

Тимина Екатерина Михайловна

бакалавр, учитель

МБОУ «СОШ №50»

г. Чебоксары, Чувашская Республика

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

***Аннотация:** в статье рассматривается проблема развития художественно-творческих способностей учащихся общеобразовательной школы на уроках изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Обосновывается необходимость новых подходов к преподаванию искусств в условиях перестройки системы образования, просвещения и культуры.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, художественно-творческие способности, индивидуальный подход, личностно-ориентированное обучение, младшие школьники, изобразительная деятельность, эстетическое воспитание, дифференциация обучения, творческая индивидуальность, уроки искусства.*

В соответствии с законом РФ «Об образовании», с требованиями перестройки системы образования, просвещения и культуры в настоящее время возникает острая необходимость в новых подходах к преподаванию искусств в общеобразовательной школе способных успешно решить современные задачи художественного образования, эстетического воспитания и развития личности.

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности. Один ребенок может быть более эмоциональным, другой – менее. Память, мышление внимание могут быть самыми различными у разных детей.

Для того, чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать особенности изобразительной деятельности детей. Эти знания помогут найти ключ к сердцу ребенка, установить с ним контакт, развить его художественные

способности и эстетические чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память и др.

Нужно сделать все возможное, чтобы сохранить у ребенка тягу к изобразительной деятельности, и если ее нет, то пробудить, а затем и развить познавательные интересы. Повышенная склонность учащихся к изобразительной деятельности является показателем пробуждающихся у них способностей к художественному творчеству и развитие к нему интереса. А развить интерес к творчеству у каждой отдельной личности можно только с учетом индивидуальных способностей. Поэтому и ведущее направление в обучении и воспитании – развитие художественно-творческих индивидуально выраженных способностей личности школьника, освоения им методов и способов эстетического и художественного познания мира средствами музыки, ИЗО, хореографии.

Ведущей педагогической идеей моей работы можно назвать идею личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская). Цель данного обучения: максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» индивидуальный (субъективный) опыт ребенка. Помочь личности познать себя, самоопределиваться и самореализоваться, а не формировать заранее заданные свойства.

У И.С. Якиманской образовательный процесс строится на диалоге «ученик-учитель». Причем обязательно учитывается индивидуальное кредо ученика.

Таким образом, изучив ряд литературы по данной проблеме: «Возраст и индивидуальные особенности образного мышления учащихся» (под ред. И.С. Якиманской) технологию личностно-ориентированного обучения в моей работе был заимствован опыт Б.М. Неменского, учителей ИЗО г. С-Петербурга (описан в книге «ИЗО» в школе продленного дня»).

Ведущей педагогической идеей моего опыта является то, что занятия по изобразительной деятельности предоставляет широкие возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих

способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. Формирование этих качеств является существенным условием для подготовки ребенка и обучению и полноценного развития личности.

В творческом развитии проявляется общее и особенное. Особенное в человеке называют индивидуальным, а личность с ярко выраженными особенностями, индивидуальностью. Индивидуальный подход заключается в управлении развитием человека. Это не значит, что мы приспосабливаемся к отдельному учащемуся, наоборот мы приспосабливаем формы педагогического воздействия к индивидуальным особенностям, с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень развития личности.

Продукт художественной деятельности ценен, прежде всего, оригинальностью художественного образа, то есть индивидуальными особенностями цели, к которой он стремится в процессе своей художественной деятельности. Степень оригинальности художественного образа определяется зоркостью видения и остротой восприятия жизни, эстетическим вкусом и воображением художника. Именно эти качества должен возвращать в своем ученике педагог на уроках искусства независимо от того, задает ли он ему определенную тему творческого задания или же предлагает выбрать ее самому.

Основной задачей уроков изобразительного искусства и мировой художественной культуры является развитие художественно-творческих способностей детей путем целенаправленного и организованного обучения.

Творчество – высшая форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Творчество нужно в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и т. д. Для педагогов развитие творческой индивидуальности является одной из важнейших задач обучения и воспитания.

Проявление творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, ибо творчество – норма детского развития. реализация творческих способностей ребенка делает более богатой и содержательной его жизнь, обогащает его сверстников, коллектив. Становление творческой индивидуальности в школь-

ном возрасте является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию, самовоспитанию.

Творческая индивидуальность может проявляться на разных уровнях. От переноса старых знаний, умений, опыта в новую ситуацию до способности найти новый вариант решения проблемы, создать новый продукт.

Естественной основой развития творческих способностей человека являются возможности его физического развития, развитость психических функций. Существенное влияние на ребенка оказывает и возраст. Чрезвычайно важное значение для развития личности школьника имеют богатство его жизненных впечатлений и социальный опыт.

Развитие творческих способностей в нашей школе осуществляется на уроках технологии, уроках по развитию речи, музыки, факультативных занятиях по хореографии, вокалу, внеклассных мероприятиях чаще всего это коллективно-творческая деятельность ребят, и соответственно на уроках МХК и ИЗО.

Развивая навыки художественно-творческой деятельности учащихся на уроках ИЗО, школа тем самым вооружает школьников и представлениями о профессиональном искусстве живописи, скульптуры, графики.

В младших классах авторитет уроков изобразительного искусства достаточно высок: в числе любимых их называет каждый пятый ученик, тогда как в 5–7 классах – лишь 7–8% учеников. У школьников ослабевает интерес к художественно-творческой деятельности, дети перестают рисовать на уроках, дома. Следовательно, работу по развитию художественно-творческих способностей нужно сделать более интересной и качественной.

На занятиях ИЗО учитель первый, кто наблюдает психическое состояние ребенка по рисунку. Можно определить его настроение, тревожность и что является причиной тому. Л.С. Выготский писал, что «...детский рисунок научает

ребенка овладевать системой своих переживаний, побеждать и преодолевать их и, по прекрасному выражению, учит психику восхождению. Ребенок, нарисовавший собаку, тем самым победил, преодолел и поднялся выше над непосредственным переживанием».

Индивидуальный подход.

Важным условием развития художественных способностей ребенка является индивидуальный подход к нему в процессе обучения.

Индивидуальный подход является одним из важных принципов педагогики. Он помогает вовлечь всех детей в активную ИЗО деятельность.

Индивидуальный подход в учебном процессе – это действенное внимание к каждому ученику, его творческой индивидуальности.

В рисунках, лепке, аппликации дети выражают свои чувства и мысль, свои представления об окружающей жизни.

В работах ученых выделяются 2 направления индивидуального подхода к школе:

- 1) предупреждение и устранение пробелов в успеваемости учащихся;
- 2) формирование индивидуально «своеобразных способностей, индивидуального стиля учения».

Наблюдения за работой учащихся 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.

На основании анализа детских работ (Приложение 1), 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-то больше любит работать красками, кто-то карандашом и редко прибегает к краскам.

Работы, выполненные детьми по их собственному замыслу, раскрывают их интересы, склонности. Одни рисуют сложные и интересные композиции, другие выбирают простой сюжет и примитивно его решают, третьи любят изображать одни и те же предметы, например, самолеты, танки, но равнодушны, например, к природе. И все эти группы детей и каждый ребенок в отдельности, нуждаются во внимательном и чутком индивидуальном подходе.

Специфической особенностью занятий по изобразительной деятельности является то, что они тесно связаны с занятиями по развитию речи, ознакомлением с окружающей жизнью и окружающей природой. В данном случае мастерство педагога состоит в том, чтобы, учитывая

индивидуальность детей, их склонности, учить их наблюдать окружающее, понимая его, выделяя наиболее характерное, воспитывать у них высокий эстетический вкус и благородные нравственные черты. Эмоциональное воспроизведение ребенком окружающего, всего нового, вызывает у него потребность выразить это в своем творчестве на занятиях по лепке, аппликации, рисованию.

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.

Дети не испытывают радости творчества и интереса к выполнению задания. Привлечение внимания ребят к основным признакам того предмета, который они должны изображать, активное его обследование, являются стимулами воспитания и проявления активности. 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.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных особенностей, но педагог умелым руководством должен дать каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда.

Индивидуальный подход к учащимся имеет большое образовательное и воспитательное значение, он создает условия для развития всех учащихся, а не только способных к изобразительной деятельности.

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 проведения индивидуальной работы можно разделить учащихся (условно) на три группы:

– в первую группу (слабую) включают школьников, имеющих слабую подготовку к изобразительной деятельности. В их работах можно обнаружить грубые ошибки. К этой группе относятся также дети с неразвитым художественным вкусом и творческим воображением;

– во вторую группу (среднюю) включают 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 (сильную) 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.

Для нахождения общего равновесия можно использовать также способы работы с детьми:

а) подготовить карточки-задания для трех групп учащихся;

б) применять дополнительные задания после выполнения обязательных фронтальных заданий;

в) проводить беседы с учащимися, с учетом их индивидуальных особенностей.

Основные задания обязательны для всех учащихся, дополнительные – для более способных, а также для слабых с целью восполнения пробелов в знаниях.

Структура занятий может иметь три и более варианта.

Вариант 1.

Занятие начинается с изложения нового материала для всех учащихся, затем выдаются карточки-задания слабой группе. Во время наблюдения за работой даются индивидуальные советы учащимся средней и сильной групп. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Вариант 2.

После объявления темы задачи занятия предлагается задание для самостоятельной работы сильной и средней группам учащихся, проводится индивидуальная работа со слабой группой. Заканчивается занятие анализом работ учащихся.

Вариант 3.

Учащиеся сильной группы сразу приступают к выполнению задания, о теме которого слышали на прошлом уроке. С учащимися слабой и средней групп проводится индивидуальная работа с выдачей карточек заданий. В конце занятия – анализ детских работ.

Результатом моей деятельности могут служить:

1) участие в школьных праздниках и делах (оформление школьных праздников, выставок);

2) участие в городских мероприятиях (выставках), ежегодные призовые места на конкурсе «Веснушка»;

3) количественный контроль на уроках, где учатся на «4» и «5» составляют в среднем 87–95% от всего класса.

Открытый урок по изобразительному искусству.

Класс – 3-д.

Тема: «Как пройти в город Художников».

Тип урока: Обобщающий урок по теме «Основные средства живописи».

Цели.

1. Обобщить знания об основных средствах живописи и привести их в единую систему с помощью игры, пробудить творческую активность детей.

2. Развивать художественные способности личность школьника, его эстетический вкус.

3. Воспитывать нравственные качества личности, обеспечивающих успех познания духовных и материальных ценностей (чувство прекрасного, доброта, эмоциональная отзывчивость и др.)

4. Формировать у детей навыки рисования по представлению.

Оборудование:

- костюм Великана;
- плакат с изображением города Художников;
- распечатка критериев (уровней);
- альбомные листы (размер 15*20 см);
- цветные карандаши;
- сказка о городе Художников.

Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Щелкунчик».

Ход урока.

Таблица

Этапы	Содержание
1. Орг. момент 2. Актуализация Мотивация	– Сегодня мы проводим необычный урок. Мы должны обобщить все свои знания об изобразительных средствах живописи. Для этого нам нужно попасть в город Художников, но чтобы туда попасть, необходимо выполнить задание, а какое – об этом вы мне расскажете, когда прослушаете сказку.
Чтение сказки	
3. Обобщение	– Что нужно нарисовать, чтобы попасть в город Художников? – Какие средства нужно применить? – Что такое композиция? – Что такое колорит?
4. Самостоятельная работа	– Подумайте, что бы вы хотели нарисовать? – У вас есть свои пропуски. Я буду Великаном, а вы – дети-путешественники. Чтобы вам не было скучно, послушаем фрагмент балета «Щелкунчик»

	Чайковского
Музыкальное оформление	
5. Работа цветными карандашами	(Раскрашивание) – оценка уровней! / Жюри/
6. Итог	– Что мы с вами сегодня повторили? – Понравился вам урок рисования сегодня?

Рассказ о городе Художников.

В далекой-далекой стране, в давние-давние времена жили очень дружные ребята. Они вместе играли, бегали, и все очень любили рисовать. А близко от их домов был город Художников. Город необыкновенный. Как крепость, он был окружен высокой каменной стеной, за которой виднелись только стеклянные крыши. Что там живут художники дети знали, но что они делают, никогда не видели.

Ворота города охранял великан. В одной руке он держал копье, очень похожее на остро заточенный карандаш. В другой – щит, похожий на огромный ластик. Детей в ворота он не пропускал.

Пока ребята были маленькими, они боялись Великана и близко к нему не подходили. А когда подросли, им очень захотелось увидеть, как рисуют художники, чтобы у них поучиться. Они подошли к воротам и попросили Великана пропустить их в город. Он ответил: «Пропускаю только по особым рисункам». А по каким, не сказал, заметив: «Это секрет!»

Тогда самые смелые ребята показали ему свои рисунки. Великан смотрел и все говорил: «Для пропуска не подходит».

Ребята загрузили – не знают, как быть, что надо нарисовать. Двое из них, мальчик и девочка опоздали, т.к. бегали домой за рисунками. Они тоже показали их Великану. У каждого из них он по рисунку отобрал, но сказал, что одного рисунка мало. Надо два или больше.

Ребята бросились к ним, стали спрашивать, что было на тех рисунках. «Ничего особенного, – сказал мальчик, – рисунок был про то, как мы в догонялки играли...» «А у меня по сказке, – ответила девочка, – как звери в лесу на дудочках играли и танцевали».

Ребята задумались.

«А я знаю», – вдруг сказал Петя. (Он всегда первым все отгадывал.) Пропускают только по рисункам про людей или животных, которые вместе что-нибудь интересное делают».

Ребята взялись за карандаши, стали рисовать... Кто два, а кто и три рисунка.

А по каким рисункам Великан их пропустил в город, угадайте сами!

Уровни.

1. Оригинальный. Заметно стремление передать на рисунках действия (движения) или чувства изображенных персонажей. Темы, сюжеты и отдельные изображения редко встречаются у детей этого возраста. (Сильная группа.)

2. Необычный. Замысел редко повторяется на рисунках детей только этого класса. По рисункам заметно стремление передать действие (движение). Тема, сюжет, изображения редко повторяются у других детей. (Средняя группа.)

3. Интересный. Замысел повторяется на рисунках других учеников класса, но отдельные изображения передают движение, жестикуляцию, действия, которых нет на рисунках уровня «обычный». (Средняя группа.)

4. Обычный. Замысел часто повторяется у нескольких учеников или часто встречается у детей этого возраста. Без словесных пояснений рисунки непонятны. (Слабая группа.)

Также при анализе детских работ выявляется существенная ошибка при изображении фигур людей и животных, так как жанр портрета по программе Б.М. Неменского изучается в конце 6 – нач. 7 класса, то следует проводить индивидуальную работу для предотвращения ошибок при изображении фигур людей. Такие упражнения можно давать учащимся со 2–3 класса.

1. Для учащихся слабой группы: «Соединить» пятна таким образом, чтобы у тебя получились фигуры людей в движении»

2. Для учащихся средней группы: «Нарисуй две–три фигуры человека в движении схематическими геометрическими фигурами».

Конструктор «Животные».

1. Для учащихся слабой группы: Собери фигурки животных, используя различные модели частей тела (голова, уши, туловище, лапы, хвост).
2. Для учащихся средней группы. Используя за основу геометрические формы: овал, прямоугольник, трапецию; линии прямую, волнистую и т. д. Дорисуй животных.
3. Собери фантастическое животное из различных моделей частей тела.

Список литературы

1. Трофимова М.В. И учеба, и игра: изобразительное искусство / М.В. Трофимова, Т.И. Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, 2001.
2. Чернецкий Я.Я. Изобразительное искусство в школе продленного дня / Я.Я. Чернецкий. – М.: Просвещение, 1991.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998.
4. Машарова Т.В. Педагогические теории, системы и технологии обучения / Т.В. Машарова. – Киров, 1997. EDN VURUSD
5. Формирование личности: проблема комплексного подхода в процессе воспитания школьника / под ред. Г.Н. Филонова. – М.: Педагогика, 1983. – С. 50.
6. Журавлева И.П. Индивидуальный подход к ребёнку на уроках изобразительного искусства / И.П. Журавлева. – URL: <https://dshicelina.ru/images/Docs/metod/izo/metod/16.doc> (дата обращения: 06.09.2026).