

Л.А. Буровкина,
доктор педагогических наук,
профессор департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна,
институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет»,
E-mail: burovkinala@yandex.ru,
В.И. Плэмэдялэ,
аспирант департамента изобразительного,
декоративного искусств и дизайна,
институт культуры и искусств,
ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
L. A. Burovkina,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City University
V.I. Plemedyale
post-graduate student of the Department of Fine,
Decorative Arts and Design,
Moscow City University

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования творческих способностей учащихся в процессе художественно-творческой деятельности на занятиях изобразительным искусством. Обосновывается необходимость развития творческих способностей, удовлетворения интересов и потребностей каждого обучающегося.

Ключевые слова: изобразительное искусство, творчество, основы изобразительной грамоты, творческие способности, педагог, учащийся, индивидуальные особенности.

PERSONAL-ORIENTED APPROACH IN THE FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE CLASSROOM OF FINE ARTS

Abstract: The article is devoted to the issues of formation of creative abilities of students in the process of artistic and creative activity in the classroom of fine arts. The necessity of developing creative abilities, meeting the interests and needs of each student is justified.

Keywords: fine arts, creativity, fundamentals of visual literacy, creative abilities, teacher, student, individual characteristics.

В последние годы, в условиях стремительных изменений мира, человек постоянно вынужден решать множество разнообразных задач и проблем, требующих творческого подхода. Изменяющаяся, меняющаяся окружающая среда неизбежно накладывает свой отпечаток на жизнь, характер и потребности каждого человека. Особую актуальность проблема творчества приобрела на рубеже XX-XXI веков, в условиях «распада старых и складывания новых общностей людей, формирования нового социокультурного пространства» (В.В. Рубцов), когда человеку необходимо найти свое место в обществе в постоянно меняющемся мире. К. Роджерс писал, что, «когда научные открытия и изобретения увеличиваются, как нам сообщают, в геометрической прогрессии, пассивный и культурно ограниченный человек не может справиться с все возрастающим потоком вопросов и проблем. Если отдельные индивиды, группы людей и целые нации не смогут вообразить, придумать и творчески переосмыслить, как по-новому подойти к этим сложным изменениям, то мы погибнем». Творчество – это создание чего-то абсолютно нового, будь то оригинальное решение математической задачи, изобретение какого-либо механизма или поиск наиболее выразительного подхода в живописи. Творческое мышление проявляется как высшая форма самостоятельности в повседневной жизни. Это способность человека находить особый взгляд на привычные вещи или

задачи, а также легко приспосабливаться к незнакомой ситуации и находить решение для нестандартных задач. Творческое мышление – ключ к успеху практически во всех областях жизни, оно дает возможность для самореализации личности. Эффективным средством формирования творческой личности являются занятия изобразительным искусством. В современном мире «основными показателями фактора образования и воспитания являются соответствие целей, задач и результатов их реализации, эффективность достижения результатов образовательной деятельности» [2, С. 214]. Создание условий, способствующих формированию творческих способностей учащихся, является важнейшим фактором их обучения. Для учащегося необходимо создавать такую среду и использовать такую систему обучения, которые будут стимулировать его разнообразную творческую деятельность. Поиск эффективных форм и методов обучения изобразительному искусству, применение наглядных пособий должны стать немаловажным содержанием учебной и методической работы» учителя изобразительного искусства [1]. Знания – основа творчества. Для развития творческих способностей учитель должен давать ученикам прочные теоретические знания. Их необходимо закреплять формированием соответствующих навыков в процессе творческой деятельности и анализировать результаты выполнения задания. Однако, нельзя отождествлять развитие творческих способностей с овладением техническими навыками живописи и рисунка, знанием основных правил и законов изобразительного искусства. Необходимо помнить, что техничность и грамотность – это инструмент творчества, но не само творчество. Большинство учебных заведений, обучающих художественным видам деятельности, не столько развивает личность будущего художника, сколько насыщает его инструментальными навыками, в результате чего получают хорошие исполнители, но не творцы. Отличительной чертой творчества

является уникальность его результата. Творческие способности можно рассматривать как деятельность, порождающая что-то новое, отличающиеся неповторимостью, оригинальностью, ценностью и уникальностью. Традиционная система школьного образования зачастую не справляется с задачей развития личности учащихся, их творческих способностей, раскрытия индивидуальности каждого [3].

Для выявления творческих способностей педагогу следует проявить наблюдательность. Показателями развития творческих способностей обучающегося могут служить увлеченность, ярко выраженная склонность ученика к занятиям изобразительным искусством, чувство удовлетворения от творческих занятий; оригинальность и нестандартность в решении художественно-изобразительной задачи; открытие чего-то нового при самостоятельном решении той или иной проблемы. Так же в выявлении творческих способностей поможет активная позиция педагога. Следует включать детей в разнообразную деятельность, знакомить их с различными материалами и приемами; вырабатывать гибкие умения, позволяющие учащимся быстро осваивать новые виды деятельности; развивать сообразительность, умение применять полученные знания на практике и способность быстро решать различные новые задачи.

Одним из основных показателей творческих способностей учащегося, является художественное воображение. Благодаря развитому воображению, человек рождает в голове будущий художественный образ, что позволяет ему замечать в окружающем мире, отбирать и акцентировать именно те особенности формы, цвета, движения, посылы, которые позволяют воплотить задуманный образ. Однако работа воображения требует опоры на совокупность знаний изобразительной грамоты. Знания основ изобразительной грамоты позволяют выразить, создать воображаемый художественный образ. Если мы рассматриваем создание художественного

образа пейзажа, например, то необходимо подготовить педагогический рисунок по поэтапному выполнению пейзажа как в одной технике, так и в смешанных техниках (Рисунок 1, 2).

Поэтапное выполнение сельского пейзажа: а)

Поэтапное выполнение сельского пейзажа: б)

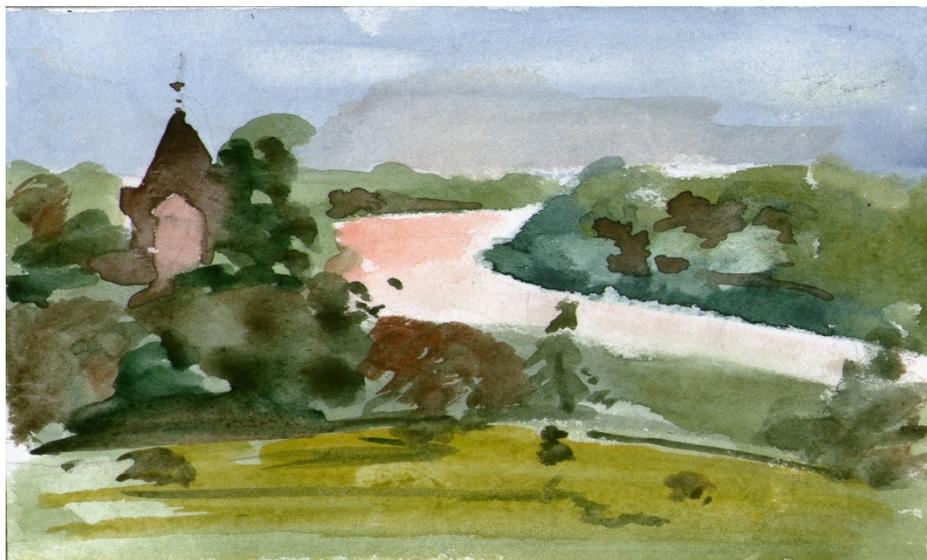

Поэтапное выполнение сельского пейзажа: в)

Рисунок 1 (а, б, в) Последовательность выполнения пейзажа в смешанной технике.
Акварель. Пастель.

Поэтапное построение сельского пейзажа: б)

Поэтапное построение сельского пейзажа: в)

Поэтапное построение сельского пейзажа: а)

Рисунок 2 (а, б, в) Последовательность выполнения пейзажа. Акварель.

В дальнейшем обучающиеся могут решить художественный образ пейзажа, выполнив его, используя, например, акварель, тушь (Рисунок 3).

Рисунок 3. Пейзаж в смешанной технике. Акварель. Гушь.

Осваивая законы реалистического искусства, ребята могут решать более сложные задачи для решения художественного образа, знакомясь с приемами стилизации, например, (Рисунок 4).

Рисунок 4. Наглядное пособие. Декоративное решение пейзажа.

Занятия, направленные на развитие творческих способностей должны повышать уровень развития целого комплекса качеств творческой личности: умственная, познавательная активность; самостоятельность; быстрота обучаемости; трудолюбие; изобретательность; смекалка [8].

Рассмотрим условия, способствующие формированию творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством:

– организация наблюдений окружающего мира, способствующая образному видению (это – развитие наблюдательности, умение видеть, понимать содержание наблюдаемого, а также умение видеть форму, конструкцию, величину, цвет, пространственные отношения);

– знакомство с произведениями искусства и способность их эстетического восприятия, что позволяет чувствовать прекрасное в жизни, вдохновлять на творческие свершения;

– создание положительной атмосферы и эмоционального настроения на занятиях необходимо для успешного осуществления творческой деятельности;

– постановка творческого задания перед учащимися, что позволяет импровизировать, создавать творческую работу;

– индивидуальный подход к учащимся подразумевает развитие каждого ученика, т.к. возможности каждого ребенка индивидуальны;

– поддержание высокой мотивации, творческой активности и интереса к занятиям;

– сотрудничество педагога с учениками, вовлечение ребят в творческий процесс;

– интеграция различных видов искусства создает возможность для более полного изучения, осмысления и передачи полученной информации;

– взаимодействие и общение ребенка с педагогом и родителями способствуют развитию творческой активности [6].

На становление творческой личности школьника, развитие его эмоциональной сферы, умение понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми огромное влияние оказывает изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного искусства у обучающихся формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени. Овладевая изобразительно-выразительными навыками, учащиеся приобщаются к творческой деятельности, что позволяет развивать внимание, усердие, стремление, терпение, воображение, чувство вкуса, позволяет раскрыть эмоциональную сторону учащегося, дает возможность самовыражения [9]. Занятия изобразительным искусством не призваны сделать всех обучающихся художниками, их задача – раскрыть лучшие качества личности школьника, открыть для него другие не менее интересные и захватывающие стороны восприятия мира.

Литература

1. Беляков А.А. Философско-педагогическая рефлексия принципа наглядности / А.А. Беляков, Л.А. Буровкина // Вестник Тамбовского государственного технического университета. Общетемаич. вып. 2010. Том 16. – № 1. – С. 212-218.
2. Буровкина Л.А. Народная культура как комплексная система трудового, духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения / Л.А. Буровкина, М.В. Ноздрачева // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Матер. науч.-практ. конф. / под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 214-220.
3. Burovkina L.A. Formation of pedagogical competence of teachers of professional educational organizations / M.G. Sergeeva, A.A. Khvastunov,

- Z.A. Latipov, N.A. Stadulskaya, G.F. Ponkratenko, L.A. Burovkina // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 9, 2020. P. 528-532.
4. Валикжанина С.В. Формирование знаний по основам цветоведения у учащихся детской школы искусств / С.В. Валикжанина, М.В. Ноздрачева // Проблемы современного педагогического образования. 2018. – № 61-1. – С. 24-27.
 5. Евладова Е.Б. Возможности дополнительного образования по развитию интеллектуального и творческого потенциала детей // Дополнительное образование. – 2001.
 6. Комаров В.В. Психолого-педагогические предпосылки развития творческой активности учащихся // Школа, 1997. – № 2.
 7. Корешков В.В. Художественное образование для всех / В.В. Корешков // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: сб. статей / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. – Новосибирск, Изд-во НГПУ, 2015. – С. 267-273.
 8. Ломов С.П. Методология художественного образования: учеб. пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – М.: МПГУ, 2011. – 188 с.
 9. Прищепа А.А. Детское творчество как основа формирования художественной самобытности России / А.А. Прищепа, Л.А. Буровкина, О.Н. Майдибор // Перспективы науки и образования. 2019. № 2 (38). – С. 342-360.
 10. Рощин С.П. К вопросу о значении художественного образования в воспитательном и образовательном процессах / С.П. Рощин // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: Материалы научно-практической конференции института культуры и искусств. Ч. 2. / под ред. С.М. Низамутдиновой. – М.: УЦ Перспектива, 2018. – С. 264-268.

11. Семенова М.А. Развитие творческих способностей на занятиях акварельной живописью / М.А. Семенова // Начальная школа плюс До и После. 2009. – № 9. – С. 24-28.
12. Матевосова Е.К. Влияние изобразительного искусства на правовую культуру общества / Е.К. Матевосова // Legal Bulletin. – 2019. – Т. 4 № 2. – С. 27-31.

Literatura

1. Belyakov A.A. Filosofsko-pedagogicheskaya refleksiya printsiipa naglyadnosti / A.A. Belyakov, L.A. Burovkina // Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Obshchetematich. vyp. 2010. Tom 16. – № 1. – S. 212-218.
2. Burovkina L.A. Narodnaya kul'tura kak kompleksnaya sistema trudovogo, dukhovno-nravstvennogo i esteticheskogo vospitaniya podrastayushchego pokoleniya / L.A. Burovkina, M.V. Nozdracheva // Perspektivy razvitiya sovremennoi kul'turno-obrazovatel'noi sredy stolichnogo megapolisa: Mater. nauch.-prakt. konf. / pod red. S.M. Nizamutdinovoi. – M.: UTs Perspektiva, 2018. – S. 214-220.
3. Burovkina L.A. Formation of pedagogical competence of teachers of professional educational organizations / M.G. Sergeeva, A.A. Khvastunov, Z.A. Latipov, N.A. Stadul'skaya, G.F. Ponkratenko, L.A. Burovkina // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 9, 2020. P. 528-532.
4. Valikzhanina S.V. Formirovanie znaniy po osnovam tsvetovedeniya u uchashchikhsya detskoj shkoly iskusstv / S.V. Valikzhanina, M.V. Nozdracheva // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. – № 61-1. – S. 24-27.

5. Evladova E.B. Vozmozhnosti dopolnitel'nogo obrazovaniya po razvitiyu intellektual'nogo i tvorcheskogo potentsiala detei // Dopolnitel'noe obrazovanie. – 2001.
6. Komarov V.V. Psikhologo-pedagogicheskie predposylki razvitiya tvorcheskoi aktivnosti uchaschikhsya // Shkola, 1997. – № 2.
7. Koreshkov V.V. Khudozhestvennoe obrazovanie dlya vsekh / V.V. Koreshkov // Sovremennye tendentsii razvitiya izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstva i dizaina: sb. statei / otv. red. M.S. Sokolova, M.V. Sokolov. – Novosibirsk, Izd-vo NGPU, 2015. – S. 267-273.
8. Lomov S.P. Metodologiya khudozhestvennogo obrazovaniya: ucheb. posobie / S.P. Lomov, S.A. Amanzholov. – M.: MPGU, 2011. – 188 s.
9. Prishchepa A.A. Detskoe tvorchestvo kak osnova formirovaniya khudozhestvennoi samobytnosti Rossii / A.A. Prishchepa, L.A. Burovkina, O.N. Maidibor // Perspektivy nauki i obrazovaniya. 2019. № 2 (38). – S. 342-360.
10. Roshchin S.P. K voprosu o znachenii khudozhestvennogo obrazovaniya v vospitatel'nom i obrazovatel'nom protsessakh / S.P. Roshchin // Perspektivy razvitiya sovremennoi kul'turno-obrazovatel'noi sredy stolichnogo megapolisa: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii instituta kul'tury i iskusstv. Ch. 2. / pod red. S.M. Nizamutdinovoi. – M.: UTs Perspektiva, 2018. – S. 264-268.
11. Semenova M.A. Razvitie tvorcheskikh sposobnostei na zanyatiyakh akvarel'noi zhivopis'yu / M.A. Semenova // Nachal'naya shkola plus Do i Posle. 2009. – № 9. – S. 24-28.
12. Matevosova E.K. Vliyanie izobrazitel'nogo iskusstva na pravovuyu kul'turu obshchestva / E.K. Matevosova // Legal Bulletin. – 2019. – T. 4 № 2. – S. 27-31.