Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные формы изобразительной деятельности.

Человек изначально, с момента своего рождения, помещен в мир культуры. В этом мире накоплен и зафиксирован гигантский общечеловеческий опыт.

Человек в своей деятельности, поступках, мыслях, переживаниях опирается на общечеловеческие духовные и нравственные ценности.

Но человек может остаться равнодушным к искусству, если с детства его не приобщали к прекрасному. К.Маркс писал: «Если вы хотите наслаждаться искусством, то вы должны быть художественно образованным человеком».

Искусство оказывает огромное влияние на формирование личности ребенка на всех этапах его развития, позволяет шире и глубже познавать окружающую жизнь.

Исходя из этого, считаю, что искусство, как классическое, так и народное, должно входить в жизнь детей с раннего возраста, так как оно позволяет развивать психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразных видов деятельности.

Наибольшее влияние изобразительная деятельность оказывает на формирование у детей способности понимать и передавать в рисунках внутреннее состояние других людей, их чувства, переживания. И, как следствие этого, совершенствование у детей способности сочувствовать другим людям. На этой основе появляется способность выделять и оценивать нравственные стороны отношения человека к жизни, понимать и ценить доброжелательное отношение к себе и другим людям. И всё это положительно сказывается на становлении внутренней позиции личности, на формировании у ребёнка нравственно-эстетических качеств личности.

Занятия рисованием и другими видами художественной деятельности создают основу для полноценного содержательного общения детей между собой и взрослыми; выполняют терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Так же в процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности. У ребенка совершенствуется наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности, развиваются специальные умения и навыки. Поэтому так важно широко включать в педагогический процесс разнообразные занятия художественной, творческой деятельностью. Здесь каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без какого-то ни было давления со стороны взрослого.

Анализ положений о детском творчестве известных отечественных ученых, психологов и педагогов, многолетние наблюдения, практическая диагностика умений и навыков детей позволили мне определить главную цель своей деятельности: развитие творческих способностей детей через нетрадиционные формы изобразительной деятельности.

Формирование творческой личности, наиболее полное её раскрытие – важнейшая задача педагогики на современном этапе. Как уже сказано выше, эффективным средством её решения является изобразительное искусство, в том числе с помощью нетрадиционных техник, способов и форм его организации. Практика показывает: традиционные приемы рисования не дают возможности ребенку в полной мере творчески выполнить свои замыслы, а нетрадиционные художественные техники являются эффективным средством усвоения дошкольниками графики и живописи, закономерностей композиции, колорита и могут обеспечить развитие детского творчества в целом.

Нетрадиционные техники не позволяют копировать образец, что дает еще больший толчок к развитию воображения, творческой активности, зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления, самостоятельности, инициативы, оригинальности и индивидуальности каждого ребенка. Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира.

И вот уже на протяжении 30 лет я веду углубленную работу с детьми дошкольного возраста в студии, которая является результатом наработок по развитию творческих способностей детей, где целенаправленно обучаю детей различным способом получения художественного изображения, предоставляя им при этом богатый изобразительный материал, с последующим закреплением полученных умений в самостоятельной деятельности, что, несомненно, способствует развитию детского изобразительного творчества.

Эта форма организации изобразительной деятельности соответствует современным требованиям к обновлению содержания дошкольного образования, гуманизации педагогической работы в детском учреждении, реализует принципы личностно-ориентированного взаимодействия с детьми в процессе обучения, способствует активизации возможностей детей. Ведь для маленького ребенка художественный материал обладает завораживающей притягательной силой, он подсказывает замысел, воздействует на его характер, способствует созданию художественного образа. Кроме того, познавая средства и качества разнообразных материалов можно создавать ситуацию свободного выбора, так необходимую в творческой деятельности.

Считаю, что чем больше ребёнок знает вариантов получения изображения, тем больше у него возможностей передавать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребёнка творчество и воображение. Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Я очень увлекающийся человек и это помогает мне увлечь детей, поддержать их интерес.

Занятия строю так, чтобы детям было интересно, а мне вместе с ними. Чтобы каждое занятие увлекало, удивляло новизной и неожиданным решением, строю их с использованием игровых технологий. Это помогает приблизить учебный процесс к основному виду деятельности – игре, и наиболее естественным образом ввести его в таинственный мир, именуемый нами взрослыми – искусством. Здесь я выступаю как организатор, а зачастую и как участник творческого процесса, ставя игровую задачу, использую само стремление ребенка к реализации определенной цели воплощения замысла, включая его в арсенал новых средств и способов, позволяющих совершенствовать работу. Создаю психологические условия, чтобы сформировать у ребенка чувства собственной безопасности, раскованности и свободы за счет поддержки взрослыми их творческих начинаний.

Основными формами образовательного процесса являются фронтальные занятия и кружковая работа. На занятиях использую различные приемы и методы решения задач: наблюдение, показ, анализ, объяснение последовательности и способов выполнения, постановка перед детьми задач, требующих нахождения самостоятельного решения, т.е. задач проблемного характера. Детям не даются готовые образцы, а вызывается потребность в поиске, таким образом, предоставляется возможность для самовыражения. Очень эффективны вопросы-провокаторы, зачины. Немаловажную роль играет умение оценивать детские работы.

Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности, поэтому стараюсь активизировать внимание дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов:

1. Сюрпризный момент – герой приглашает в путешествие и т.п.;
2. Просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувствовать себя значимыми;
3. Живая эмоциональная речь воспитателя.

В основе лежал интегрированный метод, когда использование нескольких видов искусства воздействуют на главные сферы личности ребенка (чувства, мысли, представления) и дети при помощи взрослого реализуют свои творческие способности. Обусловлены эти виды искусств такими процессами как переживание, мышление, воображение. Таким образом, искусство стремится воплотить три стороны духовной жизни человека, обеспечивая работу мысли – словом, переживаний – музыкой, представлений – изобразительным искусством.

Прежде чем перейти к освоению нетрадиционных техник я провела анализ уровня изображения традиционными техниками, который показал, что традиционная техника дает передачу формы, движений, передачу пропорций, строение предмета, цвета, выстраивание композиции, замысла, но это не мотивирует детей на творчество, так как творить может тот, кто преобразует данный ему материал, пространство, в котором он творит, используя для этого всё, что его окружает.

Для развития творчества нужны базовые умения, навыки и опора на нестандартность детского мышления и восприятия. Интегрируя эти процессы в своей деятельности, дети подходят к творческому началу, но им нужен проводник, помощник, мастер, который сможет погрузить детей в творческий водоворот, стимулируя познавательный рефлекс ребенка. Здесь мне помогли нетрадиционные техники и приемы.

Основная цель ознакомления детей с нетрадиционными техниками – дать детям представление о разнообразнейших способах реализации в изображении как конкретных предметов, так и явлений в природе и социальном мире, используя при этом:

* знакомый материал («монотипия», «диатипия»);
* свое тело («пальчиковая живопись», «рисование ладошкой»);
* дыхание («кляксография»);
* Броссовый и природный материал («Коллаж», «Граттаж», «Рисование свечой», «Рисование по сырому с использованием кристаллов соли», «На мятой бумаге», «На ткани», «Рисование листиком», «Нитяная графика», «Графитти на песке», «Припечатки», «Набрызг», «Тычкование», «Дягилевские кружева»);
* Использование нити, как способа изображения – «изонить».

Освоение нетрадиционными техниками начала со средней группы, переходя от простой техники к более сложным. В старших группах задачи усложнялись, т.е. занятия строились на дидактическом принципе от простого к сложному. Простые техники предлагала на обучающих занятиях, а более сложные были использованы мною на занятиях кружка с детьми, имеющими задатки. В настоящее время такие техники, как монотипия, диатипия, рисование по-сырому, углем, сангиной, восковыми мелками, которые когда то были нетрадиционными, становятся традиционными.

Но так как я работаю и с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, то все эти техники можно назвать и коррекционными. Дополнительно они развивают:

* дыхательный аппарат, дифференцированное дыхание
* активизируют мышление и речь, синтез речевой и продуктивной деятельности, ставят детей в условия, побуждающие их общаться, ориентироваться на действия и высказывания сверстников, налаживать диалог, решаются задачи эмоционально-образной речи детей.
* мелкую моторику руки
* саморегуляцию, контроль психики
* очень эффективны в работе с детьми ОНР техники: «Дягилевские кружева» «Рисуем штрихом», в процессе которых легко проговаривать чистоговорки, скороговорки и т.д.

Проанализировав свою работу и работы детей, сделала следующие выводы: детей нужно знакомить с разными техниками, это вызывает у них большой интерес к изобразительному искусству; техникам изображения надо обязательно учить, так как занятия нетрадиционным рисованием способствуют развитию тактильного восприятия, изобразительных навыков и умений, наблюдательности, воображения, творческой активности, зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления, вниманию, эстетического восприятия и эмоциональной отзывчивости, оригинальности и индивидуальности каждого ребенка.

Анализ показал, что обучение нетрадиционным техникам доступно детям и целесообразно. Дети старшего возраста уже способны проявить старание, упорство, сознательно и настойчиво овладевают новыми техническими навыками. Перед ними открываются широкие возможности творческой деятельности. К концу года замыслы стали для них привычными и традиционными. Они научились выражать себя в материале, самостоятельно решают подбор материала, технику изображения композиции, цветовой настрой.

Важнейший девиз в работе с нетрадиционными техниками рисования:

* для детей – найди необыкновенное в обыкновенном!
* для взрослых – не навреди!

Дети, осваивая изодеятельность, не только научились правильно изображать предметы, явления, но у них появилась потребность в творчестве, в самовыражении через свои произведения, а значит, умение предъявить себя, рассказать о себе, о своём внутреннем мире, успешно социализироваться в обществе.