

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Территориальная детская школа искусств»
(МБУ ДО «ТДШИ»)

Методическое сообщение на заседании художественного отдела
на тему:

**«Развитие творческих способностей учащихся на уроках в
детской школе искусств»**

Подготовила:
преподаватель художественного отдела
Шмелёва О.О.

25.08.2022г.

Развитие творческих способностей учащихся на уроках в детской школе искусств.

Творчество - это создание нового, прекрасного. Оно наполняет жизнь радостью, вводит человека в атмосферу вечного поиска. Творчество не всплеск эмоций. Оно неотделимо от знаний и умений. Способность и готовность к творчеству становится чертой личности. Креативностью. Потому в воспитании и образовании понятие «творчество» обычно связывают с понятиями «способность», «одаренность». На протяжении многих лет проблема развития креативных способностей детей привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания - философии, педагогики, психологии и других. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний.

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем учащимся проявить таланты и весь свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов, при этом на первый план выдвигаются цели развития личности, а предметные знания и умения рассматриваются как средство их достижения.

В настоящее время существует острая социальная потребность в творчестве и творческих индивидах. Стремление реализовать себя, проявить свои возможности - это и есть то направляющее начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, совершенствованию, зрелости. Тенденция к выражению и проявлению всех способностей ребенка. Процесс создания творческой композиции развивает память, приучает думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Умение создавать творческую композицию необходимо специально развивать и это особенно важно для развития юных художников. Для того, чтобы привить интерес к созданию творческой композиции, необходима особая организация процесса поэтапного создания художественного произведения.

В программе обучения в Детской художественной школе большое место уделяется *композиции* (от лат. *componere* «сочинять», «располагать», «составлять»). Для детей это визуальное сочинение на заданную тему, где воспитанники komponуют объемы, линии, пятна цвета и света, стремясь к выразительности и целостности образа в своих работах. Работая над композицией, дети создают предварительные эскизы, изображающие всевозможные сюжеты произведения, затем из них выбирается единственно подходящий.

Порой словом «композиция» называют картину как таковую — как органическое целое с выраженным смысловым единством, подразумевая в данном случае, что рисунок, цвет и сюжет объединяются. В таком случае неважно, к какому жанру относится картина и в какой манере выполнена, ее называют термином «композиция» как законченное произведение искусства. В другом случае термин «композиция» означает один из основных элементов изобразительной грамоты, по которому строится и оценивается произведение искусства.

Предмет «Композиция» в детской художественной школе является важнейшим предметом, формирующим образное мышление ребенка, навыки творческого переосмысления действительности.

Развитие композиционного мышления у ребенка происходит постепенно: от фантазийных работ и эмоционального восприятия на начальном этапе обучения к композициям, к работам, основанным на самостоятельном сборе и изучении натурального материала, от интуиции к анализу, логическим принципам построения композиции.

Предмет «Композиция» является центром учебного процесса, объединяющим дисциплины учебного плана по изобразительному искусству в образовательную программу, направленную на формирование и развитие творческой личности. «Композиция» вбирает в себя полученные знания графической и живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, живописью и скульптурой. Большое значение в работе над композицией имеет и пленэрная практика, и изучение истории изобразительного искусства.

В последние годы возрос интерес к художественным профессиям, изменилось отношение к архитектуре и в частности к профессии архитектора, дизайнера. Появилась возможность воплотить в жизнь самые интересные проекты и реально изменить окружающий нас мир.

Работа учителя в художественной школе должна быть построена таким образом, чтобы ничего не навязать ребенку, чтобы он мог сам прийти к тому или иному решению-открытию.

Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле иначе, и делать его лучше.

Творчество – это человеческая потребность. Замечено, что творческие люди обладают большой жизненной энергией до глубокой старости, а люди ко всему равнодушные, ничем не увлеченные чаще болеют и быстрее стареют.

Необходимо развивать в ребенке творческое начало для того, чтобы он состоялся как личность.

Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, разработки процессуального механизма реализации этого содержания, создания педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности. Одной из главных задач, стоящих перед детской школой искусств является создание оптимальных условий для развития каждого учащегося на уроках.

Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Детская школа искусств должна готовить учащихся к жизни. Поэтому развитие творческих способностей учащихся является важнейшей задачей. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.

Истинная цель обучения - это не только овладение определенными знаниями и навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразительности и воспитание творческой личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала зачастую становится непреодолимым препятствием в более старшем возрасте, где требуется решение нестандартных задач. Основные же проблемы учащихся младших классов фокусируются больше на познавательных процессах, хотя именно у учащихся младшего

школьного возраста в гораздо большей степени сохраняются черты для развития воображения и творческих способностей. Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как знания, умения, навыки, поэтому в школе искусств особое место отводится развитию творческих способностей.

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, ввести учащихся в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, как давно утверждают психологи, из предпосылок рождаются и развиваются способности.

Проблема творческих способностей вызывала огромный интерес учёных во все времена. И в наше время ситуация коренным образом не изменилась.

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится всё разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем, т. е. быть творческой личностью. Творчество – это не удел только немногих избранных людей, гениев. Творчество существует везде, где человек воображает, изменяет и создаёт что-то новое. Творчество – необходимое условие существования человека в каждодневной окружающей нас жизни.

Творческие способности развиваются и проявляются в процессе творческой деятельности. Способности существуют в развитии, они не просто то неизменное свойство человека, их развитие возможно только в процессе деятельности.

Считается что способности – предпосылка овладения знаниями и умениями, а в процессе этого овладения происходит формирование способностей. В процессе творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам человек (формы и способы его мышления, личностные качества): он становится творческой личностью.

Одним из главных проявлений творческого начала в человеке, по определению психологического словаря, является художественное творчество. С психологической точки зрения в основе художественного творчества лежит особое отношение к жизни, благодаря которому жизненный опыт человека трансформируется в художественные замыслы. В оформлении и воплощении замыслов велика роль художественного воображения и специальных умений, которые носят творческий характер, полностью подчиняясь задаче осуществления замысла.

Исследованиями художественного творчества занимались многие отечественные и зарубежные педагоги и психологи. Среди них В.Г.Злотников, В.Н.Шацкая, Е.А. Флёрина, И.Я. Лернер и др.

В своём исследовании другой учёный, Е.А. Флёрина, указывает, что 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 (изобразительное, музыкальное и т. д.).

Художественные способности – это психологические качества человека, которые нужны для успешной работы в области искусства. Основа всех видов художественных

способностей – эстетическое отношение к миру. Благодаря этому отношению зарождаются художественные замыслы, требующие работы воображения.

Воображение как основа художественно-творческой деятельности

Возможность создавать что-либо новое, необычное, закладывается в детстве, через развитие высших психических функций, таких, как мышление и воображение, именно их развитию необходимо уделить наибольшее внимание в воспитании ребенка в возрасте от пяти до двенадцати лет. Этот период ученые называют сензитивным, т. е. наиболее благоприятным для развития образного мышления и воображения.

Что такое воображение? По Л.С.Выготскому, воображение - это присущая только человеку, возможность создания новых образов (представлений) путем переработки предшествующего опыта. Воображение часто называют фантазией. 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.

Решая любую мыслительную задачу, мы используем какую-то информацию. Однако бывают ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного решения. Это так называемые задачи большой степени неопределённости. Мышление в этом случае почти бессильно без активной работы воображения. Воображение обеспечивает познание, когда неопределенность ситуации весьма велика. Это общее значение функции воображения и у детей, и у взрослых.

Фантазия, как и другие психические функции, претерпевает изменения с возрастом ребенка. Младший дошкольник, у которого только начинает развиваться воображение, отличается пассивной формой.

Старший дошкольный и младший школьный возраст характеризуются активизацией функции воображения. Вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период - сензитивный для формирования фантазии.

Их игры - плод буйной работы фантазии. Они с увлечением занимаются творческой деятельностью, психологической основой последней также является воображение. Когда в процессе учебы дети сталкиваются с необходимостью осознать абстрактный материал и им требуются аналогии, опоры при общем недостатке жизненного опыта, на помощь ребенку тоже приходит воображение.

Подростковый возраст отличается переходом от детского восприятия окружающей действительности к взрослому. Школьник начинает более критично воспринимать мир вокруг себя и строит планы своего будущего. Его воображение принимает более критические формы. Он уже не верит в сказочные чудеса. Воображение принимает форму мечты как позитивной жизненной перспективы. Творческое воображение в этот период нередко выступает во взрослой форме вдохновения. Подростки испытывают наслаждение от творческого созидания. Поскольку сензитивный период для развития воображения в этом возрасте сохраняется, постольку функция воображения для своего развития требует постоянного притока новой информации, своего рода «пищи». Именно поэтому все подростки любят читать и смотреть фантастику, боевики, включающие героев, резко

отличающихся от нормального человека, и малореальные обстоятельства (т. е. тоже полуфантастические).

Эти возрастные изменения необходимо учитывать при организации творческой деятельности.

Воображение характеризуется активностью, действенностью. Опережающее отражение действительности происходит в воображении в виде ярких представлений, образов. Воображение может быть воссоздающим (создание образа предмета по его описанию) и творческим (создание новых образов, требующих отбора материалов, в соответствии с замыслом). Создание образов воображения осуществляется с помощью нескольких способов. Как правило, они используются человеком (а ребёнком особенно) неосознанно.

Получается, что используя богатство эмоциональных состояний ребенка, можно успешно развивать его воображение и, наоборот, целенаправленно организуя его фантазию, можно формировать у ребенка культуру чувств.

Воображение - это всегда создание нового в результате переработки прошлого опыта. Никакая творческая деятельность невозможна без фантазии. Творчество - сложный психический процесс, связанный с характером, интересами, способностями личности. Воображение является его фокусом, центром. Новый продукт, получаемый личностью, в творчестве может быть объективно новым (т. е. социально значимым открытием) и субъективно новым (т. е. открытием для себя).

Создавая произведения творчества, учащиеся отражают в них свое понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому осмысливают их, проникаются их значимостью и глубиной. Через эту деятельность формируется эстетическая восприимчивость к миру, оценка прекрасного.

Развитая способность воображения, типичная для детей младшего школьного возраста, постепенно теряет свою активность по мере увеличения возраста. Вместе с тем теряется живость и свежесть впечатлений, оригинальность ассоциаций, остроумие сравнений и многое другое. Таким образом, очевидно, что воображение тесно связано с личностью, ее развитием.

Занимаясь творчеством (для чего также первоочередным является воображение) ребенок формирует у себя такое качество, как одухотворенность. При одухотворенности воображение включено во всю познавательную деятельность, сопровождаясь особо положительными эмоциями. Богатая работа воображения часто связана с развитием такой важной личностной черты, как оптимизм.

В подростковом возрасте, когда личностное развитие становится доминирующим, особое значение приобретает такая форма воображения, как мечта - образ желаемого будущего.

Подросток мечтает о том, что доставляет ему радость, что удовлетворяет его самые сокровенные желания и потребности. В мечтах подросток строит желаемую личную программу жизни, в которой нередко определяется ее основной смысл. Часто мечты бывают нереальными, т. е. определено только содержание, цель, но не пути ее достижения. Однако на этапе подросткового возраста это все равно имеет позитивный характер, так как позволяет подростку в воображаемом плане «перебрать» разные варианты будущего. В мечте заложено активное начало для развития личности подростка.

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода от детства к взрослости.

Изменившиеся условия обучения детей 11-12 лет предъявляют более высокие требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время плодотворного развития познавательных процессов. Период 11-15 лет характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании конкретными представлениями к мышлению теоретическому.

Благодаря развитию нового уровня мышления происходит перестройка всех остальных психических процессов, т.е. к концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы новообразования: произвольность, способность к саморегуляции. Данный этап можно охарактеризовать как время овладения самостоятельными формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной активности учащихся.

От того, как проходит начальный этап обучения, во многом зависит и успешность перехода подростков к качественно иной учебной мотивации.

Так как ведущей деятельностью учащихся 11-12 лет является общение, то наибольшие изменения во внутренней позиции связаны с взаимоотношениями с другими людьми, прежде всего со сверстниками, на эмоциональное состояние ребенка начинает влиять то, как складываются его отношения с товарищами. Даже в школу, как показывают опросы, они ходят, в первую очередь, ради общения с одноклассниками. Для многих успехи в учебе имеют смысл лишь, когда они помогают поднять авторитет среди сверстников. Если же в данном коллективе быть отличником зазорно, то способный ученик может специально перестать делать уроки, чтобы «соответствовать требованиям».

Таким образом, переход от детства к отрочеству характеризуется появлением своеобразного мотивационного кризиса, вызванного сменой социальной ситуации развития и изменением содержания внутренней позиции учащегося.

На становление творческой личности ребенка, развитие его эмоциональной сферы, умения понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми среди прочих факторов оказывает влияние изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, учащиеся приобщаются к элементарной творческой деятельности. Они получают возможность полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности.

Занятия рисованием не призваны сделать всех детей художниками, их задача – освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности. При самостоятельном выборе, нахождении и обработке формы ребенок становится мужественным, искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, намного позднее, вкус. Тем и будет обеспечен подход к красоте.

Как показывает практика, многие вопросы творчества возникают не столько от отсутствия соответствующей изобразительной грамоты, сколько от неумения распорядиться своими способностями. Считается, что все дело в "умении рисовать", но важнее - правильное отношение к творческой деятельности. Часто решение этих проблем лежит в психологической плоскости. То есть, не потому не можем рисовать, что "не умеем", а потому, что составлено неправильное представление о том, какой должна

быть работа. Таким образом задача педагога в том, что бы развивать художественные способности ребенка, а следовательно и творческие способности.

Список использованной литературы

Белозерских Г.М. Развитие творческого потенциала личности // Начальная школа. – 1994.

Воронов В.А. Воспитание красотой // Начальная школа. – 1992. - №5-6. –

Комарова Т. С. Дети в мире творчества. - М., 1995.

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1996.