

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск»

**Тема самообразования
«Индивидуальный подход как средство
развития художественно - творческих
способностей детей «**

Автор составитель:
Кожевникова Альбина Ивановна
педагог дополнительного
образования высшей
квалификационной категории

г. Нефтеюганск
2020 год

Индивидуальный подход как средство развития художественно - творческих способностей детей в условиях ФГОС.

*«Научиться рисовать –
это значит научиться мыслить»
Леонардо да Винчи.*

Коллектив объединения состоит из учеников с разным развитием и уровнем подготовленности, неодинаковым отношением к творчеству, с разными интересами. Задача учителя – создание условий, которые помогут каждому ребенку научиться учиться и полностью реализовать себя.

Все учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и навыками. Эти различия предопределены тем, что каждый ученик в силу специфических для него условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает индивидуальными особенностями.

Психофизиологические особенности учащихся, разный уровень их умственных способностей оправдано требуют для обеспечения плодотворного обучения каждого ученика или группы детей неодинаковых условий обучения.

Индивидуальный подход, будучи принципом педагогической деятельности, предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Осуществление индивидуального подхода требует, чтобы образовательный процесс строился дифференцированно, а следовательно, целенаправленно, в зависимости от уровня развития физических умений, умственных способностей ребенка, от характера влияний на него окружения.

Индивидуальный подход активизирует возможности каждого ребенка, способствует раскрытию и развитию способностей, творческого потенциала личности.

Изобразительное искусство, дополнительного художественного образования, направлена на формирование художественной культуры учащихся, что предполагает умение ценить и понимать прекрасное в природе, окружающей жизни, а также собственное участие в художественном творчестве. Изобразительная деятельность развивает восприятие, воображение, эстетическое чувство (умение видеть красоту форм, движений, пропорций, цвета). Занятие изобразительной деятельностью даёт возможность реального развития творческих способностей личности ребенка, его индивидуальности. Значимость изобразительной деятельности для формирования личности ребенка, Я.А. Коменский, считавший, что занятия рисованием учат «подмечать правильности и стройности в предметах».

Считаю, что обучение основам изобразительной деятельности должно осуществляется только на основе индивидуального подхода, т.к. в этом случае можно говорить о развитии всех детей, а не отдельных учащихся, имеющих способности к художественной деятельности.

Обратимся к теории вопроса. Проблема осуществлении индивидуального

подхода к детям в изобразительной деятельности уделяли внимания многие исследователи детского рисунка, педагоги и психологи России, а также зарубежные учёные. Общетеоретические положения, относящиеся к природе детского рисунка обоснованы в трудах зарубежных исследователей: Г. Кершенштейнера, В.Штерна, К.Бюлера, Дж Селли, Шумана, а также работах русских исследователей, основоположников В.М. Бехтерева, С.А. Левитина, Ю.Н. Болдыревой.

Большой вклад в разработку вопросов развития личности, учета закономерностей развития ребенка для индивидуального подхода в обучении внес К.Д. Ушинский.

Индивидуальный подход к учащимся ставили в основу своей преподавательской деятельности такие художники-педагоги, как П. Чистяков, И. Крамской, В. Серов, И. Левитан, А. Дайнека, К. Юон и др. «Крамской был учитель истинно необыкновенный, - рассказывает художник Н. Ярошенко. - Его преподавание было не механическое, не шаблонное. Он более всего старался вникнуть в натуру каждого ученика и понять, чего именно требовала натура каждого!» Ученики И. Левитана вспоминают: «В своем преподавании Левитан всегда руководствовался желанием сохранить творческую индивидуальность каждого ученика...»

В советской педагогике активно исследовались вопросы о роли индивидуального подхода в повышении эффективности обучения (А.С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, В.И. Гладких, М.Д. Сонин).

Современная российская педагогика считает индивидуальный подход основным условием формирования ключевых компетентностей обучающихся. Проблема личностно-ориентированного обучения исследовали Хуторской А.В. (Личностно-ориентированное направление модернизации образования в российской школе Ученик в обновляющейся школе.; Сериков В.В.; Якиманская И.С. Личностно – ориентированное обучение в современной школе. Возраст и индивидуальные особенности образного мышления учащихся.

В основе моей работы лежат идеи И.С. Якиманской. Цель данного обучения: максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» индивидуальный (субъективный) опыт ребенка; помочь личности познать себя, самоопределиться и само реализовать, а не формировать заранее заданные свойства. Примечательно, что образовательный процесс строится на диалоге «ученик-учитель». Причем обязательно учитывается индивидуальное кредо ученика.

Замечу, что чрезвычайно важным периодом в развитии творческого потенциала личности является младший возраст. Именно младший возраст - благоприятный и значимый период для выявления и развития творческого потенциала личности, так как в этом возрасте закладываются основы творческой и образовательной траектории, психологическая база продуктивной деятельности, формируется комплекс ценностей, качеств, способностей, потребностей личности, лежащие в основе ее творческого отношения к действительности. Поэтому развивать заложенную в каждом ребенке

творческую активность, воспитывать у него необходимые для этого качества, значит, создавать педагогические условия, которые будут способствовать этому процессу.

Совершенно очевидно, что индивидуальный подход, осуществляемый на уроках изобразительной деятельности, создает условия для развития всех учащихся, а не только способных к изобразительной деятельности; содействует развитию собственно художественно-творческих способностей, а также внимания, наблюдательности настойчивости, воли.

Хочу отметить, что, несмотря на большое количество литературы по теории вопроса, конкретные методы и приемы по осуществлению индивидуального подхода в изобразительной деятельности не разработаны. Отсутствует также разноуровневый дидактический материал по предмету, позволяющий обучать учащихся с разными учебными возможностями.

В этих условиях считаю важным и своевременным разработать методы и приемы по осуществлению индивидуального подхода.

Цель опыта: разработка методов и приёмов для осуществления индивидуального подхода к ученику с целью развития художественно-творческих способностей.

Любой человек из своих наблюдений знает о существовании больших индивидуально-психологических различий между людьми, которые ярко проявляются в человеческой деятельности. К примеру, то, что интересует и волнует одного, не вызывает такого же отношения у другого; достижения одних оказываются очень трудными и даже недоступными для других. Индивидуальные различия проявляются во всех областях человеческой деятельности - в науке, в искусстве, в любой практической деятельности, изобразительной в том числе.

Наблюдения за работой учащихся на уроке показывают: одни быстро и хорошо выполняют поставленные перед ними задачи и работы их выразительны, интересны; другие работают быстро, но рисунки невыразительны, с большим количеством ошибок; третьи не справляются с поставленными задачами, делают грубые ошибки, потому что неорганизованны, плохо слушают учителя; четвертые работают медленно, не успевают закончить работу, так как стараются выполнить ее как можно лучше. Различия в изобразительной деятельности связаны не только со способностями к художественному творчеству, но и особенностями мышления, памяти, внимания, типом высшей нервной деятельности ребенка. Индивидуальные особенности нельзя не учитывать при организации работы с детьми.

На основании анализа детских работ и наблюдений, можно узнать различные индивидуальные особенности каждого ребенка, которые проявляются и в выборе сюжета, и в раскрытии творческого замысла; определить, кто хорошо владеет техническими умениями и навыками; кто больше любит работать красками, кто карандашом и редко прибегает к краскам. Используя данные анализа рисунков и наблюдений, для проведения индивидуальной работы я разделяю учащихся (условно) на три группы:

- в первую группу включаю учащихся, в работах которых можно обнаружить грубые ошибки в построении рисунка, в определении формы, пропорций, пространственного расположения предметов, цветового решения и др. К этой группе относятся также дети с неразвитым художественным вкусом и творческим воображением;
- во вторую группу включаю учащихся, у которых работы не имеют грубых ошибок, но невыразительны. Задачи, поставленные учителем, выполняются не всегда. К этой группе относятся дети со слабо развитым художественным вкусом, творческим воображением;
- третью группу составляют дети, имеющие способности, а также некоторые умения и навыки в изобразительной деятельности. Работы детей этой группы интересны композиционно и живописно. Задачи, поставленные учителем, выполняются. Дети любят рисовать на свободные темы, проявляют богатую фантазию.

Работая с учащимися индивидуально, я преследую определенные цели:

- 1) предупреждение и устранение пробелов в знаниях учащихся;
- 2) формирование индивидуальных художественно-творческих способностей учащихся;
- 3) развитие воображения, фантазии, коммуникативных и личностных качеств личности.

Индивидуальный подход осуществляется через беседы и диалоги с учащимися, создание проблемно-творческих ситуаций, дополнительных заданий, дифференцированных карточек-заданий для учащихся с разным уровнем учебных возможностей, проектную деятельность, различные виды уроков, внеклассную работу по предмету.

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят задачу сформировать компетенции младшего школьника: научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной деятельностью.

При изучении предмета «Изобразительное искусство» в объединении, использую различные интерактивные методы с точки зрения формирования УУД. Например, метод проектов, исследовательский метод, игра, метод «мозгового штурма», коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии (ИКТ), здоровье сберегающие технологии и др.

Беседы и диалоги с учащимися.

В начале каждого занятия с учащимися проводится беседа по теме урока с целью создания на уроке атмосферы взаимопонимания, доверия, доброжелательности, так как искусство предполагает духовное общение учащихся и учителя. Беседа должна проходить в доброжелательном тоне. Стараюсь научить ребят высказывать свои мысли, суждения. Некоторые дети предпочитают отмалчиваться, т.к. боятся ответить неправильно. Необходимо проявлять тактичность, не фиксировать внимание на неправильных ответах. Важно понять, почему они так думают, научить их размышлять. Путем

постановки вопросов постепенно побуждаю детей к высказываниям, используя жизненный опыт, хотя он еще и небольшой.

Например, беседу можно провести по репродукциям художника (И. Левитан «Вечерний звон», И. Шишкин «Лесные дали», «На севере диком», И. Грабарь «Февральская лазурь» и многие другие). Первое происходит эмоциональное восприятие картины и у каждого учащегося оно свое. С помощью наводящих вопросов выясняю это (Какое настроение вызывает картина? Что вы чувствуете, глядя на картину? Какое состояние передаёт художник? Почему вы почувствовали радость или грусть?) Следует выслушать каждого ученика, ведь одно и то же произведение искусства может по-разному повлиять на эмоциональное состояние человека. В ходе беседы происходит развитие логического мышления учащегося (Что изображено на картине? Что изображено на первом, втором плане? Почему предметы одного размера изображены вдали меньше чем вблизи? Какое время года, суток изобразил художник? Как вы это определили?) Обращается внимание детей на цветовое решение картины. В беседы должны участвовать все дети. В процессе беседы выясняется, что нравится одному ребёнку и нравится другому и почему. Это дает возможность более подробно останавливаться на том, чего дети не понимают, в чем они плохо разбираются.

Технология деятельностного метода обучения на уроках изобразительного искусства формирует мышление через обучение деятельности, создание условий для проявления познавательной активности учащихся. Основные задачи: создание атмосферы увлеченности и творчества на каждом уроке, развитие компетентной личности путем включения ее в различные виды ценностной человеческой деятельности, формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.

Учебный процесс выстраиваю по принципу открытия нового знания, а не усвоения готового образца. Реализация этого принципа обеспечивается усвоением содержания учебного материала с учетом внутренней логики его осмысления. Новое знание возникает как результат тщательно организуемой на уроке поисковой деятельности учащихся, которая осваивается школьниками не как образец, данный учителем, а как результат их собственного поиска и конструирования. Важным условием организации учебной деятельности учащихся является умение целеполагания.

На этапе целеполагания применяю метод создания проблемных ситуаций, которые заставляют ребёнка рассуждать, выдвигать гипотезы, фантазировать.

В условиях решения проблемы: самостоятельного её анализа, нахождения путей решения, посредством выдвижения предположений, гипотез, с их последующей проверкой происходит открытие новых знаний.

Данный подход направлен на развитие каждого ученика, на формирование его индивидуальных способностей, а также позволяет значительно упрочнить знания и увеличить темп изучения материала без перегрузки обучающихся.

Можно предложить детям следующие проблемы:

«Если бы всё на свете было одинакового цвета»; «Что делать, если художник пришел писать поляну цветов, а у него всего три краски?»; «Если бы не было художников», «Как нарисовать ветер?» «Как изобразить «пушистое», «нежное», «колючее?». Линия рассуждений выстраивается следующим образом: проблема (как изобразить пушистое облако?) – побуждающий к гипотезам диалог (с помощью каких линий можно нарисовать пушистое облако?) – гипотезы детей (с помощью прямых линий, волнистых линий, округлых линий, завитых линий) – открытие знания путём исследования каждой гипотезы. Постепенно дети приходят к выводу, что пушистое облако лучше рисовать с помощью округлых линий, хотя можно использовать и другие линии, кроме прямых. Аналогично идёт работа над понятиями «нежное», «колючее». Возможен и другой вариант. Без предварительной подготовки даётся задание: «Нарисовать пушистое облако, нежный цветок, колючий куст». Дети выполняют задание, исходя из собственного понимания и представления. Затем высказывают суждения, кому и почему с их точки зрения удалось передать «пушистость» облака, «нежность» цветка, «колючесть» куста. В ходе дальнейшей беседы приходят к пониманию, что

«пушистое» чаще всего изображается с помощью округлых линий, в изображении «нежного» решающую роль играет цвет (светлые тона), а «колючее» передаётся с помощью коротких, прямых линий.

Проблемный урок обеспечивает многократный эффект: развитие интеллекта и творческих способностей, желания к исследованию, а в целом – воспитание активной личности. Такие уроки особенно необходимы одарённым детям, т.к. они нестандартно мыслят, необычно видят мир и себя в нём.

Дополнительные задания после выполнения обязательных фронтальных заданий.

Основные задания обязательны для всех учащихся, дополнительные – для более способных, а также для тех, кто имеет пробелы в знаниях. К примеру, упражнения на совершенствование штриховки следует давать тем школьникам, которые плохо усвоили порядок нанесения штриховки в рисунках предметов прямоугольной, цилиндрической и шарообразной формы. Отдельным учащимся даются упражнения на цвет, выполнение набросков с натуры, по памяти, по представлению, тематических рисунков. Таким образом, учащиеся подтягиваются по технике рисования, происходит интенсивное формирование художественно-творческих способностей, которые, по какой-либо причине оказались не развиты.

Дифференцированные карточки-задания.

При индивидуальном подходе надо организовать работу так, чтобы все учащиеся, в особенности слабые, проявили большое желание и стремление учиться и не отставать от лучших учеников; научить ребенка работать самостоятельно с полной отдачей сил; создать благоприятные условия для развития учеников с наиболее выдающимися способностями. Для этого можно использовать карточки-задания, которые помогут организовать

художественно-творческую деятельность учащихся.

Структура занятий с использованием карточек может иметь четыре и более варианта:

Вариант 1: Занятие начинается с изложения нового материала для всех школьников, затем выдаются карточки-задания для учащихся с низкими учебными возможностями. Во время наблюдения за работой даются индивидуальные советы учащимся со средними и высокими учебными возможностями. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Вариант 2: После объявления темы, задачи занятия предлагается задание для самостоятельной работы группам учащимся со средними и высокими учебными возможностями, проводится индивидуальная работа с группой учащихся с низкими учебными возможностями. Заканчивается занятие анализом работ.

Вариант 3: Учащиеся с высокими учебными возможностями сразу приступают к выполнению задания. С учащимися средними и низкими учебными возможностями, проводится индивидуальная работа с выдачей карточек заданий. В конце занятия – анализ детских работ.

Вариант 4: Учащимся предлагаются карточки «по выбору», учитель выступает в роли консультанта. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Проектная деятельность.

Одним из самых эффективных способов развития индивидуальной творческой инициативы на уроках ИЗО по праву считается выполнение проектов. Особенно благодатной темой для проектной деятельности является «Декоративно-прикладное искусство» нацелено на развитие эмоционального восприятия народного творчества, а художественный образ находится в прямой зависимости от назначения вещи и материала, из которого она изготовлена, поэтому так понятно и близко детям. Золото Хохломы, яркая синева Гжели, завораживающие узоры и сочные краски городецкой, жостовской, полховско-майданской росписей, красота и необычность дымковской, каргопольской, филимоновской игрушки привлекают детей, вызывают желание творить. В рамках урока дети знакомятся с народными промыслами (история, традиции), особенностями той или иной росписи, делают эскизы по заданию учителя. Желаящим предлагается выполнить проект «Дымковская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Чайная пара», «Жостовский поднос», «Русская матрёшка». Программой предусмотрено декоративно прикладное творчество поэтому воплощение проектов происходит, в основном, на уроке «Народные промыслы». В процессе работы над проектом дети изучают информацию по теме, историю происхождения изделий и разнообразие их видов; учатся работать с различным художественным материалом: пластилином, глиной, краской, бумагой. Затем они готовят эскиз будущего изделия и только после этого выполняют творческую работу - расписывают деревянную матрёшку, глиняную игрушку, разделочную доску, посуду из папье-маше. В среднем, на один проект отводится 2-3 недели.

Проектная деятельность способствует воспитанию художественного вкуса, развивает кругозор и интерес к художественному творчеству. Отмечено, что дети, выполняющие проекты, более самостоятельны, уверены в себе; умеют находить необходимую информацию и работать с ней под руководством учителя.

В зависимости от используемых приёмов активизации познавательного интереса и познавательной деятельности провожу уроки в различных формах.

Урок-экскурсия.

Богатейшие возможности для развития личности ребёнка, его духовной, эмоциональной сферы даёт общение с природой. Красота природы, её пластичность и выразительность всегда вдохновляли художников. Чем раньше ребёнок соприкоснётся с великим творцом по имени Природа, тем богаче его внутренний мир.

Экскурсии устраиваются с целью полнее раскрыть отдельную тему учебной программы, глубже познакомить с видами изобразительного искусства, дать ясное представление о специфике творческой работы художника. Задача учителя – научить детей видеть и чувствовать в природе гармонию цвета, линий, форм. Экскурсии дают возможность детям воспринимать учебный материал и натуру в естественной обстановке, непосредственно наблюдать явления, которые не могут быть показаны в классе.

Экскурсия должна быть чётко организована. Необходимо предварительно познакомить школьников с целью экскурсии, с её планом и организационными требованиями, распределить учащихся на группы и дать определенные задания. Например, наблюдает за изменением цветового окраса листьев (собирает листья), наблюдает за строением деревьев и их сезонным изменением, составляют цветовую палитру красок осеннего неба и солнца в зависимости от погодных условий. После экскурсии необходимо провести итоговую беседу, выяснить, как учащиеся усвоили все увиденное и услышанное.

Работа на природе ведётся в рамках следующих тем: «Осенний листопад»; «Осенняя ветка»; «Дождливый день»; «Зимний пейзаж»; «Красота и разнообразие весенней природы»; «Весенние цветы»; «Букет весенних цветов»; «Родной край». Темы уроков могут варьироваться.

Урок по созданию коллективных работ.

Уроки ИЗО – прекрасная возможность для коллективного творчества. Например, на уроке в первом классе создается панно «Полянка бабочек». Дети самостоятельно конструируют бабочку, вырезая ее из бумаги, украшают крылышки в технике «монотипия», получая удивительной красоты смешение цветов. Затем эти бабочки слетаются на цветочную поляну. Детям предлагается составить композицию. Особенность данного вида работы в том, что вначале ребёнок индивидуально выполняет какую-то часть картины (по выбору), затем в процессе «сборки» она превращается в коллективную композицию: «Осенний букет», «Корзина с овощами и фруктами», «Сказочный осенний коврик», «Новогодняя ёлка», «Весенний букет», «Осень золотая по

земле идет». Таких работ в процессе обучения немного, но они очень нравятся детям. Создание коллективных композиций развивает не только творческие способности младшего школьника, но и коммуникативные качества личности, такие, как толерантность, терпеливость, доброжелательность. Ощущение своей значимости в общем деле придаёт ребёнку уверенность в себе, дарит радость общения и коллективного труда.

Урок-игра.

Для учащихся игра — это способ самореализации, самовыражения, самооценки. Игра тесно связана с воображением, с формированием творческих способностей. С помощью игры создаю нестандартные ситуации, игра отвлекает детей от шаблонного стереотипного мышления. Игра позволяет активизировать внимание ребят и вовлечь всех участников в творческий процесс. Игра-соревнование: «Кто составит больше оттенков определенного цвета», например, «зеленой» или «красной» гаммы. В увлекательной форме дети учатся смешению красок; попутно усваивают множество наименований цветовых оттенков, учатся сознательно различать тонкие оттенки цвета, что помогает им избавиться от (цветовых) стереотипов в изобразительной деятельности. «Цветовые угадки»: ребенок должен угадать, какие краски из ограниченного набора были использованы, чтобы получить определенный смешанный тон, и воспроизвести этот результат. Следующая игра «Художник и зритель», ребята с удовольствием представляю себя в роли Шишкина, Поленова, Рембрандта и критиков. Меняют роли и становятся то художниками, то зрителями.

Умная, творческая, эмоциональная игра может стать не только действенным средством восприятия произведений, эффективной формой приобретения и расширения знаний по искусству, но и увидеть индивидуальные особенности каждого ребенка.

Внеклассная работа по предмету.

С целью развития интереса к изобразительному искусству регулярно проходят выставки детского творчества, «Осень на полянке краски разводила», «Зимушка хрустальная», «Волшебные сказки», «Весенняя капель» и т. д. Значимым стимулом для учащихся является организация персональных выставок. На них представляются работы детей, достигших определенных успехов в художественном творчестве, в том числе проектные работы.

Значимость индивидуального подхода на уроках ИЗО очевидна. За последние два года произошло повышение мотивации учения, качества знаний; отмечены положительные личностные изменения: дети стали более активными, открытыми, свободными в общении. Они открыли в себе новые возможности, что привело к повышению познавательного интереса. Ребята жаждут новых уроков, новых открытий и в себе, и в окружающем мире. Им стало присуще стремление к самостоятельному поиску вариантов решений предлагаемых заданий.

Дети нашей школы активно творят. Для них это увлекательное, интересное

занятие с радующим душу осязаемым результатом. Они охотно участвуют не только в школьных, районных мероприятиях: ежегодных конкурсах рисунков «Город моего детства», «День птиц», «Красота спасет мир», «Международный день земли». Так же возрастает количество участников в конкурсах регионального, международного и всероссийского уровня. Жюри конкурсов отмечает нестандартность мышления и оригинальность художественного замысла наших детей.

С целью выявления отношения учащихся изобразительной деятельности психологом проведена диагностика

Диагностика показывает, что изобразительное искусство относится к предпочитаемым предметам, на которые дети ходят с интересом и желанием.

Опыт по осуществлению индивидуального подхода на уроках ИЗО, предполагаемые мною методы и приемы в своей практической деятельности может использовать каждый учитель, который ведет этот предмет, в системе дополнительного образования. Предложенные методы и приемы в целом не сложны, но требуют вдумчивого подхода и знания индивидуальных особенностей детей и их возможностей.