«»Развитие творческого воображения подростков на занятиях

по композиции»

Я люблю пустую стену, потому что могу себе вообразить на ней все, что мне нравится.

Джорджия О’Кифф, американская художница

Современное общество нуждается в творчески активных личностях, обладающих способностью нестандартно решать новые жизненные проблемы. Поэтому перед современной школой встаёт важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона композиция определяется как перенесение в картину или рисунок тех линий, форм и образов, которые еще смутно рисуются в воображении художника, и составление из них при помощи различных средств и технических приемов, свойственных той или иной отрасли искусства, органического целого, определенно выражающего задуманное художником содержание. Невозможно установить точные правила композиции, так как представление о характере композиции исторически изменяется, зависит от социального строя и задач, стоящих перед искусством. Одно известно точно - правильное построение композиции невозможно без развитого воображения творца.

Воображение — это важнейшая сторона нашей жизни. Если бы человек не обладал фантазией, мы лишились бы почти всех научных открытий и произведений искусства, изобретений конструкторов, не услышали бы сказок, музыки и не смогли бы играть во многие игры. Почти вся человеческая материальная и духовная культура является продуктом воображения и творчества людей. С уменьшением способности фантазировать у человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке.

Понятие «воображение» устанавливали различные мыслители. Творческое воображение как следствие мыслительной деятельности было изучено Л.С. Выготским, отмечающим, что, развивая воображение, различные источники этого показателя всегда состоят из частей, полученных в последствии познания мира и содержащихся в прежнем опыте человека.

Воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача — представление ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, условий.

Воображение тесно связано с памятью, восприятием, мышлением. При создании художественного произведения особое значение имеет наглядно — образное мышление, особенностью которого является становление непривычных, невероятных сочетаний предметов и их свойств.

Этапы творческого воображения:

- возникновение творческой идеи;

- «вынашивание» замысла;

- реализация замысла.

Для развития творческого воображения подростка, педагог должен способствовать формированию воображения через занятия по композиции.

Композиция – это не только мысль произведения, но это и практическая форма выражения. Чтобы композиция стала средством организации художественного изображения, необходимо также включить в это понятие правила, приемы и средства, посредством которых происходит «сочинение» картины. Это ритм, симметрия, асимметрия, сюжетно-композиционный центр, равновесие, контраст, цвет, свет, динамика, статика, целостность, декоративность, формат, пространство. Всё это внешнее выражение форм, мыслительных операций.

Важно отметить возрастные особенности подростков. В этот период они начинают задумываться о своем будущем, об отношениях с обществом, проигрывают различные социальные ситуации, поэтому развитие воображения является неотъемлемой частью не только творческого развития, но и личностного. Часто подростки стремятся достичь какого-либо значимого творческого результата.

В рамках изобразительной деятельности на занятиях по композиции на выразительность создаваемых художественных образов непосредственно влияет разнообразие возникающих у автора ассоциаций, поскольку развитие творческого воображения и ассоциативного мышления выражается в художественных образах в процессе и в результате творческой деятельности обучающихся.

Творческое воображение подразумевает возникновение образов, которые осуществляются в уникальных и важных результатах деятельности; оно — неотъемлемая сторона технического, художественного и любого иного творчества.

При проведении занятий необходимо относиться к структуре занятий изобразительного искусства творчески, применяя различные формы и методы обучения, способные развить воображение. В таких случаях подобные формы организации работы могут заинтересовать обучающихся к художественной деятельности.

Развитие творческого воображения у подростков более успешно проводится в ходе художественной деятельности. Способность к творчеству дана каждому человеку, но не все люди проявляют себя в этой сфере. В таком случае задача педагога – обнаружить склонность к такому виду деятельности. Признак художественного потенциала у человека колеблется от великих и ярких талантов до скромных и незнаменитых, но сущность творческого процесса проявляется в любом случае.

И. П. Ильин акцентировал внимание на важности создания условий для развития творческих способностей учащихся. Он подчёркивал, что предоставление детям определённой свободы и независимости способствует развитию креативности, которая, в свою очередь, помогает развивать творческое воображение через создание уникальных образов.

Применение эффективных методов и форм на уроках изобразительного искусства оказывает значительное влияние на восприятие мира, развитие и накопление опыта и навыков учащихся.

Разнообразные художественные средства выразительности, такие как композиция, колорит, линия, пятно, фактура и другие, направлены не только на создание образов и формирование разнообразных ассоциаций, но и на развитие мышления учащихся.

Занятия по композиции осуществляются с применением различных методов и форм обучения. Например, с помощью словесных методов (беседа, анализ творческих работ, сравнение, опрос) сообщается и объясняется учебный материал, ставится проблема перед обучающимися и указываются пути ее решения, стимулируются различные образы у подростков; на основе наглядных пособий (дополнительные учебные материалы, аналоги, картины художников) достигается больший процент усвоения знаний; посредством практических методов (упражнение, творческое задание) осуществляется практическая отработка определенных навыков и умений учащихся в рамках учебно-творческого процесса. В процессе обучения с применением перечисленных методов, мы прогнозируем положительную динамику развития творческого воображения обучающихся.

Влияние на развитие исследуемого качества может оказать применение в обучении различных форм занятий по дисциплинам изобразительного искусства. Например, использование мастер-класса или мини-выставки творческих работ. На мастер-классе следует давать обучающимся свободу творчества, поощряя использование воображения. В такой форме обучения как мини-выставка творческих работ необходимо позволить обучающимся анализировать свою работу и работы одноклассников, дать возможность учащимся высказаться о том, что следует добавить, что изменить.

Педагоги всеми силами должны развивать практические умения ребенка, но не в качестве исполнителя, а в качестве создателя. Для решения этой задачи в педагогической системе внедряются **прогрессивные технологии**, творческие проекты, новые идеи, ориентированные на самостоятельность — самообразование, саморазвитие, самореализацию детей в практической деятельности. Основной сутью творческого мышления является новизна.

Для композиционного мышления главной задачей становится формирование творческого мышления у обучающихся через специальные развивающие формы и методы. Методы развития композиционного мышления раскрываются через систему упражнений и заданий, главная особенность которых заключается в изучении теоретических вопросов и приобретении практических умений и навыков по композиции. Исследование психологических аспектов мышления позволяют выявить понятие «композиционное мышление», которое направленно на изучении композиции. Именно процессу такого художественного творчества посвящены труды Л.С. Выгодского, В.С. Кузина, Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой, Н.М. Сокольниковой.

Для того, чтобы сформировать чувство прекрасного, развить понимание ценности красоты и осмыслять произведения искусства необходимо постоянно повышать знания в развитии композиционного мышления у подростков. Законы композиции не надо конструировать, их нужно искать в законах формообразования природы и искусства.

Педагогу, работающему с подростками, необходимо постоянно стимулировать творческое мышление в тесной связи с познавательной деятельностью, типичной для подросткового возраста.

Такой метод стимулирования образного мышления не должен быть единственным, так как не всегда правильно и полезно давать ребенку целостно ориентированную художественную программу. Необходимо, что бы учащийся научился создавать ее самостоятельно.

Работа над композицией строится от первоначального замысла до завершения произведения через размещение изображения в пространстве, размере, формате и технике исполнения. Все композиционные умения направлены на достижение целостности образа – образные умения. Но композиционные умения разнообразны и имеют разные компоненты: образные компоненты основаны на чувственном восприятии образа; образно-логические, требующие анализа между частями целым образов; образно-действенные, предполагают действенное воплощение образа в изображении.

Как показала практика, с помощью только традиционных форм нельзя в полной мере решить проблему творческой личности. Одним из приемов, направленных на создание условий для творческого самовыражения ребенка является организация работы с применением способов нетрадиционного рисования. Вот некоторые из них:

1. Антропоморфизм - **очеловечивание природных объектов**. Например, используется такой вариант рисования: «В далёкой стране жил злой волшебник, который очень не любил людей. В одно далекое непрекрасное утро ему надоело слушать смех и гомон, он взял и превратил всех людей в деревья. У вас, ребята, есть возможность расколдовать их, но с условием: нужно отгадать, какого человека в какое дерево волшебник превратил». Дети рассматривают картинки с изображением деревьев и вносят предположения, какой человек в какое дерево был превращён. Дуб представляется богатырём, тяжелоатлетом, даже культуристом, спортсменом, потому что он большой, кряжистый, сильный. Рябина – хозяюшка, потому что кормит птиц зимой ягодами, или модница, потому что наряжается в яркие бусы. Существуют еще некоторые варианты данных ТПФ: «Оживление времён года», как «Образ Весны», «4 сестрицы».

2. **Рисование одним росчерком**, при котором ученик не отрывает карандаша от поверхности листа – это не только увлекательная игра, но и невероятно полезное занятие для тренировки фантазии и образного мышления. Почти ничего для себя не требуя, оно способствует очень важному делу - развитию одаренности.

3. Техника рисования **«Кляксография**» – это один из приемов, который любят как маленькие дети, так и подростки и даже взрослые. При помощи кляксы и потока воздуха появляются необычные силуэты, которые потом художники превращают в деревья, сказочные персонажи, цветы и многое другое.

Как видно из предложенных примеров, обучающемуся постоянно необходимо включать фантазию при выполнении этих заданий. Таким образом, творческое воображение является одним из главных компонентов обучения. Оно предоставляет цельное познание действительности и способствует индивидуальному развитию учащихся.

На занятиях по композиции главным принципом обучения является наглядность и постепенность, то есть «от простого к сложному». А также широко используются словесные наглядные, практические методы и игровые приемы, которые способствуют развитию композиционного мышления школьников.

Занятия не должны проходить скучно и однообразно, необходимо поддерживать атмосферу увлеченности. Это зависит и от личности педагога, его живого слова, умения интересно преподнести материал.

 В начале каждого занятия нужно настроить ребят на встречу с чем-то необычным, увлекательным. Формулировка темы занятия должна интриговать, например, вместо «Сегодня будем рисовать на тему «Цветы» лучше сказать: «Сегодня мы отправляемся в чудесное царство цветов».

Очень важный момент занятия — работа над образом. Исходя из целей и задач, необходимо продумывать, какие методы использовать, что лучше применить для создания художественного образа — стихи или прозу, а может быть, музыку как метод стимулирования образного мышления.

По характеру того, что и как изображает ученик, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления. Проявление и развитие творческих способностей учит ребёнка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью. Создание образов и фантазий способствует развитию логического и пространственного мышления, развитию ассоциативного мышления. Творчество – постоянный спутник человека. Рисование является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности человека. Рисуя, мы развиваем себя как физически, так и умственно, т.к. функционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга.

Список литературы

1. Вагнер-Вебер Р. Моя первая школа рисования. Рисую как взрослый! / Пер. с нем. И. Кочневой – СПб. Питер 2014. – 64 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»).

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в подростковом возрасте. Психологический очерк. М., 1967 г. — 45с.

3. Ермолаева — Томина Л. Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд. — М.: Академический Проект: Культура, 2005. — 304 с.

4. Неменский Б.М. Материалы курса «Особенности обучения школьников по программе Б.М. Неменского «Изобразительный художественный труд»». Лекции 1-4. – М.: «Первое сентября 2007. - 124 с.

5. Сьюзен Швейк Художественная мастерская для детей (Art Lab). – СПб. Питер, 2014. – 144 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»).

6. Шаханина Л. И., Федорищева Е. В., Рыжкова О. В., Чепиженко З. И. Нетрадиционное рисование как один из способов развития креативного мышления школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 38. – С. 191–195. – URL: [http://e-koncept.ru/2015/45146.htm](https://www.google.com/url?q=http://e-koncept.ru/2015/45146.htm&sa=D&ust=1552203319556000).