Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств «Весна»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«КРАСКИ ПРИРОДЫ»

Развитие творческих способностей младших школьников через изображение растений и цветов.

Автор проекта:
Наталья Борисовна Артемова
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Новосибирск 2019

I. Введение. Актуальность

На сегодняшний день педагогический коллектив МБУДО ДШИ «Весна» способствует формированию в ученике культурной, социально адаптированной, развивающейся творческой личности с активной гражданской позицией, адекватной самооценкой и оценкой окружающего мира, готовой к реализации своего музыкального, художественного потенциала.

Основная цель деятельности школы искусств – использование в педагогике инновационных методик развития и формирования творческой личности, воспитание высокохудожественного вкуса на основе принципов гуманности, всестороннего развития и полихудожественности.

Во все времена, в том числе и на сегодняшний день, искусство было языком универсального мультикультурного общения. Кисть, перо, музыкальные инструменты – зачастую куда более подходящие способы выражения своего настроения, позиций или взглядов на те, или иные вещи.

Спад уровня эмоциональной воспитанности естественным образом влияет на воспитание подрастающего поколения. Множество проблем, накопленных сегодня в обществе, не обошли и школу. Современное общество характеризуется противоречивостью, приведшей к непониманию и подмене эстетических ценностей. Исчезают навыки ведения диалога, снижается интерес к культуре, размываются ценностные ориентации подростков. Отношение к ряду школьных предметов, в том числе к «Изобразительному искусству» снижается из-за мнимой «необязательности», выраженной в отсутствии итогового аттестационного экзамена. Развитие информационных и мобильных технологий отодвигает в глазах ребенка на второй план окружающий мир природы. Не спасают ситуацию и многие родители, делающие упор на речь, память и логическое мышление ребенка и уделяющие очень мало времени творческой составляющей воспитания. Поэтому сейчас, как никогда ранее, назрел вопрос о постоянном развитии интеллектуального и чувственного начала в ребенке и активизации творческого потенциала.

Развитие творческой личности – современное требование общества к системе образования. Личность – это в первую очередь субъект социокультурных отношений, человек, способный самостоятельно ставить цели деятельности, планировать и выбирать средства и способы реализации и получать результат. В основе деятельности творческой личности стоит готовность к созиданию, созданию чего-то нового.

Сегодня высоких профессиональных результатов достигают те, кто с детства имел собственную точку зрения, не боялся высказывать ее, демонстрируя новый, нестандартный подход к ситуации. Чем раньше начинается формирование у ребенка творческого подхода ко всему, тем успешнее он будет в жизни.

Творческие способности - способности человека принимать творческие решения, генерировать принципиально новые идеи. Развитие имеющихся творческих способностей ребенка поможет ему в обучении и в обычной жизни. Он сможет намного быстрее ориентироваться в различных ситуациях, предложит нестандартные способы решения проблем, будет легче воспринимать новые знания. Конечно же, у всех детей творческие задатки проявляются по-разному. У кого-то они развиты сильнее, у кого-то – слабее, но, в любом случае, всесторонне развитый человек будет учиться, трудиться и взаимодействовать с другими людьми намного успешнее и увереннее.

Составляющими понятия «творческие способности» можно назвать умение познавать новое и находить необычное в самых обыденных вещах; живость ума; умение применять полученные знания на практике; свободное воображение; фантазию и интуицию, которые, собственно, и позволяют изобретать что-то действительно новое и необычное.

Развивать творческие способности необходимо с самого детства. Если не делать этого вовремя, то в будущем человек не сможет написать интересный сценарий или красивую картину, как бы он к этому ни стремился. Объясняется данный факт очень просто тем, что все творческие задатки формируются именно

в глубоком детстве, когда ребенок усваивает новые знания. В течение жизни они всего лишь дополняются и совершенствуются.

Дошкольный и младший школьный возраст - наилучший период для воспитания творческой личности. Именно в этот период жизни происходит формирование и становление личностных качеств, а на их основе — способностей и склонностей. Творчески развивается ребенок на основе различных видов деятельности, прежде всего изобразительной, игровой, а также продуктивной, коммуникативной и других. Разнообразные обучающие и стимулирующие игры призваны раскрывать творческий потенциал ребенка.

Для планомерного творческого развития детей необходимо создавать следующие условия:

1. Организация интересной содержательной жизни ребенка в учебном учреждении и семье; обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально-интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения.
2. Создание творческой атмосферы - доверительного общения, сотрудничества, сопереживания, веры в силы ребенка, поддержки его при неудачах.
3. Помощь в поисках вдохновения в самых простых вещах, начиная от природы. В окружающей нас среде есть всё для развития творческого начала ребенка. Нужно учить ребенка наблюдать за явлениями природы, сравнивать, анализировать, размышлять, фантазировать, на что похожи облака или силуэты деревьев. Известно, что таким способом пользовался Леонардо да Винчи при поиске идей. Развитию творческого взгляда ребёнка на мир способствует изготовление поделок из природных материалов: листьев, семян, шишек, каштанов, ракушек, морских камешков, песка. Такой способ очень быстро даст положительные результаты, которые будут выражаться в стремлении ребёнка к познанию, развитии креативного и логического мышления.

4. Освоение соответствующих знаний, умений и навыков при обучении художественной деятельности людей любого возраста должно быть средством, а не конечной целью (об этом неоднократно писали Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Б.М. Неменский и др.) Знания, умения должны осваиваться в связи с созданием образа, с необходимостью выразить себя, свое отношение или характер изображаемого персонажа.
5. Обеспечение эффективной мотивации к творческим заданиям. Дети нуждаются в том, чтобы результат их деятельности – созданное изображение, прежде всего, удовлетворяло бы их самих, а также вызывало бы одобрение их сверстников и взрослых.
6. Использование игровых приемов, обыгрывание предметов и игрушек, игры с ролевым поведением детей и взрослых, дидактические игры.
7. Учет индивидуальных особенностей ребенка. Важно учесть и темперамент, и характер, и особенности некоторых психических процессов, и даже настроение ребенка на уроке.

Изобразительное искусство, как и любой другой вид искусства, - это ярко выраженная творческая деятельность, в процессе которой создаются художественные образы.

Поэтому проблемой, которую решает данный проект, является постепенное становление ребенка как творческой единицы, способной адаптироваться к реалиям жизни через инструменты художественного воспроизведения окружающей действительности.

Актуальность работы над проектом для меня, педагога дополнительного образования, - это переосмысление ранее наработанного педагогического опыта, в выявлении возможности формирования творческих способностей у детей младшего школьного возраста.

Проведя обзор по данной теме, можно сделать вывод, что особую актуальность в образовательной области «Искусство» приобретает поиск новых моделей обучения и воспитания школьников, разработка новых курсов, содержания учебных предметов, альтернативных и вариативных подходов к уже

известным, традиционным методам и приемам обучения, воспитания и развития школьников.

Важность и необходимость развития творческих способностей младших школьников в изобразительной деятельности обусловили выбор темы проекта: «Развитие творческих способностей младших школьников через изображение растений и цветов».

II. Цели и задачи проекта

Цели проекта: Создание условий развития творческих способностей младших школьников через изображение растений и цветов в процессе создания художественных образов на занятиях изобразительного искусства.

Объект проектной деятельности - изобразительное творчество детей младшего школьного возраста.

Предмет проектной деятельности – процесс формирования творческих способностей у детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительного искусства.

Целевой аудиторией, на которую рассчитан проект, являются учащиеся 7-9 лет первого года обучения отделения изобразительного искусства, педагогический коллектив (администрация детской школы искусств «Весна»). Предполагаемое количество обучающихся – 20 человек.

В ходе проектной деятельности были определены педагогические задачи:

- раскрыть особенности формирования творческих способностей у детей младшего школьного возраста;
- дать характеристику средствам и методам мотивации учащихся к изобразительной деятельности;
- показать роль изображения цветов и растений в формировании творческих способностей детей младшего школьного возраста;
- познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними,

закрепляя приобретённые умения и навыки и показывая детям широту их возможного применения;

- научить создавать свой неповторимый образ, используя различные техники рисования;
- организовать Фестиваль искусств «Краски природы» с итоговой выставкой работ учащихся.

Для учащихся отделения изобразительного искусства так же были определены следующие ***задачи:***

Личностные задачи:

- развитие способности понимать, уважать и ценить чувства других людей, проявлять к ним внимание, сопереживать;
- реализация творческого потенциала каждого ребенка в процессе творчества;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками в художественной деятельности при решении различных творческих задач;
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение культуре народов многонациональной России и других стран.

Метапредметные задачи:

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества;
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии.

Предметные задачи:

- развитие художественно эстетических чувств и устойчивого интереса к изобразительному искусству;
- формирование общего представления о роли изобразительного искусства в жизни человека и общества;

- формирование художественного кругозора;
- развитие опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, разными художественными материалами;
- формировать способность познавать окружающий мир через творчество;
- развитие внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения.

III. Этапы реализация проекта

Данный проект реализовывался с мая 2018 г. по май 2019г. в рамках предмета «Основы изобразительной грамоты» на отделении изобразительного искусства МБУДО ДШИ «Весна». Занятия проводились согласно учебному плану - по 2 часа в неделю. В данном проекте принимали участие 20 обучающихся в возрасте 7-9 лет первого года обучения. Проект реализовался через учебные занятия.

1 этап: *Информационно-аналитический* (май 2018 г. – август 2018 г.).

Определение темы и цели проекта.

1. Анализ психолого-педагогической литературы, исследований ученых и педагогов изобразительного искусства для наиболее полного подхода к деятельности.
2. Разработка критериев и показателей эффективности реализации проекта.
3. Определение содержания и структуры методических материалов по теме проекта.

2 этап: *Практический* (сентябрь 2018 г. - апрель 2019 г.)

1. Формирование и развитие первоначальных творческих способностей учащихся в процессе художественной деятельности.
2. Определение эффективности избранных ранее форм и методов обучающей деятельности.
3. Корректировка условий, обеспечивающих развитие творческих навыков и умений учащихся.

4. Определение эффективности избранных ранее форм и методов обучающей деятельности.
5. Подготовка выставки и Фестиваля искусств.

3 этап: *Обобщающий* (рассчитан на май 2019 г.)

1. Обобщение теории и практики, выводы на основе результатов.
2. Итоговая диагностика ***(Приложение № 1)***.
3. Определение перспективных задач для дальнейшей педагогической деятельности.
4. Проведение Фестиваля искусств.

IV. Содержание проекта

В юном возрасте рисуют все дети и делают это с удовольствием. Рисунок даже самого маленького ребенка несет в себе какое-то содержание, ведь как только малыш понимает, что может что-то изобразить, все штрихи, линии, каракули приобретают значение, отражая мир, в котором он живет.

К семилетнему возрасту изображаемые образы становятся более сложными и детализированными. Активнее появляется интерес к рисованию с натуры. Дети учатся сначала отображать общую форму предмета, а затем дополнять изображение деталями. Выполняя творческие задания, юные художники стараются передать характерные признаки персонажа, его позу и движения, учатся правильно размещать предметы относительно друг друга (ближе – дальше, передний – задний план). Но они еще не могут написать или нарисовать натюрморт реалистично, передавая объем и материальность предметов без помощи руководителя. Натюрморт, поставленный педагогом-художником, позволяет детям создать более интересные работы. В особенности удаются постановки декоративного характера, яркие по цвету, обогащенные узором. Неумение точно воспроизводить натуру компенсируется у детей интуитивным композиционным чувством, дети легко переделывают отдельные части натюрморта. Удачными бывают сочиненные постановки, особенно если

перед глазами стоят предметы, которые дети свободно компонуют в своих рисунках.

Для детей этого возраста важно развитие фантазии, работа по воображению. Форма, величина предметов могут быть в рисунке деформированы и сдвинуты за счет выразительности, цвет взят такой, какой не увидишь в натуре, но яркий и красивый по сочетанию. Рисунок выглядит нарядным и декоративным, хотя на этом этапе погрешности очевидны: нарушены пропорции, величина, появилась обратная перспектива. Однако все эти нарушения только помогают полнее передать выразительность рисунка.

Важной особенностью детского творчества является то, что основное внимание уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая деятельность и создание чего-то нового. Вопрос ценности созданного ребенком произведения искусства отступает на второй план. Но результат очень важен для самого ребенка. Дети нуждаются в том, чтобы результат их деятельности – созданное изображение, прежде всего, удовлетворяло бы их самих, а также вызывало бы одобрение их сверстников и взрослых.

Поэтому одним из наиболее важных является вопрос о подборе натуры для рисования. Л. А. Раева, Н. П. Сакулина рекомендовали начинать обучение рисованию с плоской или приближенной к плоской натуры (листьев растений, цветов, насекомых и т.д.); затем рисовать предметы прямоугольных форм с фронтальной стороны, чтобы не был виден объем; простые предметы, игрушки с отчетливой обобщенной формой, мягкие игрушки, но с отчетливым контуром.

Проанализировав возрастные особенности детей 7-9 лет, условия развития творческих способностей была выбрана общая тема творческих работ «Растения и цветы».

Избранная тематика позволяет ученикам в своих работах иметь дело со знакомыми с детства природными явлениями, проявляя при этом максимум фантазии. Темы отражают разнообразие и красоту мира растений и цветов, времена года и литературные сюжеты, вызывающие живой отклик у детей. Каждое занятие начинается с короткой беседы, сюжетной истории, в ходе

которой раскрывается смысл задания, ставятся основные задачи. Работа ведется на листах бумаги форматов А3 или А2. Художественные материалы чередуются: гуашь, акварель, масляная пастель, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, в графике, живописи, декоративном рисовании, смешанной технике, аппликации с дорисовкой. Все темы - даже работа с натуры - предполагают домысливание, фантазирование, придумывание сюжета. Последовательность заданий выстроена таким образом, чтобы полученные знания и навыки совершенствовались в каждом последующем задании, т.е. от простого к сложному.

В процессе обучения дети овладевают такими понятиями, как формат, размер, пропорции, колорит, живописность, декоративность, тональные отношения.

Помимо самих художественных работ в рамках второго этапа проекта следует выделить подготовка к выставке на фестивале «Краски природы» Выставка представляет продуманную сформированную коллекцию творческих работ, выражающую содержательную концепцию темы проекта и объединенную единой экспозиционной и художественной идеей. Подобные выставки пробуждают в детях интерес и желание рисовать и учиться изобразительному творчеству. Выставка привлекает внимание родителей к детским творческим работам, помогает оценить художественные способности и поддержать в дальнейшем творчество своего ребенка.

На третьем, заключительном, этапе проводились обработка, обобщение и систематизация результатов проектной деятельности; полученные результаты психолого-педагогической диагностики были проанализированы. Подведены итоги учебной и творческой деятельности.

V. Методическое обеспечение проекта

Применительно к изобразительной деятельности используются методы, традиционно выделяемые по источнику знаний: наглядные, словесные, игровые.

Наглядные методы и приемы - наблюдение, рассматривание предмета (обследование), обсуждение произведений искусства, показ способов изображения и способов действия.

Наблюдение – один из ведущих наглядных методов обучения. Оно формирует яркое, «живое» представление об окружающем мире. Благодаря этому методу возможно формирование одного из важнейших качеств личности, характеризующих ее познавательную сферу, - наблюдательность. Именно эта характеристика личности позволяет человеку самостоятельно приобретать новые знания, дает основу для рассуждений, умозаключений.

Все, что усваивают дети, должно быть подкреплено зрительным восприятием. А это требует от нас постоянного обращения к самим вещам и явлениям как к источнику познания.

Детей следует приучать систематически наблюдать окружающую их жизнь с точки зрения художника. Давая ученикам задание наблюдать те или иные предметы, необходимо всегда ставить перед ними конкретную задачу и даже делить ее на более мелкие, делая тем самым наблюдения целенаправленными, более продуктивными. Индивидуальные задания – наблюдения могут носить полностью самостоятельный, исследовательский характер и существенным образом обогатить, разнообразить индивидуальный опыт учащихся, создав основу для выполнения ими своеобразных, относительно неповторимых образов.

После того как учащиеся будут иметь запас впечатлений в результате целенаправленных организованных наблюдений, выполнение сюжетных рисунков, набросков, зарисовок отдельных предметов или групп на уроках и во время экскурсий на природу и в музеи становится более продуктивным.

Словесные методы и приемы - беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет, художественное слово.

Беседа - один из ведущих словесных методов обучения изобразительной деятельности. Специфика такого метода предусматривает максимальное стимулирование активности учащихся. Беседа используется обычно в первой части занятия, когда стоит задача формирования изобразительного

представления, и в конце занятия, когда важно помочь детям увидеть свои работы, почувствовать их выразительность и достоинства, понять слабости. Словесные методы и приемы обучения в процессе руководства изобразительной деятельностью неотделимы от наглядных и игровых.

Третья группа приемов – игровые. Для младших школьников игровая деятельность очень актуальна, потому что в этом возрасте у детей личностная ориентация определяется направленностью на внешний, предметный мир, у них преобладает наглядно-образное мышление и эмоционально-чувственное восприятие действительности.

Игровые приемы, используемые при руководстве изобразительной деятельностью – это сюжетно-игровые ситуации (обыгрывание изображения и предметов), сюжетно-ролевые игры и дидактические игры.

Игровые приемы в сочетании с другими методами и приемами обучения оказывают благотворное влияние на развитие личности, ее творческого потенциала художественных способностей, нравственно-эстетическое развитие детей, повышают интерес к изобразительной деятельности и стимулируют самодеятельные формы ее проявления.

В зависимости от успешности внедрения методологии можно разделить показатели творчества на несколько групп:

1. Показатели творчества, характеризующие отношения, интересы, способности детей:

- развитое творческое воображение;
- увлеченность деятельностью;
- искренность, правдивость, непосредственность переживания;
- специальные художественные способности, позволяющие успешно решать творческие задачи;
- изменение мотивов деятельности, доставляющей детям удовольствие своими результатами;
- возникновение потребности в творчестве.

2. Показатели творчества, характеризующие способы творческих действий:

- дополнения, изменения, вариации, преобразование уже знакомого материала, применение известного в новых ситуациях, создание новой комбинации из усвоенных, старых элементов;
- самостоятельные поиски, пробы наилучшего решения задания;
- быстрота реакций, находчивость в действиях, хорошая ориентировка в новых условиях.

3. Показатели творчества, характеризующие качество продукции детской художественной деятельности:

- нахождение соответствующих изобразительных средств для воплощения образа; соответствие конечного результата поставленной творческой задач;
- индивидуальный «почерк» детской продукции, своеобразие манеры исполнения и характера выражения своего отношения;
- соответствие детской продукции элементарным художественным требованиям.

Все вышеперечисленные показатели творческого начала в деятельности детей в совокупности могут быть использованы при анализе процессов и результатов деятельности конкретного ребенка, в целом группы детей на занятии, а также вне занятий, т.е. в процессе самостоятельной художественной деятельности.

VI. Ожидаемые результаты

Результатом проведенного проекта ожидается проведение итогового Фестиваля искусств «Краски природы» отделения изобразительного искусства и музыкального отделения.

Результаты в целевых группах, задействованных в реализации проекта:

Обучающиеся:

1. повышение качества образования, повышение уровня предметных и метапредметных УУД;

2. повышение уровней мотивации и самооценки и активного включения учащихся в творческую изобразительную деятельность.

Родители:

1. сотрудничество и взаимопонимание участников образовательного процесса;
2. приобретение нового опыта участия в учебном процессе. (Проведение итоговых просмотров отделения по полугодиям).

Педагоги:

1. информационная осведомленность;
2. реализация творческого потенциала, повышение собственного рейтинга у родителей, учащихся, коллег;
3. активизация профессионального общения.

Администрация ОУ:

1. повышение рейтинга детской школы искусств «Весна». Повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива.

Итогом реализации задач данного проекта являются творческие работы на итоговой выставке Фестиваля искусств. Каждый ребенок, участвующий в проекте, представляет свою лучшую работу.

VII. Результативность проектной деятельности

В результате проектной деятельности, направленной на развитие творческих способностей в изобразительной деятельности многие дети по развитию своих качеств пополнили высокий уровень, он стал 85%. Средний уровень развития творческих способностей достиг 15%. Данные результаты указывают на достижение поставленной цели проектной деятельности.

Этапы проекта	Низкий (кол-во)	Средний (кол-во)	Высокий (кол-во)	Низкий (%)	Средний (%)	Высокий (%)
Начало проекта	-	14	6	-	70%	30%
Окончание проекта	-	3	17	-	15%	85%

Подводя итоги проектной деятельности, можно сделать следующие выводы.

Главным критерием успешности реализации проекта является высокий уровень творческих и учебных работ учеников школы искусств, с которыми они подходят к данному фестивалю. Все 20 участников проекта представили свои работы на итоговой выставке Фестиваля искусств. ***(Приложение № 2, №3)***. Безусловно, о творческом успехе можно судить и по различным наградам, полученным учениками за успехи в художественной деятельности.

В процессе реализации проекта у учащихся возросла познавательная и творческая активность в изобразительном и декоративном, художественном творчестве;

На сегодняшний день в художественном арсенале учеников выделяются:

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно – выразительные возможности;
- умение использовать и сочетать различные материалы;
- умение передавать настроение в рисунке при помощи того или иного цвета;
- умение компоновать изображение в формате, то есть грамотно использовать площадь листа.
- навыки последовательного осуществления работы;

Новые техники и приемы изобразительной деятельности, используемые в проекте, способствуют развитию фантазии, воображения и инициативы, грамотному ведению работу.

Активизируется самостоятельный творческий поиск в решении художественных задач.

Помимо материальных показателей к положительным итогам работы необходимо добавить формирование у ребенка не только навыков художественного восприятия мира, но и желания реализовывать свой творческий потенциал.

VIII. Список литературы

1. Абрамова М.А Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству. – М., 2002.
2. Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники или на пути к творчеству. – Новосибирск, 1993.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – издательство Владос 2008 г.
4. Букатов В.М., Ершова А.П. Я иду на урок. Хрестоматия игровых приемов обучения. – М., 2000.
5. Газман О.С. В школу с игрой. – М., 1991.
6. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие для студ. Высш.пед.учеб.заведений. – М.,1999.
7. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей. – М., 1991.
8. Максимов Ю.В. Родник творчества. – М., 1988.
9. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М.
10. Парнах М.А. Уроки изобразительного искусства. – М., 2000.
11. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение. №1. –М., 1981.
12. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М., 2000.
13. Тарабарина Т.И., Трофимова М.В. И учеба, и игра изобразительное искусство. – Ярославль. 2001.
14. Элыконин Д.Б. Педагогическая психология. – М., 1988.
15. Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества детей в детском саду и начальной школе. М., 2002.