкой состав числа», а так же на уроках русского языка навыков правописания - «напиши как Мальвина».

2. Изотерапия.

Изотерапия – это терапия изобразительным искусством (рисованием). Изобразительное искусство – самый естественный для человека вид творчества. Оно позволяет человеку понять и выразить свои чувства, ощущения, представления об окружающем мире. Кроме того, рисование помогает развивать мелкую моторику рук, чувственно-двигательную координацию. Задачи, которые я ставлю перед уроком изотерапии:

- помочь выплеснуть наружу всё скрытое и неосознанное;

- выразить эмоции, чувства безопасным для себя и окружающих способом — снять цензуру «сверхконтроля»;

- освободить от агрессии, нервозности, психологической зажатости, ревности, фобий, неуравновешенности — стабилизировать психическое и эмоциональное состояние;

- развить коммуникативные навыки для социальной адаптации, восполнить дефицит общения;

- поднять самооценку, избавить от комплексов;

- раскрыть творческий потенциал, открыть новые возможности.

Занятия по изотерапии организуются с учётом основных принципов, на которых базируется данное направление.

1. Я не ставлю задачу нарисовать красиво или правильно. Чем произвольнее будет изображение — тем точнее оно передаст то, что происходит внутри человека.

2. Не даю возможность самооценивания и критики («я не умею рисовать», «художник из меня никакой»).

3. Предлагаю широкий ассортимент изобразительных инструментов. Их выбор может о многом рассказать: карандаш возьмёт педант или перфекционист, краски — свободолюбивая натура, фломастеры — склонный к неискренности и лжи.

4. В работе не используем никаких линеек, циркулей и прочих чертёжных принадлежностей. Всё — исключительно от руки.

5. Обязательно с детьми по окончанию работы комментируем то, что он запечатлел. Иногда даже специалист может неправильно интерпретировать изображённое.

6. В групповых занятиях не разрешаю давать остальным участникам комментировать рисунки других без их согласия.

7. Чтобы отслеживать происходящие с человеком изменения, я собираю рисунки в отдельное портфолио, на основании которого регулярно делает выводы и поправляет курс коррекции или лечения.

На уроках изобразительного искусства я использую такие техники:

Рисование пальцами.

Даже никогда не рисовав пальцами, мы можно представить особенные тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь или в пальчиковую краску — плотную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок.

Ради достижения изобразительных эффектов нанесением краски непосредственно ладонями и пальцами от ребёнка не требуется развитой мелкой моторной координации. Движения могут быть размашистыми, крупными, экспрессивными или наоборот, точечными, локальными, отрывистыми. Толщина пальцев уже сама по себе не предполагает создание тонких мазков, линий.

Рисование пальцами и ладонями не подвержено влиянию стандартных шаблонов. Поэтому такой способ создания изображений проективно представляет индивидуальность ребёнка.

В своей работе на уроках изобразительного искусства мы рисуем картины под музыку, помогает осмыслить и привести к гармоническому состоянию свой внутренний мир. Это один из доступных способов гармонизации личности, снятия эмоционального напряжения.

Я использую Метод «Рисование музыки» - это активная работа с образами музыки, «перенесение» конкретных зрительных образов, вызванных музыкой на бумагу.

Используя данный метод я подразумеваю несколько приемов:

1. Рисование именно под музыку, когда происходит отрешение от действительности и дети переносятся в мир звуков и музыкальных образов, происходит самоосознание через музыку.

2. Рисование музыки – графическое изображение (ваша ручка – это мой звук. Куда звук, туда и ваша ручка движется) – «Веселая фуга» Шаинского. Понимание какого-либо музыкального явления, в данном случае – понятие фуги.

3. Зарисовка музыкальных образов (описание эмоционального и образного содержания музыки, сравнение ее со своим состоянием, что способствует раскрепощению ребенка, обогащает его невербальное самовыражение);

Рисование пластилином (пластилинография).

Зачем рисовать пластилином? — спросите вы. Очень просто. Далеко не каждый научился писать маслом. А создать рельефный шедевр хочется уже сегодня. Тогда к вашим услугам пластилин. На моих уроках мы с детьми не только лепить, но и с рисуем пластилином.

Используя данный прием я добиваюсь следующих результатов:

- улучшаю речевое развитие детей;

- формирую положительные навыки коммуникативного общения со сверстниками;

- развиваю волевые усилие (дети стараются выполнить до конца работу, увидеть свой конечный результат);

- развиваю общую и мелкая моторика.

Регулярная работа с пластилином позволяет ребенку создавать более сложные композиции. В своей работе я пользуюсь разнообразными приёмами:

- выполнение декоративных налепов разной формы,

- прищипывание,

- сплющивание,

- оттягивание деталей от общей формы,

- плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой.

- смешение разных цветов пластилина для получения промежуточных оттенков - приём «вливания одного цвета в другой».

Данной техникой я пользуюсь не только на уроках изобразительного искусства или технологии, но и на уроках математики через конструирования предметов. Таким образом математика обретает практический характер (к пример лепить цифры или примеры). Так же пластинографию использую на уроках окружающего мира (лепим планеты солнечной системы). Использование данной техники на уроках повышает уровень познавательной активности обучающихся.

Обрывная аппликация.

Обрывная аппликация - это отдельный вид аппликации, суть которого можно уловить из названия. В обрывной аппликации все детали рисунка не вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики. Обрывная аппликация очень проста в выполнении. Кроме того, здесь не нужно чётких контуров и ровных линий – настоящий простор для творчества. Что бы детям интересней было, выполняем работу вместе, придумываем сюжет или выбираем любимого героя.

Использую данный способ в работе, так как он хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко) в процессе работы, обучающиеся разрывают бумагу на кусочки и составляем из них изображение. Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой моторики рук и творческого мышления.

Аппликация из крупы.

Используя данный метод в работе, я ставлю перед собой задачи научить младших школьников нетрадиционным способам выполнения аппликации так же способность ориентирования на плоскости. Развиваю мелкую моторику рук, творческое воображение, исследование свойств различных материалов, тактильные ощущения, развивать чувство уверенности, выдержку. Воспитываю у обучающихся желание создавать красивые композиции из различных круп и семян, комбинируя разнообразные материалы. Воспитываю бережное отношение к животным и природе.

Использование аппликации из круп — это очень полезный вид творчества для детей. Такое занятие способствует развитию мелкой моторики и успокаивает нервную систему. Кроме этого, это способствует развитию фантазии и воображения. В работе над данной техникой дети могут, немного пофантазировав и создавать настоящие шедевры.

3. Музыкотерапия.

На уроках я приучаю детей к хорошей классической музыке. Главное, чтобы дети научились слушать и чувствовать музыку.

Сила, которая заложена в музыке, способна влиять на физиологические процессы организма, как в двигательной, так и в вегетативной системе ребёнка. Если музыка доставляет удовольствие, то сердечно-сосудистая система реагирует следующим образом: замедляется пульс, снижается артериальное давление, расширяются кровеносные сосуды.

Яркая, ритмичная музыка вызывает у детей непроизвольное движение в такт рукой или головой. Музыка способна пробуждать в ребёнке богатые внутренние зрительные образы, вызывать сильные чувства. А в отдельных случаях даже обонятельные ощущения. Музыкальные занятия способствуют развитию памяти, воображения, восприятия и речи. В целом музыка помогает ребёнку гармонично развиваться, обогащая его внутренний мир. Всё это формирует успешного и сильного человека.

Вывод:

Я считаю, что важным в функции Арт-технологии является уникальный способ передачи универсального и индивидуального человеческого опыта. Что является приоритетным в моей работе.

 На данном этапе были достигнуты следующие задачи в работе с детьми

- повысились качества знания через развития творческих способностей

- повысилась самооценка детей

- увеличился эмоционально-нравственного культура;

- сформирование умения выражать свои эмоции;

- сформирование умения разрешать конфликтные ситуации, снялось напряжения, релаксация.

Уроки, которые я проводила с применением арт-технологии, принесли огромное моральное удовлетворение детям. Они являются мощным стимул в обучении и воспитании. Использование арт-технологий дало возможность расширить и углубить уровень познавательной активности, пробудить в учащихся стремление к углубленному изучению учебного материала, развивать творческие способности учащихся. Арт-технология одна из технологий повышающей качество образовательного и воспитательного процесса в целом.