

А. Н. Мирошникова: Развитие творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства с помощью нетрадиционных технологий

Не так давно широко было распространено мнение, а многие западные психологи и педагоги и сейчас так считают, что творчество изначально присуще ребенку, что надо только не мешать ему свободно самовыражаться. Но практика показывает, что такого невмешательства мало: не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и, уж конечно, не все могут сохранить творческие способности надолго. Поэтому творчеству надо обучать.

Стало понятно, что ребенку необходимо дать средства той деятельности, которой он начинает заниматься. Сам ребенок не сможет найти эти средства, выработанные на долгом пути развития человечества. Он сможет открыть только самые примитивные из них. И творчество его обречено остаться на самой низкой ступени. Теплов Б.М. писал, что только в той или иной практической деятельности формируются способности, что способности не могут возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности, и творческие способности не исключение. Детей надо учить творить, дав им для этого необходимые знания и опыт.

При формировании способностей важную роль играют как наследственность и среда, так и воспитание. Причем, воспитание оказывает большее влияние на формирование личности ребенка. И воспитание в творческой изобразительной деятельности занимает особое место. Задача педагога заключается в том, чтобы помочь ребенку стать творческой личностью. Развивать творческие способности можно и нужно на уроках изобразительного искусства. На этих уроках есть большие возможности проявить творческий потенциал в тех видах деятельности, которые для учащихся приемлемее, предпочтительнее. Учитывая индивидуальное своеобразие проявления творческих способностей, в том числе и специальных художественных способностей, необходимо создавать условия для включения детей в наибольшее количество видов изобразительной деятельности, знакомить с разнообразными изобразительными техниками, в том числе нетрадиционными, с тем, чтобы каждый смог проявить и развить свои творческие способности наиболее полно.

Особенно важным в изобразительной деятельности являются мотивы, которые побуждают детей охотно трудиться, превращают творчество в глазах учащихся в значимое и необходимое для них дело. Именно с мотивами связано формирование отношения к творчеству, как главной ценности. Большинство нетрадиционных изобразительных техник не требуют от рисовальщика высокого уровня владения художественными средствами, поэтому с помощью них учитель может создавать ситуации успеха, повышая, таким образом, учебную мотивацию учащихся. В ходе успешного выполнения работы дети получают удовольствие от своей работы, улучшается их эмоциональное самочувствие. Освоение

материала при этом не бывает скучным, стимулируется познавательная активность учащихся, поощряется творческая инициатива.

Использование в уроке нетрадиционных изобразительных техник создает дополнительные возможности для творчества, полета фантазии.

В процессе выполнения заданий у детей развивается творческое воображение, т. е. создание новых, оригинальных образов, идей, представлений, которые воплощаются затем в произведении.

Воображение — основа любого творчества, и существуют общие законы, по которым оно развивается и проявляется, законы, общие для всех видов творческой деятельности. В 30-е годы крупнейший психолог Л. С. Выготский доказал, что воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им определенного опыта. Выготский писал: «Первая форма связи и воображения с действительностью заключается в том, что всякое создание воображения всегда строится из элементов, взятых из действительности и содержащихся в прежнем опыте человека».

Творческое воображение учащихся развивается при выполнении заданий практически во всех нетрадиционных техниках, особенно в тех, где заранее неизвестен результат — в «монотипии», «кляксографии», «печатке», выкрывании воском и многих других. В ходе выполнения таких заданий развивается ассоциативность, способность к преобразованиям, легкость генерирования идей, способность предвидения, умение менять точку зрения (преодоление эгоцентризма). «Пальцеграфия» способствует развитию сенсорики, чувственного восприятия. Батик, «клеевая» техника, витражное исполнение и другие техники, требующие декоративной переработки изображения, стилизации форм, способствуют развитию способностей к обобщению, гибкости мышления.

Научить детей представлять себе, описывать и изображать не только некоторые события, но и внутренний мир знакомых и прозаичных предметов, также помогут нетрадиционные изобразительные техники. Замечательно передают фактуру (характер поверхности) объектов, а также характер персонажей техники «сухая кисть», «кляксография», «пальцеграфия» и другие. Выразительность образов, выполненных в нетрадиционных техниках, способствует «вживанию» в образ, стимулирует творческое самочувствие.

Опыт показывает, что на уроках изобразительного искусства с применением нетрадиционных изобразительных техник учитель создает дополнительные проблемные ситуации, дает несколько вариантов заданий, тем, в рамках которых учащиеся учатся использовать изобразительные техники в новой ситуации, учатся быстро находить решения и предлагать несколько вариантов выполнения задания в различных техниках. Такой подход способствует развитию у учащихся дивергентного мышления, его вариативности и гибкости.

Учителю на уроке следует воссоздать такие условия как атмосфера раскованности, отсутствия боязни быть непонятым или осмеянным. Никакая идея, даже самая плохая, не должна критиковаться. На уроке в душе ребенка происходит великая работа, которую способна в какой-то степени увидеть и почувствовать только педагогическая пронизательность. Каждому ребенку учитель должен помочь в выборе нетрадиционной техники, учитывая интересы, склонности ребенка и уровень владения им изобразительной грамотностью.

На основании анализа психолого-педагогической, методической литературы, передового педагогического опыта, наблюдений за учебной деятельностью учащихся художественной школы мной были отобраны и освоены нетрадиционные художественные техники, способствующие развитию творческих способностей учащихся.

Цель данных техник — раскрыть и развить потенциальные художественные способности, заложенные в ребенке.

Задачи:

1. Сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
2. Познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закрепить приобретенные умения и навыки и показать детям широту их возможного применения.
3. Воспитывать эстетический вкус. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.

«Акватушь или акватипия». Кроме бумаги и красок понадобится вода, налитая в ванночку для проявления фото. Нарисовать рисунок на листе бумаги гуашью. Когда она подсохнет, покрыть весь лист черной тушью. После высыхания туши опустить в воду лист с рисунком. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь лишь частично. Остается на черном фоне белый рисунок со слегка размытыми контурами. Бумага должна быть плотной, чтобы не разорваться при намокании.

«Аэрография». При помощи распылителя на лист бумаги наносится слой краски (акварель или гуашь). Для создания композиций можно использовать трафарет, растительный материал. Аэрография может выступать как самостоятельная техника, так и декоративный элемент для оформления отдельных частей композиции.

«Батик». Батик — это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи различных тканей. Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик использует художественные приемы многих изобразительных искусств (акварели, графики, витража и др.). Современные материалы для росписи значительно упрощают роспись тканей и позволяют расписывать детали одежды, предметы интерьера (шторы, постельное белье,

ширмы, подушки и др.). Существует несколько направлений: горячий батик, холодный батик, свободная роспись, солевая техника, прием кракле, узелковая техника, смешанная техника, роспись с использованием белизны и другие. В условиях занятия наиболее доступны: свободная роспись, солевая техника, смешанная техника и холодный батик. Этапы работы в технике холодного батика:

1. Нарисовать эскиз в цвете.
2. Натянуть ткань на подрамник.
3. Перевести рисунок на ткань.
4. Обвести контуры рисунка резервирующим составом.
5. Выполнить работу в цвете красками для батика.

«Витражное исполнение». Витраж — картины, выполняемые на стекле красками или составленные из кусков стекла посредством свинцовых узких полос. большей частью для витража берутся цветные стекла, но могут быть и прозрачные, матовые, гладкие или с рельефным рисунком. Свет, проникая через цветные стекла, отражаясь на полу, стенах, создает фантастическую, сказочную обстановку. С детьми можно выполнить эскиз для витража. Для этого изображение, выполненное в декоративном стиле, следует разрезать на отдельные куски и затем приклеить их на основу, выкрашенную в черный цвет.

«Водяная печать». В воду наливается краска, сверху кладется лист бумаги. Отсюда название «водяная печать». Капли масляной краски, разбавленные и разбросанные в воде (в скипидаре), отпечатываются на листе. Получилась новая техника. Непосредственно на получение отпечатка уходит не более минуты. Бумагу нужно просушить и только после этого вновь опускать в воду с краской. Ненужные линии на оттиске можно убрать ножом, снимая слой краски. Масляные краски сохнут несколько дней, и краску каждый раз заново наливают в воду. Можно на этом оттиске оттиснуть ещё и монотипию.

«Выкрывание воском». Выкрывание воском — применение любого материала, используемого для защиты поверхности бумаги от средства, которым рисуете. Эта техника придает бумаге богатство текстуры, чего невозможно добиться другими путями. Выкрывание воском — это наложение тонкого слоя свечного воска на бумагу. Так как воск и вода не смешиваются, то водяные краски не удерживаются на участках, обработанных воском. Для успешного применения этой техники следует научиться думать «негативно». В большинстве случаев рисуют темной линией, а в случае выкрывания сначала нужно решить, какие части изображения хочется высветлить, а затем покрыть их воском. Наиболее широко применяется белый свечной воск, хотя цветные свечи могут дать любопытные результаты. Сначала простым карандашом наносится контурный рисунок. Затем свечкой или восковым белым карандашом, мелком покрываются места высветления. Затем рисунок покрывается краской. После чего тонкой кистью дорисовываются мелкие детали.

«Граттаж» (от французского — скрести, царапать; техника процарапывания). Способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Чаще других применяли граттаж графики начала XX в.

Плотную бумагу, покрывают слоем воска или парафина. Затем широкой кистью, губкой или тампоном из ваты наносят на поверхность слой туши. Тушь плохо ложится на жирную поверхность, поэтому иногда требуется нанести ее несколько раз. Просушив один слой туши, нанести следующий. Когда тушь высохнет, острым предметом — скребком, ножом, вязальной спицей — процарапывают рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. В целом изображение получается таинственным и не слишком четким. Перед тем как нанести воск на лист бумаги, можно её затонировать, и тогда при процарапывании получается цветной рисунок. Можно соединить несколько техник в одной работе.

«Диатипия» (от греческого — сквозь, через). Техника разновидности монотипии, но с некоторыми различиями. Специальным валиком (можно для фотографий) или тампоном из поролона наносится легкий слой краски на стекло или гладкую поверхность. Сверху накладывают лист бумаги и начинают рисовать. Рисуют карандашом или несколькими, можно заостренной палочкой, стараясь не давить сильно руками на бумагу. На той стороне, которая была прижата к стеклу, получается оттиск — зеркальное повторение рисунка с интересной фактурой и цветным фоном. Можно использовать и тонированную бумагу. Можно прижимать пятнами.

«Клеевые картины». Это картины на картоне из клея ПВА, который, высыхая, оставляет выпуклую линию. Используется флакон клея ПВА с узкой насадкой. Кончик насадки обрезается. Проверяется толщина линий. Если линия получилась слишком тонкая, насадка еще немного подрезается. На картоне наносится карандашом изображение, а затем флакон с клеем прикладывается к началу линии. Осторожно выдавливая клей, обводится контур. Дойдя до конца линии, нужно резко оторвать флакон от рисунка, чтобы клей не капнул. Можно добавить немного волнистых линий, точек и завитушек по всему рисунку и оставить сушиться. Потом весь рисунок покрывается акварелью. Можно применять прием смыва. Работа получается удивительной.

«Коллаж». Изображение, составленное из готовых изображений различного характера, отдельных предметов различной материальности. В уроке целесообразно использовать иллюстрации из журналов, фотографии и т. п. Основа (бумага, картон) может быть тонирована.

«Кляксография». Самый любимый вид творческой деятельности детей. Акварель или тушь наносится большим пятном. Первый вариант — раздувается через соломинку в разные стороны; второй вариант — желательно в пятне увидеть какой-то образ и дорисовать его.

Для выполнения работы в технике «кляксография» необходимо: 1) краски акварельные (цветные чернила); плотная, гладкая бумага; полая трубочка (соломинка от коктейля или корпус авторучки); вода для разведения красок; 2) подбирается цвет и тон бумаги, соответствующий замыслу; 3) выбирается расположение формата бумаги в зависимости от задуманной композиции; 4) подбирается цветовая гамма красок в соответствии с цветом фона бумаги; 5) краска в виде пятна наносится на бумагу; 6) с помощью трубочки раздувается краска, направляя струю воздуха в нужную сторону (если выдувать медленно, линия получается широкой, плавной; при быстром выдувании получается много мелких линий, направленных в разные стороны); 7) постепенно можно вводить в работу другие цвета; 8) после просушки первого слоя проводится проработка рисунка, конкретизируются детали; 9) на завершающем этапе проводится оформление работы (рамка, паспарту, которые не должны выбиваться из заданного колорита). Кляксография может выступать дополнительным декоративным элементом композиции.

«Линогравюра». Профессиональный вид графики. Специфика — в её тиражности. Можно получить значительное число равноценных оттисков. Все свободные от рисунка участки доски с помощью резцов выбираются на несколько миллиметров. Рисунок, таким образом, возвышается над фоном, образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска накатывается валиком или поролоном, затем прижимается бумага и таким образом получается изображение. Резкие контрасты черного и белого цветов, сравнительная быстрота изготовления печатных форм, возможность использовать большой формат листа — основные особенности линогравюры. Делают и цветную линогравюру. Только в этом случае делают для каждого цвета свою доску.

С детьми можно попробовать еще один способ высокой печати. Вырезав несколько предметов или животных из плотного толстого картона и наклеив их на бумагу, нанести валиком краску на лист с наклеенными на него фигурами и отпечатать на бумагу. Отпечаток похож на линогравюру, силуэты выходят черными, а вокруг них светится белый ореол. Фон, в зависимости от шероховатости картона, где-то темнее, где-то светлее.

Можно сделать печатную работу. При помощи печати-клише легко украсить орнаментом любую работу. Берут довольно толстый деревянный брусок и на гладкой поверхности приклеивают узоры, вырезанные из плотного картона или наклеенные из веревки. Этот приём печатания узора (можно печатать на ткани) издавна применялся в декоративно-прикладном искусстве (набойка). При помощи рельефных форм (резных деревянных досок или медных пластин) на ткань наносился (набивался) цветной узор. Работая, мастер накладывал на ткань покрытую краской доску и ударял по ней специальным молотком.

«Монотипия». Монотипия — один отпечаток. Для ее выполнения нужна гладкая поверхность в качестве основы (оргстекло, стекло, пластик) для нанесения на нее

акварельных или гуашевых разводов, затем сверху на основу накладывается чистый лист бумаги, аккуратно приглаживается сверху рукой и снимается быстрым, но плавным движением во избежание сильного смазывания. Получается отпечаток, который также как и в кляксографии, можно дорисовать. Трудно точно предугадать, какой получится монотипия, однако в этом и состоит ее достоинство.

«Набрызг». Сходен с аэрографией. Используются краски, которые хорошо растворяются в воде (анилиновые, акварельные, цветные чернила). Старая зубная щетка или щетинная плоская кисть смачивается краской и палочкой или старой расческой проводится по щетине от себя, направляя брызги на плоскость бумаги. Величину крапинок можно изменять, регулируя расстояние щетки от плоскости листа. Следить, чтобы краска при обмакивании была только на поверхности кисти или щетины. Если набрать много краски, на бумаге образуются крупные капли или потеки, что портит работу. Использование нескольких красок позволяет создать многоцветный рисунок бумаги. Набрызг используется при создании композиций как дополнительный элемент при организации фона.

«Ниткография». Для работы мы берём обычные нитки, гуашь. Небольшие куски ниток опускаем в гуашь (так как объем крышечки от гуаши небольшой, нитка сворачивается произвольно), кладём их на чистый лист бумаги. Лист сворачиваем, сильно прижимаем рукой, а ниточку вытягиваем за кончик. Очень интересные работы получаются, когда нитки выкрашены в разные цвета. «Ниткография» может служить дополнительным декоративным элементом композиции или использоваться при оформлении работы.

«Обрывная аппликация». Аппликация — изображение, полученное путем наклеивания на бумагу разнообразных материалов и структур — тканей, газет, цветной бумаги с целью усиления их выразительных возможностей. Обрывная аппликация доступна детям с любым уровнем развития творческих способностей, так как не требует специальных технических умений. Учащиеся с удовольствием пользуется этой техникой для передачи особенностей фактуры образа (пушистый цветок, пенная волна, глубокое пространство). В этом случае мы разрываем бумагу на кусочки и составляем изображение. Для учащихся среднего звена техника усложняется: бумагу нужно не просто рвать, как получится, а выщипывать или обрывать контурный рисунок более тонкими и целенаправленными движениями. Работы по темам, связанным с изображением растений, цветов, пейзажа отдельным ребятам я предлагаю выполнить в технике обрывной аппликации. Аппликация выполняется как обычно, только все лепестки цветов и листья, другие элементы выполняются без ножниц, пальцами.

«Пальцеграфия». Одна из самых любимых детьми техник. Вначале выполняется легкими контурами рисунок. Затем пальцем наносятся гуашевые пятна различного цвета и тона, создавая придуманный образ в целом, от общего силуэта. Нужно стараться сразу

ухватить движение, передать основные пропорции. Тонкой кистью в заключении нужно подчеркнуть мелкие детали. Можно оставлять отпечаток с ладони, если это входит в замысел автора (например, крылья ангелов, фантастических птиц и т. д.).

«Печатка». Из картофеля вырезаются разные формы: цветы и другие растительные формы, элементы орнаментов. Дети опускают их в краску и выполняют свой рисунок на заданную тему. Работу можно вести по группам и коллективно (в зависимости от наполняемости класса), так как печаток немного и ими могут пользоваться все. Штампы для печатки можно сделать из ластика, пенопласта, моркови и др. Печаткой можно заполнить фон композиции, выполненной в технике батик. При этом следует использовать гуашь с ПВА.

«Работа мастихином». Одна из любимых учащимися техник. Мастихин — инструмент художника, служит для удаления неудачных живописных слоев масляной краски с основы. Современные художники используют мастихин и для нанесения живописных мазков, применяют его как кисть в масляной живописи. На уроках изобразительного искусства мы успешно применяем мастихины средних размеров для работы с гуашевыми красками. Мастихином можно выполнять наброски фигуры человека.

«Раздельный мазок» (мозаичное исполнение). Художественная техника, распространенная во французской живописи второй половины XIX века (художественные течения «импрессионизм» и «пуантилизм»). Изображение «соткано» из отдельных мазков чистых цветов. Композиции в этой технике рассчитаны на восприятие их с определенного расстояния, с которого происходит оптическое смешение отдельных мазков в единый образ в глазах зрителей.

«Сухая кисть». Графическая техника. Работаем щетинистыми кистями гуашевыми красками по белой или тонированной бумаге. Вначале легким контуром наносится рисунок, затем набирается на кончик сухой кисти совсем немного гуашевой краски. Наносим пятно отрывистыми, короткими движениями в нужном направлении. Очень хорошо в данной технике изображать животных.

«Тампонирувание» (тычкование). По темам, связанным с изображением животных и природы, для выражения характера изображаемых животных возможно использовать технику «Тампонирувание». Для выполнения этой техники из кусочка поролона или меха необходимо сделать тампон. Опустив его в краску, нанести на приготовленную бумагу продуманный рисунок. С помощью тампона можно нарисовать небо, траву (ближе — дальше), листья деревьев, животных.

«Эстамп». Техника печати с готовых форм. Мы применяем готовые засушенные природные формы. Вначале наносится легкий контур рисунка на основу, белую или тонированную бумагу, затем отбираются листья различных форм, продумывается цветовая

гамма. На листья необходимо нанести гуашевую краску и приложить их к основе, осторожно разгладить. Нужно следить, чтобы краска была нанесена на форму в достаточном количестве. Тогда отпечаток получается сочным.

На основании опыта работы можно утверждать, что применение нетрадиционных изобразительных техник на уроках изобразительного искусства способствует развитию творческих способностей учащихся.

Опыт показывает, что использование нетрадиционных изобразительных техник на уроках как нельзя лучше оживляет учебно-воспитательный процесс, повышает интерес к предмету. Ведь очень важно, особенно в подростковом возрасте, заинтересовать предметом, научить посещать уроки ИЗО, с жадной получать новые знания, вести постоянный творческий поиск, открывать в себе скрытые таланты и просто «любить» предмет.

Учителя могут применять разнообразные художественные техники с учащимися в рамках открытых уроков, в работе с одаренными детьми, а также при подготовке конкурсно-выставочных работ. В любом случае, данное направление в работе подтолкнет учителя и ребенка к поиску новых оригинальных форм и методов творческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. — М., «Академия», 2002.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., «Лабиринт», 1998.
3. Ильин Е. П. Мотивы и мотивация, Санкт-Петербург, «СПб Питер», 2002.
4. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. — Воронеж, «МОДЭК», 1997.
5. Личностные достижения учащихся как результат деятельности учителя ИЗО /под ред. Морозкиной И. Л. — Оренбург, «ООИПКРО», 2003.
6. Малахова И. А. Способность к творчеству. Одаренность. Талант. ч. 1, Минск, «Беларуская навука», 2002.
7. Матюшкин А. М. Загадки одаренности. Проблемы практической диагностики. — Воронеж, «НПО «МОДЭК», 2004.
8. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. — М., «Просвещение», 2001.
9. Савенков А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. — М., 1999.
10. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. — М., «АПН РСФСР», 1963.