

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

Аннотация. В практике описывается методика формирования художественно-эстетических качеств, толерантности по отношению к другим национальностям и народам, воспитание любви к природе, традициям и быту своей малой Родины и нашего великого Отечества.

Ключевые слова: когнитивные компетенции, креативные компетенции, толерантность в творчестве, творческое мышление

Каждый человек в своей жизни брал в руку карандаш, делал какие-то зарисовки, чертежи, переносил свой эмоциональный мир на обыкновенный лист бумаги. Систематические занятия изобразительным искусством предоставляют ребенку возможность самопознания, многогранного личностного развития, знакомства с мировой культурой.

В современном мире учитель изобразительного искусства не должен стоять на месте: перед ним открыт огромный мир выбора новых технологий преподавания.

В нашей школе огромное значение уделяется художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Это является одним из основных компонентов

Николай Николаевич Карлов,
учитель изобразительного
искусства МБОУ «СОШ № 2»,
г. Озёры, Московская область
E-mail: shkola2-oze@yandex.ru

Как цитировать статью: Карлов Н. Н. Использование творческой и креативной компетенций на уроках изобразительного искусства и внеурочной деятельности художественно-эстетического уровня // Образ действия. 2023. Вып. 1 «Внеурочная деятельность. Лучшие практики». С. 129—136.

согласно ФГОС НОО и ФГОС ООО. Несомненно, необходимо развивать каждого ученика, формируя у него творческие и креативные компетенции, учитывая, что многие классы многонациональные, требуют от педагога специального подхода и толерантности в выборе той или иной творческой деятельности.

Мы стараемся шагать в ногу со временем, но не забываем о своих истоках. Наша малая Родина — Подмосковье, поэтому в свою программу по изобразительному искусству и внеурочной деятельности я стараюсь включать темы регионального компонента: «Улица родного города», «Мода из комода» (одежда наших бабушек и дедушек), «Природа родного края», занятия и уроки с элементами ТРИЗ «Наш город — лучший на планете», «Каким будет наш город через 100 лет?».

Считаю, что самое главное — подобрать ключик к сердцу каждого ребенка, открыть в нем нового мастера, увидеть скрытый потенциал, посмотреть на мир другими глазами.

Работая учителем изобразительного искусства, веду также кружок и внеурочную деятельность эстетической направленности.

Художественно-эстетическое объединение «Художественное мастерство» МОУ СОШ № 2 города Озёры основано с учетом основных концепций развития творческой личности обучающихся.

На начальном этапе было проведено анкетирование с целью выявления детских интересов и потребностей, составлена рабочая программа с учетом тех тем, которые очень нравятся ребятам: бумагопластика, рисование на наждачной бумаге, смешанные технологии (апликация в объемном формате + роспись).

При проведении занятий я использую личные учебно-методические наработки.

На первых занятиях внеурочной деятельности даю детям одно из нескольких творческих заданий «Как выглядит Урожай?».

– Ребята, изобразите на листе (формат А4) портрет Урожая.

– Каким вы его представляете, если бы он был человеком?

Стас:

– Я буду рисовать мужчину в шляпе с колосьями пшеницы.

София:

– Я нарисую женщину с венком из листьев на голове. В руках у нее будет корзина с овощами и фруктами. Она будет в плаще, украшенном колосьями и полевыми цветами.

Главной целью такого занятия является выявление творческой и креативной компетенций. Творческий поиск и творческое мышление каждого ребенка дают положительный результат в работе. Все работы совершенно не похожи друг на друга. Даже если у кого-то не получалось выполнить за-

дание полностью или качественно, я старался настроить детей на ситуацию успеха, отмечая, что с каждым занятием будут накапливаться знания, умения и навыки.

Особое значение для меня имеет работа с детьми с ОВЗ. Это требует от учителя особых знаний психологии, педагогики и методики преподавания. Новые формы работы с такими учащимися помогают добиться определенных результатов. Ученица, ребенок с ОВЗ, пришла заниматься ко мне в объединение «Художественное мастерство», не имея определенных навыков. Ребенок плохо говорит, слабо развита тонкая моторика. Посредством методических системных упражнений девочка стала лучше выполнять штриховку, соблюдать контуры предметов, правильно подбирать цвета. Приведу несколько упражнений, которые помогают мне в работе.

«Узнай предмет» (развитие тонкой моторики и рецепторов пальцев)

– На столе коробочка, давайте попробуем определить, какие предметы тут лежат.

– Закрой глаза и достань один предмет.

– Можно его потрогать, но только с закрытыми глазами – это главное условие нашего упражнения.

(В коробочке могут лежать: ластик, клей-карандаш, маркер, кисточка, линейка.)

Такое упражнение помогает развивать рецепторы пальцев, ощущать контуры предметов и представлять его визуально.

«Логическая цепочка» (развитие творческого мышления, памяти)

– К нам на занятие пришла Снегурочка.

– Вспомни, как выглядит Снегурочка.

– Все ли детали одежды соответствуют нашей героине?

(Я предлагаю поочередно три варианта изображения.)

1-й вариант: кокошник, украшенный зимними узорами, шуба, расписанная ромашками, белые сапожки;

2-й вариант: кокошник, украшенный зимними узорами, шуба, украшенная крупными и мелкими снежинками, туфли;

3-й вариант: кокошник, украшенный зимними узорами, шуба, украшенная крупными и мелкими снежинками, рукавички, белые сапожки.

– Какой вариант верный?

(Дети дают разные ответы, самое главное — указать неточность в изображении.)

Правильный ответ — 3.

1-й вариант: ошибка — шуба;

2-й вариант: ошибка — туфли.

Данный вид работы развивает когнитивные компетенции у детей, а именно самостоятельность выбора, логику, воображение и память. Такой

вид деятельности можно использовать на этапе активизации знаний по темам: «Мой любимый праздник» (1-й класс), «У новогодней елки» (2-й класс), «Новый год в Краснограде» (во внеурочной деятельности).

На занятиях мы изучаем историю и культурные наследия Подмосковья и России, азы художественного мастерства (основы живописи, графики, русское зодчество). В связи с тем, что объединение посещают дети разных национальностей, использую толерантный подход в обучении. Обучающимся предлагаю рассказать о жизни и быте их народа, традициях, архитектуре, одежде, украшениях.

Хочу поделиться опытом работы в многонациональном классе.

Принципы работы:

1. Необходимо помнить, что у каждого из обучающихся есть своя малая Родина.

2. Каждый ребенок видит мир по-своему: природа, архитектура, элементы одежды и обуви.

3. Дайте ребенку право выбора (он может рисовать национальный костюм, жилище, природу своей республики).

4. Необходимо помнить о синтезе искусств (многие элементы в культурах разных стран пересекаются, могут быть заимствованы друг у друга).

5. Старайтесь выслушать каждого из них (многим очень трудно выразить свои мысли словами, позвольте высказать им свои мысли при помощи кисти и красок, карандашей или фломастеров).

6. Многие понятия и термины для них непонятны (стараюсь использовать иллюстрации или презентации).

7. С целью развития детского кругозора организую виртуальные путешествия в музеи мира, используя онлайн-уроки.

8. Помните, что перед вами дети, которые любят фантазировать, воображать и творить.

9. Станьте для них не только наставником, но и старшим другом, принимая их такими, какие они есть.

10. Только творческий тандем поможет добиться больших результатов.

Мне представляется очень точным следующее определение: «Творческое мышление — один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, смыслов. Творческое мышление отличают от процессов применения готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением» [6].

КТД — одно из основных видов творчества, который я использую при проведении занятий со своими учениками. Каждый выполняет определенную роль: кто-то является архитектором, кто-то строителем, кто-то

становится работодателем. Но обучающиеся хорошо понимают, что они являются звеном всей цепочки. Дифференцированный подход в обучении позволяет распределить задания таким образом, что каждый выполняет работу согласно возрастным критериям и полученным УУД. Развитие творческого и креативного мышления — основная цель моей работы.

Приведу пример одного из таких занятий.

КТД «Раскадровка»

Возьмем самую известную сказку «Колобок». Распределим творческие роли с учетом дифференцированного подхода в обучении.

1-я группа — дорожка, цветочки

2-я группа — деревья (березки)

3-я группа — деревья (елочки)

4-я группа — избушка

5-я группа — дед и баба

6-я группа — животные

7-я группа — Колобок

Дети выполняют задание, затем мы прикрепляем детали при помощи магнитиков на поверхность учебной доски поочередно, в соответствии с сюжетом сказки. Методическая польза такой работы заключается в том, что каждый ребенок занят делом. Он является звеном единой цепочки, понимает, что от выполнения задания его группы зависит общий итог работы. На данном этапе хорошо развиваются когнитивные и креативные компетенции, творческое мышление. КТД «Раскадровка» можно применять в виде творческого задания при обобщении знаний по разделу «Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства» (5-й класс).

Такие виды творческой деятельности помогают мне в работе. Работа на результат — одна из основных тенденций нашей совместной работы с учащимися. Только за первое полугодие мы добились больших результатов в творческих конкурсах. Стало уже традиционным принятие участия в художественных мероприятиях различного уровня. Среди них: «Мой край родной», «Экология родного края», «Безопасная дорога — детям», «Герои живут рядом», «Волшебство Нового года», «Мой любимый герой книги» и др.

Игры, направленные на развитие креативных компетенций и творческого мышления (Комментарий 1).

Игра 1. Друдлы

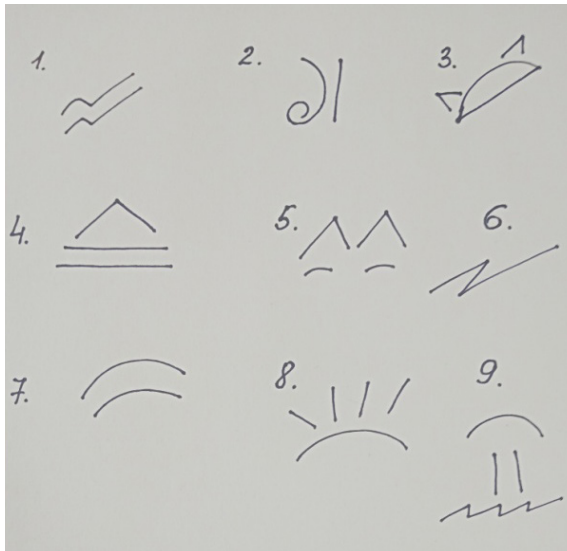
(Друдлы — это простые картинки, изображение на которых можно интерпретировать разными способами).

Задание: попробуйте найти как можно больше ответов на вопрос «Что

изображено на рисунке?». Вариант повышенной сложности: «Найдите такое значение картинке, которое не сразу приходит на ум». Данный вид работы можно использовать на уроках изобразительного искусства в 1-х и 2-х классах или на занятиях по внеурочной деятельности.

1-й класс. Тема: «Изображения всюду вокруг нас» (диагностика уровня развития воображения и творческого мышления).

2-й класс. Темы: «Выразительные возможности графических материалов», «Ты и искусство» (обобщение темы года).

Игра 2. Ниткография

Задание: окуните нитки в краску (она не должна быть жидкой), затем положите на бумагу. После этого сложите лист пополам и потяните за концы нитки. Отгадайте получившийся образ. Дорисуйте детали, которые придадут выразительность рисунку.

Данный вид творчества я использую в 5-м классе на этапе активизации учебного материала по теме «Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы».

Игра 3. Дорисуй

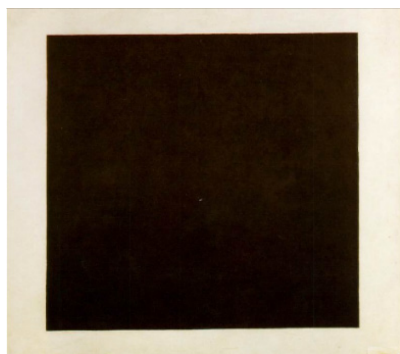
В эту игру можно играть как парами, так и по группам.

Правила: ученик рисует, не глядя на бумагу, несколько линий или фигуру, а второй человек должен ее максимально креативно дорисовать так, чтобы получилась целостная картина. Потом игроки меняются.

Данный вид работы характерен на этапе обобщения учебного материала по темам «Братья — мастера изображения, украшения и постройки всегда работают вместе», «В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру» (2-й класс), «Основы языка изображения» (6-й класс).

Игра 4. Загадка «Черного квадрата» Казимира Малевича

Задание: попробуйте включить ваше воображение, креативное и творческое восприятие мира и увидеть в этой картине многое.

Если же вы не утруждаете свою креативность, то будете видеть только геометрическую фигуру черного цвета, ничего не олицетворяющую.

Черный квадрат — зеркало вашего воображения.

Данный вид работы используется на этапе закрепления изученного материала по теме «Место и роль картины в искусстве XX века» (7-й класс).

Заключение

Представленный опыт может быть интересен учителям изобразительно-го искусства образовательных организаций и дополнительного образования. Результаты и выводы проведенной работы могут быть использованы в деятельности учителя при подготовке и проведении уроков изобразительного искусства и занятий по внеурочной деятельности, направленных на формирование у детей ключевых компетенций обучающихся.

Всматривайтесь в привычное — и увидите неожиданное,

Всматривайтесь в некрасивое — и увидите красивое,

Всматривайтесь в малое — и увидите великое,

Всматривайтесь в простое — и увидите сложное.

Из японской поэзии

Комментарии

1. При разработке игр использованы интернет-ресурсы, в том числе разработки учителя изобразительного искусства А. Н. Елисейевой [5], учителя начальных классов В. И. Першиной [7] и материалы сайта «Творческое мышление» [9].

Список литературы

1. Бона Э. Использование латерального мышления. СПб.: Питер Паблишинг, 1997 [Электронный ресурс]. URL: https://royallib.com/book/de_bono_edvard/ispolzovanie_lateralnogo_mishleniya.html (дата обращения: 01.03.2023).
2. Бона Э. Учите вашего ребенка мыслить. Минск: Попурри, 1998.
3. Бьюзен Б., Бьюзен Т. Супермышление. М.: Попурри, 2007. С. 320.
4. Бьюзен Т. Суперинтеллект. М.: Попурри, 2005. С. 412.
5. Елисейева А. Н. Формирование ключевых компетенций школьников на уроках «Изобразительное искусство» и «Искусство» посредством реализации современных технологий развития творческого мышления // NSportal.ru : образовательная электронная сеть [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/03/24/opisanie-opyta-raboty-uchitelya-izobrazitelnogo> (дата обращения: 01.03.2023).
6. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. М.: Академия, 2008. 352 с.
7. Першина В. И. Из опыта составления рабочих программ. Начальная школа, 2 класс // Мастер-класс. 2019. № 6. С. 2–17.
8. Сиббет Д. Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-карты для командной работы. М.: Альпина Паблишер, 2013. 280 с. ISBN 978-5-9614-4393-6. М.: Эксмо, 2008. С. 256. ISBN 978-5-699-27544-1.
9. Творческое мышление [Электронный ресурс]. URL: <https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/ustranenie-razryva.php> (дата обращения: 01.03.2023).