

Волощенко Полина Сергеевна, студентка

Тюменский государственный университет, Институт психологии и педагогики

Колчанова Елена Августовна, научный руководитель, кандидат

педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Тюменский государственный университет. Институт психологии и педагогики, Тюмень,

Россия

РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ВОООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В статье автор рассказывает о важности активизации творческого воображения учащихся общеобразовательных школ. И указывает на то, что наиболее эффективно активизировать воображение на уроках изобразительного искусства. В статье рассмотрены точки зрения учёных на тему активизации воображения. Опираясь на них, автор сделал вывод, что важность воображения оправдана – творческое воображение помогает ребёнку активизировать его мыслительные процессы, что, в свою очередь, способствует саморазвитию ребёнка. Активизация воображения напрямую связана с его наглядно – образным мышлением. В статье рассмотрены виды воображения, после чего автор перешёл на описание процесса разработки и проведения урока, на котором педагогу будет наиболее эффективно активизировать воображение учащихся.

Также автор обращает внимание на важность педагога в этом процессе. Именно он должен продумать структуру урока, проанализировать текущий уровень воображения школьников и, ориентируясь на результаты, создать программу, используя необходимые методы и приёмы активизации воображения. Также в статье уделено внимание проектной деятельности, в процессе которой учащиеся, решая поставленную перед ними проблему, решая

определённые задачи, задействуют своё воображение в творческой деятельности, активизируют мыслительные процессы.

Ключевые слова: активизация воображения, воображение, процесс активизации воображения, методы и приёмы активизации воображения, этапы активизации творческого воображения.

Annotation: In the article, the author talks about the importance of activating the creative imagination of students in general education schools. And indicates that it is most effective to activate imagination in fine arts lessons. The article considers the views of scientists on the topic of activation of imagination. Based on them, the author concluded that the importance of imagination is justified - creative imagination helps the child to activate his thought processes, which in turn contributes to the self-development of the child. The activation of imagination is directly related to his visual-figurative thinking. The article considers the types of imagination, after which the author went on to describe the process of designing and conducting a lesson in which the teacher will most effectively enhance the imagination of students.

The author also draws attention to the importance of the teacher in this process. It is he who must think about the structure of the lesson, analyze the current level of imagination of schoolchildren and, based on the results, create a program using the necessary methods and techniques to activate imagination. The article also pays attention to project activity, in the process of which students, solving the problem set before them, solving certain tasks, involve their imagination in creative activity, activate thought processes.

Keywords: imagination activation, imagination, process of imagination activation, methods and methods of imagination activation, stages of creative imagination activation.

Современное образование нацелено на развитие интеллектуальной, креативно мыслящей личности. В этой связи образование переживает реформирование во всех структурах. ФГТ дополнительного образования

ориентированы на выполнение задач по развитию детского творчества, активизацию различных способностей обучающихся, результатом которых будет развитие творческой личности.

Проблемой творчества занимались, отечественные психологи и педагоги К.Н.Корнилов, Л.С.Выготский, В.К.Лебедев, В.С.Кузин, В.И.Кириенко, А.А.Мелик-Пашаев, Б.М.Неменский, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Л.Н.Уманский, а также зарубежные учёные А.М.Блох, Д.Родари, З. Фрейд [3, с. 125-126].

По мнению психологов, (Фрейда З., Рибо Т., Юнга К., Выготского Л.С., Полуянова Ю.А.), творческое воображение стимулирует саморазвитие личности ребенка, определяет ценность и уровень ее развития [6, с. 328]. Это подтверждает А.В.Петровский считая, преобладание активного творческого воображения в структуре личности, как свидетельство о высоком уровне ее развития [6, с. 54].

Первые советские исследования в области развития детского воображения были проведены К.Н.Корниловым и Л.С.Выготским. К.Н.Корнилов связывал развитие детского воображения с процессом творчества, побуждающим ребенка наблюдать, исследовать, анализировать [3, с. 115]. Л.С.Выготский, опираясь на исследования Вундта и Рибо, строил свою теорию развития творческого воображения, основанную на прежнем опыте индивида. Он видел активизацию творческого воображения ребенка в обогащении его памяти необходимыми впечатлениями, в расширении кругозора и привитии необходимых навыков к той или иной творческой деятельности [1, с. 208].

Джанни Родари в книге «Грамматика фантазии», предлагает различные приемы, помогающие активизировать творческое воображение не только детей, но и взрослых, используя определенные «биномы» и «уравнения» [7, с. 37-38]. На важность активизации творческого воображения указывал также В.К. Лебедев [4]. Рассматривая пространственное представление в творческом развитии художника-педагога (1995), он отмечал важность активизации воображения, помогающего рождать творческие ассоциации, необходимые для протекания всех художественных процессов [3, с. 54].

Активизировать воображение можно на уроках ИЗО с помощью использования различных графических материалов и творческих техник. Много было сделано на эту тему исследований, которые мы осветим в работе.

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. Оно играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. Творческая активность предполагает умение освободиться из-под власти обыденных представлений, а с другой стороны, умение себя дисциплинировать. По мнению Макаренко, А.С. искусство учителя состоит в частности в том, чтобы распознать сферу творческой направленности ребёнка и развить её в желательном направлении [5, с. 117].

Воображение - это познавательный процесс по созданию новых образов путём переработки и материала восприятий и представлений. Начальные формы воображения впервые появляются в конце раннего детства в связи с зарождением сюжетно-ролевой игры и развитием знаково- символической функции сознания, ребёнок учится замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми, строить новые образы из имеющихся представлений, дальнейшее развитие воображения идёт по нескольким направлениям.

Но перейдём непосредственно к активизации воображения. Активизация – усиление, оживление деятельности, повышения активности. Значит, активизируя воображение школьника, мы повышаем активность его наглядно-образного мышления, тем самым открывая ему путь к возможностям воображения в полную силу.

Активизация творческого воображения определяется нами как направленное действие на усиление продуктивности процесса самостоятельного создания учащимися детских художественных школ оригинальных художественных образов, на проявление увлеченности творческой деятельностью, легкости и гибкости комбинаторных способностей.

Активизация наглядно-образного мышления школьника начинается с исследования, наблюдения за предметами и ассоциирования их с образами в головке ребёнка. На основе восприятия, получения эмоциональных впечатлений

от произведений искусства, путём анализа картин, музыкальных и литературных произведений ребенок может создавать оригинальные образы в творческих работах.

Воображение как процесс, помогающий познавать окружающий мир, можно и нужно совершенствовать. На уроках ИЗО, активизация и развитие творческих способностей ребёнка чаще всего стоят на первом месте.

В современных школах главной целью является творческое развитие подрастающего поколения в решении задач: специальными педагогическими средствами, используя изобразительное искусство, целенаправленно развивать художественно-творческие способности учащихся, их интерес к культуре, эмоциональную отзывчивость в явлениях действительности.

Чтобы лучше понять процесс активизации воображения, рассмотрим его виды.

Виды воображения:

– Активное воображение – пользуясь им, человек усилием воли, по собственному желанию вызывает у себя соответствующие образы.

– Пассивное воображение – его образы возникают спонтанно, помимо воли и желания человека.

– Продуктивное воображение – в нем действительность сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается. Но при этом в образе она все же творчески преобразуется.

– Репродуктивное воображение – ставится задача воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и, хотя здесь также присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем творчество.

Для того, чтобы запустить процесс активизации воображения школьников, необходимо поработать с каждым из вышеперечисленным видом воображения.

Процесс активизации воображения довольно сложен. У него существует определённая последовательность. На уроках ИЗО на первом этапе процесса развития воображения нужно вначале им дать понять, что такое рисование,

познакомились с разными графическими материалами, дать учащимся понять, как именно ими пользоваться. На втором этапе анализировать работы других художников, изучать окружающую действительность, исследование окружающих образов, возможно рисование с натуры. На третьем этапе школьникам предоставляются творческие задачи. Они заключаются в создании собственных новых образов на основе ранее изученных и замеченных ими путём использования графических материалов на уроках рисунка и композиции.

Особенность воображения младших школьников – его опора на восприятие. Обязательно должна быть опора на натуру, на картинке, в литературном произведении. Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – совершенствование воссоздающего воображения.

Если же у ребёнка имеется проблема с активизацией воображением, её можно помочь ему путём применения некоторых методов и приёмов.

С целью заинтересованности школьников в освоении новых материалов, целесообразно будет придумать формы, которые могут быть использованы на уроках, где будут использоваться графические материалы.

По мнению Гуружапова В.А., основные принципы, то есть последовательность, некоторые требования проведения урока для педагога – это:

- наличие целей и задач;
- соблюдение дидактических принципов (воспитывающее
- обучение, принцип научности, наглядности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, доступности и последовательности);
- постоянное обогащение школьников знаниями;
- использование разнообразных методов занятий;
- дифференцированный подход к детям с учетом их возрастных и индивидуальных психологических особенностей [2, с. 21].

На основе этих принципов можно подключить нетрадиционные формы проведения занятий, такие как урок-сказка, урок-путешествие, презентация, театрализация, мастер-класс, защита творческих проектов, уроки-конкурсы,

урок-игра. Всё это способствует активизации воображения учащихся и побуждает их к дальнейшей творческой деятельности. Один из вышеперечисленных форм урока может проходить следующим образом: например, урок-сказка. Учитель сам направляет школьников в нужное русло, рассказывая им сказку, допустим, о волшебной стране, где живут необычные звери. Примеров, как могли бы выглядеть эти животные, он не показывает обучающимся, однако, оговаривает, что выглядеть они могут как угодно, что можно в одном образе соединять несколько совершенно разных, что можно находить сходные признаки между несколькими объектами и на основе этих признаков создавать что-то своё. Это поможет начать процесс активизации воображения учащихся. Важно, чтобы учитель не напрямую вмешивался в процесс создания образов школьниками, а только направлял их, подсказывая, где какой материал использовать было бы наиболее уместно, либо по композиционному расположению объектов на листе.

Помимо форм урока важны методы и приёмы, которыми может пользоваться педагог для того, чтобы помогать школьникам активизировать своё воображение и творческие способности.

Среди методов активизации воображения можно выделить такие как: метод проблемного обучения, метод алгоритмизированного обучения, метод исследовательского обучения, репродуктивный метод. Например, проблемный метод обучения предусматривает постановку определенных проблем, которые решаются в результате творческой и умственной деятельности учащихся. Создавая проблемные ситуации, учитель побуждает учащихся строить гипотезы, рассуждения. Данный метод на уроках изобразительного искусства может использоваться, когда преподаватель предоставляет обучающимся проблемную ситуацию, в которой уместно было бы на основе приведённых характеристик и описаний создаёт свои образы.

При алгоритмированном методе школьники самостоятельно составляют план и чёткий алгоритм решения проблемы, что способствует развитию их

аналитического ума и воображения, так как именно с помощью фантазии и воображения они составляют план решения проблемы.

Исследовательский метод формирует у учащихся знания и умения, которые обладают высокой степенью переноса, приближает процесс обучения к научному поиску, где учащиеся знакомятся не только с новыми истинами, но и с методикой поиска.

Репродуктивный метод выражается в освоении обучающимися различных графических техник и материалов.

После рассмотрения методов активизации воображения, перейдём к приёмам. Приёмы воображения – это способы, используемые для получения новых образов и идей на основе уже имеющихся. Приёмы создания образов воображения: комбинирование (агглютинация), акцентирование, аналогия, типизация. Например, комбинирование (агглютинация) – это создание образа путём соединения частей или свойств от одного объекта другому. Например, дать обучающимся задание нарисовать несуществующего животного или растения.

Акцентирование – приём, где практикуется уменьшение или увеличение размеров, или количества деталей, то есть акцентирование какой-либо части образа как основной, его характеризующей.

Этапы активизации творческого воображения:

1 этап - повтор. На этом этапе учащиеся знакомятся с графическими материалами, с их свойствами и техниками, в которых можно использовать материалы. Здесь важно заинтересовать ребёнка в обучении новым изобразительным техникам и возможностям. Учитель показывает школьникам примеры творческих работ художников, на которые учащиеся впоследствии могут обращать внимание и брать в качестве аналогов для создания своих собственных творческих работ с необычными образами. Предлагается анализировать творчество других для того, чтобы понять техники и материалы, используемые там.

Роль педагога в активизации творческих способностей школьников немаловажна. Необходимо предложить учащимся варианты использования графических материалов, которые подогреют их интерес к изобразительной деятельности и новым техникам графики. Учитель на этом этапе использует репродуктивный и объяснительно-иллюстративный методы, что предполагает воспроизведение и повтор способов графической работы.

Дети знакомятся с различными приемами штриховки, работают пятном, точкой: все это необходимо для передачи материальности предмета, его фактуры, текстуры, нахождения предмета в световоздушной среде. Знакомство с графическими материалами, впоследствии, позволят учащимся использовать карандаши простые и цветные, тушь и перо, фломастеры, соус, уголь, сангину, восковые карандаши в реализации замыслов своих рисунков. Кроме того, работа в различных техниках графики, (монотипия, акватипия, граттаж) способствует активизации творческого воображения. Например, постановка проблемы перед учащимися поможет им освоить новые материалы (нарисуйте шум, злого и колючего ёжика и т.д.). Задача активизирует воображение ребёнка, способствует творческой деятельности и приводит к интересным результатам. На этом этапе можно использовать такие приемы развития воображения как комбинирование и аналогию. Они ориентированы на то, чтобы работать над своими образами на основе уже существующих, придуманных другими художниками.

Разберём, как бы выглядело такое занятие на уроках ИЗО. Учитель предварительно подготавливает наглядные примеры работ художников, где рассказывает учащимся о техниках и материалах, использованных при создании картин. Далее предлагает школьникам найти образы, которые они видят на картинах и описать их словами, после чего, используя разные графические материалы, на основе приёма комбинирования создать свои образы. Комбинирование – значит соединение свойств и элементов разных образов при создании своего. Процесс активизации воображения будет запущен.

2 этап – вариация. После того, как материалы были изучены, техники пройдены, можно переходить на новый уровень и предлагать детям варианты

смешанных техник, свободный выбор материалов для работы над своими образами. Однако пока не стоит отказываться от аналогов, на которые опирается ребёнок при работе над своими образами. Ребёнок ещё осваивает материалы, изучает их, только уже в другой технике, более сложной. Исследовательский метод активизации детского воображения направлен на поиски средств выразительности графики самим школьником. Задачи усложняются, предлагается несколько вариантов решения учебного задания. Школьник исследует поведение того или иного графического материала с другими в разных условиях. Учитель помогает учащимся ориентироваться и сочетать материалов. Приёмы, которые педагог может предложить учащимся – акцентирование, типизация (они будут наиболее эффективны).

Например, акцентирование - приём, где практикуется уменьшение или увеличение размеров, или количества деталей, то есть акцентирование какой-либо части образа как основной, его характеризующей. Благодаря этому приёму дети научатся выделять главное в образах, которые им предстоит изобразить, находить их характер и свойства, отличающие один образ от другого. Это поможет школьникам также выработать свой художественный язык, который они будут использовать при создании своих творческих работ.

Типизация - прием обобщения множества родственных объектов с целью выделения в них общих, повторяющихся, существенных признаков и воплощения их в новом образе. Этот прием широко используется в художественном творчестве, где создаются образы, отражающие характерные черты определенной группы людей (социальной, профессиональной, этнической). Такой приём будет эффективно использовать в иллюстрациях, где часто важно определить какую-либо черту определённой группы людей или кого-либо ещё с целью изобразить их в таком образе, который мог бы характеризовать их всех.

3 этап – импровизация. На этом этапе дети сами придумывают образы и подбирают материалы, позволяющие раскрыть замысел. Процесс воображения активизируется ещё более интенсивно, творческие работы обучающихся

выглядят оригинально и интересно. На этом этапе целесообразно вводить для учащихся проектную деятельность. Проектную деятельность учащихся можно рассматривать как многоуровневую задачу, при выполнении которой школьники не только задействуют весь знакомый им арсенал возможностей графики при создании художественного образа в рисунках, но и находятся в активном поиске средств выразительности графики, вариантов смешения техник и приемов. Учащиеся выполняя проект (например: создание иллюстраций к стихотворению, музыкальному фрагменту, рассказу, сказке; создание фантастических миров; плакатов и открыток к праздникам; портретов сверстников и автопортретов; пейзажи и другие темы) проявляют самостоятельность в выборе графических средств реализации своего замысла. В этом процессе происходит активизация творческого воображения учащихся.

Проектная деятельность делится на отдельные этапы. Рассмотрим их на примере проекта на уроках ИЗО – создание иллюстраций к музыкальному произведению.

1. Информационный этап. На этом этапе школьникам представляются цели и задачи проекта, учитель должен оговорить с детьми сроки, в которые им нужно уложиться в выполнении проекта. В нашей теме «иллюстрации к музыкальному произведению» педагог либо включает музыкальное произведение, выбранное им для учащихся, либо предоставляет выбор из нескольких возможных, ставит задачу создания иллюстраций к нему. С детьми обсуждаются материалы, которыми они могут выполнять свои графические работы. Преподаватель предоставляет задачу перед учениками как игровую, соревновательную форму (а давайте сейчас представим, что мы с вами настоящие иллюстраторы и вам предстоит сделать что-то очень необычное для международного конкурса). Дети будут замотивированы на достижение достойного результата.

2. Плановый этап. Здесь обсуждается форма, в которой будет выполнен проект, например, групповой проект или индивидуальный, составление плана работы. Учитель выступает помощником в составлении плана работы над

проектом и выдвижением наиболее интересных идей, выдвинутых учениками. В нашем случае это может быть выдвижение таких идей, как выбор формата, на котором будет производиться выполнение иллюстраций, выбор техник, аналогов. Необходимо также решить, групповой или индивидуальный проект. Если проект групповой, то педагог должен помочь учащимся в раздаче ролей в группе.

3. Поисковый этап. На данном этапе педагог предоставляет школьникам источники, где они смогут найти аналоги, на которые будут опираться при создании своих иллюстраций, корректировать ошибки в разработке эскизов и помогать преодолевать затруднения. Коллективное подведение итогов также производится с поддержкой учителя.

4. Обобщающий этап. Здесь производится анализ проделанной работы, делаются выводы, педагог помогает корректировать недочёты в работе, например, подсказывает, где необходимо доработать образы, созданные учащимися, проводит анализ единства техник, использованных при исполнении иллюстраций к произведению. С детьми оговаривается форма защиты проектов.

5. Этап защиты проекта. На основе проделанной работы учащиеся предоставляют свои проекты в утверждённой ранее с педагогом форме, объясняя концепцию, которую они выбрали для создания иллюстраций и характеризуя образы, использованные в ходе работы над произведением.

6. Аналитический этап – последний. Здесь педагог анализирует результаты работы над проектами. Он помогает учащимся понять недочёты и проблемы, с которыми они столкнулись в процессе работы, а также обсуждает с ними перспективы дальнейших исследований.

Педагог на этой стадии является наставником, который не так активно, как ранее участвует в творческой деятельности ребёнка, он лишь изредка подсказывает детям, так как работать материалом они уже умеют, опыт в создании своих образов у них уже имеется. Школьники сами выбирают приёмы, которыми будут пользоваться в своих творческих работах.

Прохождение трех этапов развития изобразительной деятельности учащихся (повтор-вариация-импровизация) способствует освоению базовых средств графики, вариантов использования различных приемом и техник графики, и, как итог: создание оригинального, самостоятельного рисунка, на основе творческого поиска средств выразительности графики для создания художественного образа. Достигается одна из важнейших целей уроков изобразительного искусства – активизация и дальнейшее развитие воображения, творческих способностей школьников, т.к. именно подобные формы работы стимулируют школьников к творческому поиску и реализации замысла в рисунках.

Библиографический список:

1. Выготский, Л. С. Психология искусства Текст. / Л. С. Выготский. М.: Педагогика, 1987. - 344 с.
2. Гуружапов В. А. Как учить детей понимать изобразительное искусство. Очерки психологии порождения смысла произведений живописи и графики. РИА «Мы и Мир», Москва, 1999. — 105с.
3. Корнилов, К. Н. Психология. Учебник для высших педагогических учебных заведений / К.Н. Корнилов. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2001. - 160 с.
4. Лебедко, В.К. Пространственные представления в творческом развитии художника-педагога. Текст. / В.К.Лебедко М.: Просвещение, 1994. - 148 с.
5. Макаренко, А.С. Цель воспитания: Учебное пособие / А.С.Макаренко - М.: Педагогика 1984. 380с.
6. Петровский, А.В. Основы теоретической психологии / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 528с.
7. Родари Джанни. Грамматика фантазии / Пер. с итал.: Добровольская Юлия Абрамовна — М.: Самокат, 2015. — 240 с. — (Серия: Самокат для родителей) — ISBN: 978-5-91759-171-1 04.08.2015.