Развитие творческих способностей учащихся средствами искусства

Руководитель методического объединения

классных руководителей Ключко И.Н.,

учитель мировой художественной культуры Мишакова И.А.

В душе каждого ребёнка есть невидимые струны;

если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.

М.Горький

Развитие творческих способностей ребенка, его одаренности средствами искусства – это вопрос, который рассматривается в данной работе. На мой взгляд, сегодня один из актуальных в психологии и педагогике.

Подобно тому, как у дерева каждая из многочисленных ветвей в отдельности вырастает и питается из единого, общего основания – корня, в человеческом организме все частные способности произрастают и в дальнейшем питаются из единого, общего основания, именуемого – интеллектуально-творческим потенциалом. Естественно, как с ростом дерева растет, набирает мощность, его корень, в процессе роста и развития ребенка растёт, совершенствуется это общее основание человеческих способностей. И если частные способности формируются преимущественно в том виде деятельности, на которые они ориентированы, то такая интегративная характеристика, как творческий потенциал личности, формируется во всех без исключения контактах ребенка со средой.

Среди них особая роль отводится искусству и художественной практике. В высших своих проявлениях искусство – всегда творчество. Именно поэтому, когда ребенок занимается художественно-практической деятельностью, знакомится с произведениями искусства, я думаю, решаются не только частные задачи художественного воспитания и образования, но и более глобальные – развивается интеллектуально-творческий потенциал ребенка.

В своей работе мы хотим показать, какое влияние оказывают предметы искусства, а именно музыка, рисование, художественная культура, литература на развитие творческих способностей детей.

Сейчас в центре обучения и воспитания должна стоять личность ребенка, его духовный мир, эстетическое совершенство, развитие индивидуальности и творческих способностей.

В наше «трудное» время, когда многие люди «озлоблены» на жизнь и заняты «зарабатыванием денег», процесс обучения в школе должен быть направлен на творческую преобразующую деятельность, на то, чтобы научить детей воспринимать, оценивать и творить по законам красоты – по законам искусства. А предметы, которые связаны с искусством, предназначены для развития творческой личности и могут помочь в этом. Задача педагога способствовать творческому началу детей, развивать их фантазию, инициативу.

Занятия искусством раскрепощают творческие силы каждого ребенка, развивая их соответственно возрастной деятельности, что способствует формированию положительной мотивации к труду, максимальному развитию интеллекта, возможностей учащихся, их духовных сил, а именно, формируют конструктивные способности свободного «Я» ребенка.

Все вышесказанное определяет актуальность обсуждаемой темы нашей работы – развитие творческих способностей учащихся средствами искусства.

Объектом внимания является учебный процесс, направленный на развитие способностей ребенка через сферу эмоций, восприятие, цвет, звук, краски, мелодии, лини, слова, пластику движений, постепенное развитие творческих способностей и личности ребенка на уроках в условиях общеобразовательной школы.

Проблема развития творческих способностей учащихся – одна из самых актуальных в воспитании и обучении, особенно на уроках предметов художественно-эстетического цикла (музыка, изобразительное искусство, художественная культура). Говорят, что каждый человек талантлив по-своему, только не каждый может талант проявить. В руках опытного и умелого учителя каждый ребёнок сможет раскрыть свой талант и найти своё увлечение. Главное – стремление и вера в успех.

В одной старой легенде говорится о том, что *давным-давно люди обладали божественными способностями. Однажды они прогневали Брахму, и он лишил их этого дара. После чего крепко задумался: куда спрятать отнятое? Поместить на вершины гор – человек рано или поздно всё равно доберётся до них. Зарыть глубоко в землю, утопить в океане – но и там не очень надёжное место. Тогда решил Брахма спрятать божий дар туда, где не всякий догадается искать - в человеческую душу. И не ошибся. До сих пор об этом мало кто подозревает.*

Удивительно красивая и мудрая легенда! Учитель – один из тех немногих людей, которые могут дать возможность ребёнку вникнуть в мир прекрасного, мудрого и значительного, найти у него расточки таланта, пробудить творческое начало.

Что же такое творчество? Творчество — это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью.

Творчество (креативность) - способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях. Это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта. Творчество - это создание нового, оригинального, ранее неизвестного.

Как обучать и что предпринять, чтобы ребёнок раскрыл свои способности, проявил своё творчество? Искусство – вот главный источник проявления творчества учащихся, одно из главных средств развития творческих способностей детей на уроках, особенно, когда уроки соединяют в себе различные виды искусства. По мнению Д. Лихачёва, синтез искусств является той культурной средой, которая создаёт почву для художественного развития.

Все предметы художественно-эстетического цикла необходимо рассматривать как искусство слова, звука, цвета, мелодии, языка воедино, а не изолированно друг от друга. Только изучение одного предмета в единстве с другими видами искусства помогает учащимся войти в некий культурный пласт, увидеть, что объединяет различные виды искусства в определённую эпоху. Использование живописи даёт возможность зримо и ярко увидеть образы, созданные художниками определённой эпохи, а музыки – понять и почувствовать душевные переживания человека из прошлого. При таком погружении в эпоху, учащийся как бы чувствует её воздух, видит «стереоскопическую» картину мира, глубоко понимает процессы, которые происходили в обществе, логику их развития и, конечно же, лучше воспринимает изучаемое музыкальное или художественное произведение. У него появляется больше возможности проявить своё творчество на самом различном уровне, но всегда по-новому, интересно и креативно. Конечно, учителю работать при таком подходе непросто, так как от него требуется широта эрудиции, высокая общая культура, глубина знаний сразу по нескольким предметам. Но за интегрированным обучением – будущее. Оно вызвано к жизни настоятельной потребностью действительности. Искусство обладает колоссальной энергетикой и огромной силой творить чудеса. С первых же уроков я стремлюсь вызвать интерес к миру прекрасного, к встрече с искусством в самых различных его проявлениях, побудить детей к творчеству, самовыражению, слегка затронуть душу ребенка. Знакомя учащихся с темой «Виды искусства», урок начинаю с причты: Слепой спрашивает поводыря: «Как выглядит молоко?» Поводырь отвечает: «Молоко белое». «Что значит “белое”? Назови мне какую-нибудь вещь, которая была бы белой». «Лебедь. Он белый, и у него белая изогнутая шея». «Изогнутая шея? Что это значит?» Поводырь изгибает руку в виде лебединой шеи и предлагает слепому ощупать форму его руки. Слепой, плавно скользя ладонью по руке поводыря, говорит: «Теперь я знаю, как выглядит молоко». Для того чтобы не быть в положении слепого: смотреть на картину и не видеть ее, слушать музыку и оставаться равнодушным, мы должны учиться общению с произведениями искусства. Музыка, живопись, литература - эти три вида искусства в своей основе неразделимы. Уже в древности люди обратили внимание на их взаимосвязь. Леонардо да Винчи писал: «Живопись - это поэзия, которую видят, а поэзия - это живопись, которую слышат». Эту же мысль подхватывает литовский живописец и композитор М.Чюрленис: «Нет рубежей между искусствами. Музыка объединяет в себе поэзию и живопись и имеет свою архитектуру. Живопись тоже может иметь такую же архитектуру, как музыка, и в красках выражать звуки». И свои картины он называет музыкальными терминами: «Соната Солнца», «Соната Весны». Учащиеся цветом изображают услышанную музыку, и наоборот, напевают мелодию увиденной картины. Раскрывая творческие способности учащихся, можно задействовать пример использования одного образа, который воплощён в живописи, поэзии и музыке, это образ Аве Марии. Провести исследовательскую работу и узнать, что объединяет эти произведения и чем они отличаются. Когда мы произносим имя Рафаэль Санти, то вспоминаем самое заветное его произведение – «Сикстинская мадонна» (звучит музыка Каччини «Аве Мария»). Мадонна, босая, идет по облакам. В её глазах скорбь и страх. Она мать и предчувствует судьбу своего сына. И все же не останавливается у земного порога: еще мгновение, и она переступит его. Мадонна несет людям самое дорогое - своего сына. Примите его, люди. Он готов за вас принять смертные муки. Посмотрите на глаза ребенка. Его взгляд не похож на взгляд младенца. Он Бог и знает свою судьбу. Он прижался к матери, но не ищет у нее защиты, а как бы прощается с ней. Святой Сикст в папском облачении с благоговением встал перед ней на колени, сняв тиару. Он с трепетом смотрит на Мадонну и жестом указывает ей на земной путь, полный страданий и трагичности. Справа – святая Варвара, покровительница умирающих. Она взглядом также указывает Мадонне на её земной путь. Существует легенда, что Рафаэль долго не мог найти нужное композиционное решение, и однажды оно явилось ему во сне. Существует и иная легенда, когда Рафаэль писал «Сикстинскую Мадонну», картина была не закончена, а ему пришлось отлучиться на некоторое время из города. Художники, смертельно ему завидовавшие, решили воспользоваться отъездом мастера, чтобы исполнить свой мрачный замысел. Был праздник. У большого храма собралась толпа. Враги Рафаэля выставили нищим и бродягам бочки с вином и пустили слух, что Рафаэль на своей картине, изображающей Пресвятую с младенцем на руках, нарисовал портрет известной в городе куртизанки. Это вызвало взрыв негодования. Разъяренная толпа кинулась в мастерскую Рафаэля. Взломали двери, кто-то сорвал покрывало с картины, но, взглянув на нее, толпа замерла. Пораженные тем, что увидели, люди в молчании покинули мастерскую. Картина потрясла современников. Прошло два с половиной века. Из-за войн и неурожаев монастырь, для которого она была написана, обеднел, и тогда встал вопрос о продаже великого творения художника. Картина была продана курфюрсту Саксонии в 1754 году за 70 кг золота и увезена в Германию, где она впоследствии стала украшением Дрезденской галереи. Василий Андреевич Жуковский так писал о впечатлении, произведенном на него этой картиной: «Не видя оригинала, я хотел купить себе в Дрездене эстамп, но, увидав, не захотел и посмотреть на него: он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминаний. Час, который я провел перед этой Мадонной, принадлежит к счастливейшим часам моей жизни». Когда смотришь на картину, то не видишь никаких следов инструмента. О такой живописи говорят «дымом писано». «Когда я смотрел на эти небесные воздушные черты, – вспоминал Фет, мне ни на мгновение не приходила мысль о живописи или искусстве. Я лицом к лицу видел тайну, которой не постигал, не постигаю и, к величайшему счастью, никогда не постигну. Разве это картина, разве это сочинено?»

Рафаэль был любимым художником А.Пушкина, и не случайно в счастливейшие минуты своей жизни он обратил благоговейный взор к дивному творению художника, уподобив свою юную супругу образу «Сикстинской Мадонны»:

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш Божественный Спаситель –

Она с величием, Он с разумом в очах-

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Все произведения объединяет один и тот же образ, красота и трагичность. Только каждый их них имеет разное воздействие. Живопись воздействует на нас при помощи красок, литература – словом, музыка – звуками.

Результатом проделанной подготовительной работы может стать небольшое сочинение, которому будет свойственна искренность, исповедальность, собственное видение мира. Тут уж нет работ - близнецов, какие часто встречаются среди обычных школьных сочинений. Тут личность проявляет себя свободно. Ребенок, порой незаметный, раскрывается с неожиданной стороны, открывая потаенные стороны своей души. Такая работа развивает творческие способности детей и в других областях. Тут сказывается так называемое последействие: у детей возникает потребность в собственном творческом выходе эмоциональных впечатлений в самых разных формах и жанрах, и рождаются стихи, рисунки, рассказы.

А сколько творчества проявляется в учащихся при изучении современного искусства! Каждый норовит высказать свое, собственное мнение, кто-то становится сторонником нового искусства, кому-то предпочтительны творения прошлых лет. Много креатива старшие учащиеся проявляют при выполнении проектных работ на тему «Современное искусство»*.* Знакомясь с творчеством известного нидерландского художника Винсента Ван Гога, учащиеся старших классов, рассматривая его две живописные работы «Стул Ван Гога» и «Кресло Гогена» всегда творчески подходят к выполнению письменной работы «Если бы картины, оказавшись рядом, стали собеседниками». С большим интересом принимаются за создание диалога главных героев картин*.*

В начальном и среднем звеньях школы часто использую тесты Э.Торренса для диагностики творческих способностей учащихся, хотя они не являются абсолютным показателем развития личности ребёнка, а только констатируют достигнутый уровень в очень узком диапазоне исследований способностей.

Из опыта работы убедилась, что на основании анализа детских произведений можно узнать различные индивидуальные особенности каждого ребёнка, которые проявляются и в выборе сюжета, и в раскрытии творческого замысла, определить, кто хорошо владеет техническими умениями и навыками. Например, на уроках изобразительного искусства, кто-то больше любит работать красками, кто-то карандашом. Если работа ребёнка выполнена по его замыслу, она раскрывает его интересы и склонности. Одни рисуют сложные и интересные композиции, другие выбирают простой сюжет и примитивно его изображают, третьи любят изображать одни и те же предметы. Большую роль играет учитель, рисуя вместе с детьми. Сначала он рисует в качестве демонстрации с обязательным комментарием ключевых моментов, а затем делает это по ходу творческой деятельности школьников, поддерживая их, таким образом, реализует роль «наставника», «мастера», «партнёра», «координатора». Активируя деятельность детей, не следует их опекать и приучать к механическому выполнению указаний учителя. Бесконечная опека, злоупотребление образцом, подготовка готовых материалов, которые направляют детей на выполнение трафаретных работ, похожих одна на другую во всех деталях не развивают у них активности и творческой инициативы, а воспитывают пассивность и равнодушие. Следует всячески пробуждать детей проявлять самостоятельность, использовать свои умения, не ожидая указаний к каждому действию. Надо доверять детям действовать самостоятельно, несмотря на то, что их работы на первых порах будут неудачными, не такими правильными и чистыми, как те, которые выполняются с постоянной помощью педагога и с начала до конца направляются его прямыми указаниями. 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 ребёнка работать самостоятельно с полной отдачей сил; создать благоприятные условия для развития учеников с наиболее выдающимися способностями.

Каждый урок искусства стремлюсь сделать для каждого ребёнка ярким событием в жизни, побуждающим к самостоятельному творчеству. Это особый урок. Он должен быть каждый раз новым, не похожим на предыдущий, с особой эмоциональной атмосферой увлечённости. Его нужно создавать при помощи живого слова, ярких диалогов с учениками, музыки, зрительных образов, поэтического текста, игровых ситуаций, использования компьютерных программ. На уроках ввожу игровую драматургию по изучаемой теме, где прослеживаются связь с музыкой (прослушивание музыкальных произведений, установление взаимосвязи музыки и изобразительного искусства), литературой (чтение стихотворений, загадок, сказок, потешек, выполнение иллюстраций), историей (изучение истории создания произведений искусства, эпохи, исторических событий, баталий, сражений при изучении сюжетно–тематических картин и т.д.), технологией (изготовление игрушек, посуды для дальнейшей росписи), МХК (изучение художественного наследия, жизни и творчества художников и скульпторов и т.д.), информатикой. Формирую свой профессиональный опыт при взаимодействии с коллегами, учителями-предметниками.

Синтез искусств полезен и в качестве здоровьесберегающих технологий, так как оказывает психологическое воздействие на учащихся, снимая нервно-психологическое напряжение, вызванное другими уроками, восстанавливая энергию и создавая эмоционально-положительный настрой на последующие занятия. У детей развиваются эмоции, появляются чувства, которые они никогда не испытывали. Через синтез искусств учитель находит путь к общению с учащимися, общению на основе духовности, нравственности, красоты. Синтез искусств, по моему мнению, развивает у учащихся не только творческие способности, но и способности к широким ассоциациям, развивает художественное мышление и воображение, пространственные и цветовые представления, тонкость слуха и яркость взгляда, широту художественного кругозора и речь. Просветление души – так оценивают учащиеся общение с искусством. Для подтверждения этого наведу слова Д. Кабалевского, который писал: «Духовный багаж в отличие от обычного багажа обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни». Развивать творческие способности учащихся помогает целый комплекс использования различных творческих заданий. Данные творческие задания могут выполняться детьми во время урока и в виде домашних заданий.

Музыка

· Ритмическое отхлопывание интонации песни

· Пропевание песни «про себя»

· Использование попевок, скороговорок

· Работа над цитатами, высказываниями

· Сочинение стихотворений, частушек

· Рисунки к музыкальным произведениям

· Поиск поэтических текстов, отражающих определённую тематику

· Составление рефератов и сообщений о композиторах, музыкальных инструментах

· Разработка афиш концертов различной тематики

· Составление кроссвордов, пирамид, головоломок, ребусов, чайнвордов

· Сочинения – размышления по заданной теме или по выбору учащихся

· Использование словаря эмоциональных терминов

· Сочинение мелодии к стихотворению

· Чтение стихотворений, отражающих тему урока

· Исполнение песен

· Иллюстрирование музыкального произведения, рисование мелодической линии произведения

· Сравнение нескольких произведений

· Исполнение музыкального произведения по ролям

· Придумывание ритмического аккомпанемента к песне

· Составление вопросов по теме урока

· Поиск иллюстративного материала

· Индивидуальная работа по карточкам

· Составление вопросов для викторины

· «Рисование» словесного портрета героев музыкального произведения

· Составление презентаций

Изобразительное искусство.

· Рисование рисунков в различных техниках (живопись, графика, ДПИ, аппликация, монотипия, граттаж)

· Работа с различными материалами (акварель, гуашь, фломастер, тушь, карандаши, восковые карандаши, масляные карандаши, уголь)

· Подбор иллюстративного материала

· Выступления поисковых групп

· Создание коллективных работ

· Проектная деятельность

· Разработка эскизов

· Составление рефератов о художниках

· Конструирование из бумаги

· Мини-рассказы по рисунку

· Сочинение по картине

· Работа с энциклопедической литературой по искусству

· Лепка

· Составление коллажно-графических композиций, фотоколлажей

· Составление кроссвордов, пирамид, головоломок, ребусов, чайнвордов

· Анализ произведений изобразительного искусства

· Изготовление макетов

· Фантазийные зарисовки

· Работа с бросовым материалом

· Информационные сообщения

· Сочинения – размышления по заданной теме или по выбору учащихся

· Составление презентаций

· Оформление выставок

Мировая художественная культура (кроме обязательного тестового задания для каждой темы, учащиеся сами выбирают вид творческой работы для урока-семинара).

· Чтение стихотворений наизусть

· Сочинения-эссе

· Рисунки, эскизы по теме урока

· Проектная деятельность

· Работа с энциклопедической литературой по искусству

· Составление презентаций

· Составление творческого портрета деятеля искусства

· Составление рефератов, сообщений

· Инсценирование литературных фрагментов

· Сочинение стихотворений, написание рассказов

· Анализ произведения искусства

· Составление кроссвордов, пирамид, головоломок, ребусов, чайнвордов

· Подбор иллюстративного материала

· Составление краткой аннотации к произведению искусства

· Составление плана заочной экскурсии по памятным местам

· Оформление выставок

· Подготовка радио- или телепередач по теме урока

· Подборка или придумывание музыки для произведения изобразительного искусства

· Написание рецензий на художественное произведение

· Подборка высказываний по теме урока

· Фотовернисаж

При разнообразии творческих заданий необходимо разнообразить и формы учебных занятий это могут быть: уроки-презентации, уроки-экскурсии, уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-диспуты, уроки-концерты, уроки-исследования, уроки-проекты и др.

Детство и юношество – пора закладки фундамента качеств личности человека, среди которых одним из главных является накопление культурных ценностей, которые требуют максимума творческих усилий. Это пора, из которой произрастают навыки духовной жизни целого поколения. Только богатство внутренней жизни, наполненность чувством, творческая фантазия, воображение, устремленность к идеалам одухотворяют ребенка через искусство, делают самые простые знания содержательными. Как часто, едва усвоив просто теоретические основы какого-либо предмета, ученик считает, что знает предмет на «5». Это ведет к серьезным осложнениям – привычке не затрачивать ни физического, ни духовного труда, но творчество – это тяжелый духовный труд. Задача учителя художественно-эстетического цикла – воспитать через различные отрасли искусства не «книжных зубрилок», а думающую, способную к творчеству личность. Необходимо внушить детям, что занятия искусством – профессиональное или непрофессиональное – требует затраты физических и духовных сил и этим самым развивает в человеке его скрытые возможности, которые проявляются в дальнейшем в различных видах умственной деятельности. Когда ребенок, выполняя творческое задание, вкладывает в него свои эмоции, чувства, выражая через него свое «Я», тем самым он включается в сложный процесс творчества. И это будут уже не те знания, которые ему поведал учитель, а нечто новое, дополненное, а может и сочиненное учеником, как продукт его творчества. Постепенно наполняя знания «чем-то своим», ученик приучается думать, размышлять о том, что видит и слышит, приучается работать над собой. Это уже труд, который он сам будет уважать. И если ребенок научился творить, он сможет перенести это в свою жизнь, на решение других задач. Необязательно думать, что, занимаясь музыкой, рисованием, танцами ребенок обязательно станет великим музыкантом, художником или танцором, он станет творческой личностью, способной мыслить, думать, осуществлять анализ и синтез, делать логические выводы и обосновывать оригинальные продуктивные мысли. Ведь творческая деятельность проявляется в любой деятельности: научной, производственно-технической, художественной, то есть там, где создается, открывается, изобретается нечто новое.

Творческие задания всегда радуют своими успехами. Процент качества знаний учащихся высокий. Обучающиеся принимают активное участие в школьных, городских, республиканских конкурсах, фестивалях, работают над проектами, выполняют научно-исследовательскую деятельность.

Искусство само по себе явление общечеловеческое, имеющее многовековую историю развития. В основе его происхождения лежит потребность человека выразить свои эмоции средствами звуков, слова, цвета, пластики. Искусство затрагивает такие моменты, связанные с воспитанием тела, души и развитием творческих способностей, что тайны его воздействия будут еще не раз предметом исследования. Эмоции человека, такие как любовь, страх, радость, отчаяние, шаловливость, лукавство, печаль, смелость и другие передаются путем движений, и любое состояние психики человека может быть выражено по-разному в разных видах искусства. Подводя итоги работы, можно сказать, что предметы художественно-эстетического цикла способствуют росту и развитию способностей ребенка, т.к. резервы творческого мышления есть в каждом человеке в большей или меньшей степени, а развитие их происходит непосредственно на уроках музыки, изобразительного искусства, МХК. Важнейшими компонентами этих предметов являются: интеллект, творческое мышление, воображение, фантазия, интуиция, наблюдательность, эмоции, догадка, вербальное мышление.

Современная жизнь насыщена нестандартными ситуациями. Перед каждым человеком встают проблемы и задачи, которые можно решить приемами творческого мышления. Находить в своей работе что-то новое, полезное для общества – это и есть творчество, доступное каждому, подготовленному для этого человека, и немаловажную роль в этой подготовке играют предметы художественно-эстетического цикла. Путь в творчество имеет много дорог, известных и ещё неизвестных. Сегодня - творчество, завтра - дело!