

Творческая деятельность учителя и младших школьников на уроках изобразительного искусства и художественного труда

Г.М. Белькова

Творческая деятельность – это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении школьника к окружающей действительности с целью ее познания и преобразования по законам красоты. Формируя эту деятельность, мы воспитываем эстетически развитую личность, способную к творчеству. «...Нельзя сводить духовный мир маленького человека к учению. Если мы будем стремиться к тому, чтобы все силы души ребенка были поглощены уроками, жизнь его станет невыносимой. Он должен быть не только школьником, но и, прежде всего, человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями», – считал В. Сухомлинский.

В связи с этим перед школой встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения при бережном отношении к личности школьника и его внутреннему духовному миру. Это требует совершенствования учебного процесса. Наибольшие сложности в решении сформулированной задачи возникают в младшем школьном возрасте, когда доминирует наглядно-образное мышление. Освоение абстрактных понятий, за которыми не стоят конкретные образы, для многих детей затруднено. Постоянная апелляция к разуму и недогрузка эмоционально-образной сферы притупляет остроту чувственного восприятия и деформирует природные способности ребенка.

Введение в младших классах комплексного двухчасового занятия (изобразительное искусство + художественный труд) позволяет избежать негативных явлений в образовательном процессе. Каждое такое занятие строится на принципе сравнения

как основном пути активизации мышления младшего школьника. В сравнение вовлекается и музыка, и природа, и поэзия.

Например, в 1-м классе (I четверть) проводится урок по теме «Мастер изображения помогает увидеть, учит рассматривать». На уроке предлагаю ребятам послушать музыку П.И. Чайковского («Сентябрь» из цикла пьес «Времена года») и попробовать представить, о чем рассказывает композитор. Ученики в основном правильно называют время года. Затем, просматривая слайды из серии «Осень», мы вместе восхищаемся красотой природы, рассматриваем животных, дети называют их и анализируют конструкции фигур животных с опорой на вопросы учителя: «Что общего? В чем разница?». Читаем отрывки из произведений В. Бианки, Е. Чарушина. Ребята рассказывают об увиденных ими животных, фантазируют. В процессе творческой деятельности они создают свои образы природы. Результатом этой деятельности стало коллективное панно. Такое построение урока помогает увидеть различные пути воплощения художественного замысла, когда каждому предоставляется свобода для художественно-творческого решения общей задачи. Постепенно, к старшим классам, эта способность к свободному творчеству должна стать критерием эстетического развития школьников.

Эффективность работы учителя по формированию духовно-эмоциональной сферы учащихся зависит прежде всего от создания условий для раскрытия учениками своих способностей. Только осознав свои способности, ребенок почувствует интерес к творческой деятельности.

Программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» позволяет создать на уроке атмосферу творчества, «эстетической свободы» благодаря сочетанию в ней ряда факторов. Перечислим их.

1. Программа направлена на установление прочных эмоциональных связей между растущим человеком и миром искусства. Ориентированная на развивающуюся личность, на

жажду познания ребенка, она ведет его путем художественного осознания мира и самого себя как части этого мира. Центром внимания является органичное сочетание процессов восприятия и творческой деятельности, из чего естественно следует необходимость в постоянном управлении процессом формирования личности школьника со стороны педагога.

2. Ярче раскрывать художественные образы и глубже постигать явления окружающей жизни помогает интеграция предметов, а именно связь с музыкой, поэзией, литературой. Например, на уроке во 2-м классе (I четверть) по теме «Аппликация» слушаем музыку П.И. Чайковского из цикла «Времена года» («Октябрь»). «Что вы себе представили?» – спрашиваю учеников. Читаем стихи А.С. Пушкина об осени, рассматриваем слайды, репродукции с пейзажами И. Левитана. Играем в игру «С какого дерева лист?».

Еще один пример: урок также во 2-м классе (III четверть) по теме «Постройка и реальность». Звуки арфы (С. Прокофьев «Прелюдия до-мажор») переносят ребят в подводное «Царство Нептуна» на воображаемом батискафе. Задаю вопросы: «Какой музыкальный инструмент вы слушали? Какое настроение вам передалось?»; загадываю загадки о разных природных формах (яйцо, гнездо, муравейник, улитка, черепаха и т.д.) – все это помогает детям создавать яркие художественные образы. По завершении творческой деятельности, под звуки уже знакомой арфы, дети наблюдают движение сделанных ими из бумаги подводных обитателей (мы прикрепляем к ним нити).

Такие уроки надолго сохраняются в памяти – ведь искусство учит и знать, и переживать. Знания, пропущенные через чувства, более многогранны, целостны. Способность к размышлению, по М. Песталоцци, вырастает из способности чувствовать.

3. Организация художественной деятельности учащихся. Когда дети строят, лепят, рисуют или пишут красками, развивается их видение мира, способность выражать свои представления о природе и человеке, красоте и безобразии, добре и зле. Дети

вовлекаются в творческий процесс, создавая свои образы. Пользуясь разнообразными средствами художественной выразительности, они тем самым готовятся участвовать в создании красоты. Доказано: чем раньше начнется приобщение к искусству, тем плодотворнее будет духовное и творческое развитие личности учащихся.

4. Импровизация. Учебно-воспитательный процесс должен быть направлен на создание условий для самораскрытия «сущностных сил» ученика. Необходимо предоставить детям возможность выразить то, чем они владеют, открыть алгоритм, способ выражения себя. И здесь уместна импровизация. Например, урок во 2-м классе (I четверть) по теме «Тушь, перо и бумага» переносит ребят в мир звуков и природы. В первые минуты урока звучит музыка, идет показ слайдов с изображением зимнего леса (силуэты черных стволов на белом фоне). После просмотра дети отвечают на вопрос «Что особенного, необычного в этих видах?». После этого происходит знакомство с тушью. «Тушь сидит вот в этой баночке, – говорю я ребятам. – Поднесите ее к уху. Слышите? Там что-то бормочет, булькает и дразнится. Тушь недовольна, что ее так долго заставляют сидеть внутри, а ей так хочется выскочить наружу, и тогда беречься и руки, и нос, и белая кофточка! Открываем баночку: кап! Что это? (Капля.) Какого она цвета? (Черная.) Какая она? (Гладкая.) Умеет ли бегать? Что нужно сделать, чтобы капля побежала? Заставим ее побегать – влево, вправо, вокруг, вниз, вверх – и поймать свой хвост. Ух, как наследила! На что это похоже? Попробуйте дунуть. Вот это да! У капли выросла борода! Или это водоросли? А вот и тоненькие ножки!» Теперь сами ребята попробуют увидеть, что нарисовала капля, и добавить свое, чтобы образ стал выразительнее и интереснее. В конце урока дети показывают свои работы, объединяются по их содержанию в группы («Кошки», «Собаки», «Насекомые» и т.д.), рассказывают, кто у них получился и почему. В этом процессе должны соединиться свобода творчества, эстетические представления, не скованные стереотипами, получение неожиданных эффектов и не-

предсказуемость результата, с одной стороны, и уверенное владение художественными приемами, умение управлять материалом, сделать произведение законченным – с другой. Такие методические условия позволяют бережно относиться к личности ученика, его внутреннему миру.

5. В основе восприятия и интеллектуального развития учащихся лежит словарная работа. Она создает своего рода фундамент для формирования познавательной и личной сферы ученика, необходимой для успешного усвоения школьной программы и социальной адаптации. В программе широко представлены основные понятия и термины из области художественного творчества, и усвоение их происходит на каждом уроке. Например, объясняя, что такое графика, даю этимологическую справку: греческое *γραφο* означает «пишу – черчу – рисую». При знакомстве с понятием «реальность» заучиваем рифмованное предложение и проговариваем его хором. Потом прошу ребят объяснить, как они понимают тот или иной термин, уже своими словами. Словарные слова использую и в качестве опор при повторении тем прошлых уроков, и для проверки знаний учащихся в конце четверти на итоговых уроках.

6. Нестандартные формы урока, предполагающие органичное сочетание процессов восприятия и созидания. В таких видах деятельности центральной фигурой на уроке является ученик, его деятельность, успехи и даже ошибки. Учитель выступает в роли организатора, помощника или руководителя. Нередко провожу на таких уроках деловую игру в «художников» и «зрителей». В 1-м классе большей частью использую игровую сказку. Например, на первом уроке по изобразительному искусст-

ву рассказываю детям сказку о разноцветной стране, в которой живут краски, – рассказываю о красках, как о живых существах. Такое изложение материала дети легко усваивают и запоминают. Во время рассказа рисую на мольберте теми красками, о которых идет речь. На уроке по теме «Украшения вокруг нас» (1-й класс, II четверть) совершаем путешествие в зимнюю сказку. Учащиеся входят в класс под тихую музыку, свет притушен, горят свечи. Обращаю внимание на нашу гостью (фею): «Кто это может быть?». Читаем письмо-снежинку. Дети выполняют задания феи: читают стихи о зиме, отгадывают загадки, выполняют творческое задание – делают снежинки и собирают из них гирлянду. Гасим свет, проецируем на экран виды зимнего леса, включаем вентилятор. Звучит музыка, снежинки кружатся, танцуют, все любуется рукотворным снегопадом.

7. На занятиях в кружке «Юные художники» знакомяю школьников с народным декоративным искусством. Учащиеся 2–4-х классов осваивают приемы работы с глиной и соленым тестом, элементы росписи поделок. Продукт такого творчества – игрушка – делает этот труд значимым для них, как для настоящих художников-творцов.

8. Активизация восприятия учащихся через формирование рефлексии (анализ достоинств и недостатков работ). Дети учатся находить слова для выражения эмоционального отношения к работам товарищей и своим собственным. Учитель должен лишь направлять обсуждение в нужное русло. Здесь самое главное – не допустить насмешек. Даже в самой неудачной работе отмечаем что-либо положительное. Такой подход нужен для того, чтобы ребенок не замкнулся, не закомплексовал. Просмотр детских работ занимает не много времени, но его результативность мгновенно сказывается на последующей изобразительной деятельности. Коллективное рассмотрение работ является прекрасным воспитательным моментом и кроме того позволяет проверить знания детей, их эмоциональную отзывчивость на язык искусства. Дети вольно или невольно соотносят созданные ими образы с

произведениями профессионалов, и это создает особую заинтересованность в процессе созерцания.

Результатом творческой деятельности младших школьников и учителя в нашей школе являются выставки детских рисунков, коллективные панно, работы по конструированию, лепке, бумагопластике. Таким образом создается эстетически наполненная среда, которая дарит радость детям и взрослым, дает ощущение нужности своего творчества, возможности приложения своих «сущностных сил». Способность к творчеству у школьников – это высший показатель эстетической активности, предпосылкой формирования которой является наличие художественной среды. Если же окружающая среда антиэстетична или, по словам Н. Рериха, «оскудела красотой», то начинать надо с ее изменения.

Сделаем в заключение некоторые выводы. Чтобы управлять процессом формирования личности школьника, необходимо использовать новые формы проведения уроков, различные приемы организации творческой деятельности учащихся. Важно так спланировать урок, чтобы дети были не пассивными исполнителями, а активными участниками. Только с учетом интересов и способностей учащихся можно помочь им проявить свою индивидуальность.

Литература

1. *Выготский, Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М., 1967.
2. *Давыдов, В.В.* Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 1986.
3. *Лепская, Н.А.* В помощь учителю-экспериментатору / Н.А. Лепская. – М., 1989.
4. *Фомина, Н.Н.* Урок искусства в начальной школе / Н.Н. Фомина. – М., 1991.
5. *Неменский, Б.М.* Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М. : Просвещение, 1987.
6. *Плюхин, В.У.* Творчество у истоков гражданской ответственности / В.У. Плюхин. – М. : Просвещение, 2000.

*Галина Михайловна Белькова – учитель
изобразительного искусства МОУ СОШ
№ 7, г. Усть-Илимск.*