

Я научу тебя творить

(Арт - педагогические приемы работы
с детьми в образовательном процессе)

Работу выполнила студентка 4 курса
кафедры Искусство графики
Бажанова Наталья Алексеевна

Что такое арт-педагогика?

Одной из наиболее активно развивающихся сегодня областей научного знания является арт-педагогика. Поле её деятельности — проблема использования в педагогической и коррекционной работе различных видов искусства, воспитание гармонично развитой личности, трансляция общечеловеческих и национальных духовных ценностей и адаптация человека посредством художественной деятельности. Она возникла и развивается на стыке педагогики и искусства.

Арт-педагогика и общая педагогика имеют общие конечные цели — помочь человеку научиться понимать себя и гармонично сосуществовать с окружающим его обществом, научиться познавать действие законов красоты и нравственности в окружающем мире.

Цель арт-педагогики

Это активизация познавательной деятельности учащихся средствами искусства, развитие творческого воображения, эмоциональной памяти; гармонизация духовно-нравственного состояния внутреннего мира детей и их социализация; воспитание самоидентификации личности ребёнка в процессе приобщения к национальному и мировому искусству, развитие любви к ценностям смыслам искусства и культуры, их духовно-нравственным народным традициям, запечатлённым в произведениях отечественной живописи, скульптуре, музыке, литературе, театре, хореографии, песнопениях, в произведениях материальной культуры и других видах народного творчества.

Несомненно, что все функции культуры и искусства оказывают терапевтический эффект на формирующуюся личность ребенка.

Функции арт-педагогики

- 1) **культурологическая** (обусловлена объективной связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека как творца на основе усвоения художественной культуры);
- 2) **образовательная** (направлена на развитие личности и познание ею действительности через искусство; обеспечивает усвоение знаний в сфере искусства и практических навыков художественно-творческой деятельности);
- 3) **воспитательная** (формирует морально-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности; содействует её социокультурной адаптации с помощью искусства);

Но как заинтересовать ЭТИМ
ребенка?

Прежде всего, при проведении урока необходимо создать для ребенка максимально комфортные условия, чтобы позволить ему творить, не отвлекаясь на посторонние вещи. Важно выбрать, в какой форме будет проходить занятие, а также понять, какой именно вид художественной деятельности интереснее всего для ребенка на данный момент.

Выбор одной из форм познавательной деятельности:

- 1) фронтальная
- 2) комплексная
- 3) коллективная

Фронтальная форма - коллективная работа представляет собой соединение индивидуальных работ учащихся, сделанных с учетом поставленной учителем задачи. Процесс совместной деятельности наблюдается лишь в конце урока, когда индивидуально выполненные части, элементы собираются в единое целое.

Комплексная форма - выполнение единой коллективной работы (на плоскости, в объеме, создание книги) когда каждый учащийся делает свою часть задания, имея представление об общем результате и согласовывая свою деятельность с тем, что делают другие.

Коллективная форма, при которой деятельность учащихся строится по принципу конвейера, когда каждый делает только одну определенную операцию в процессе изготовления изделия.

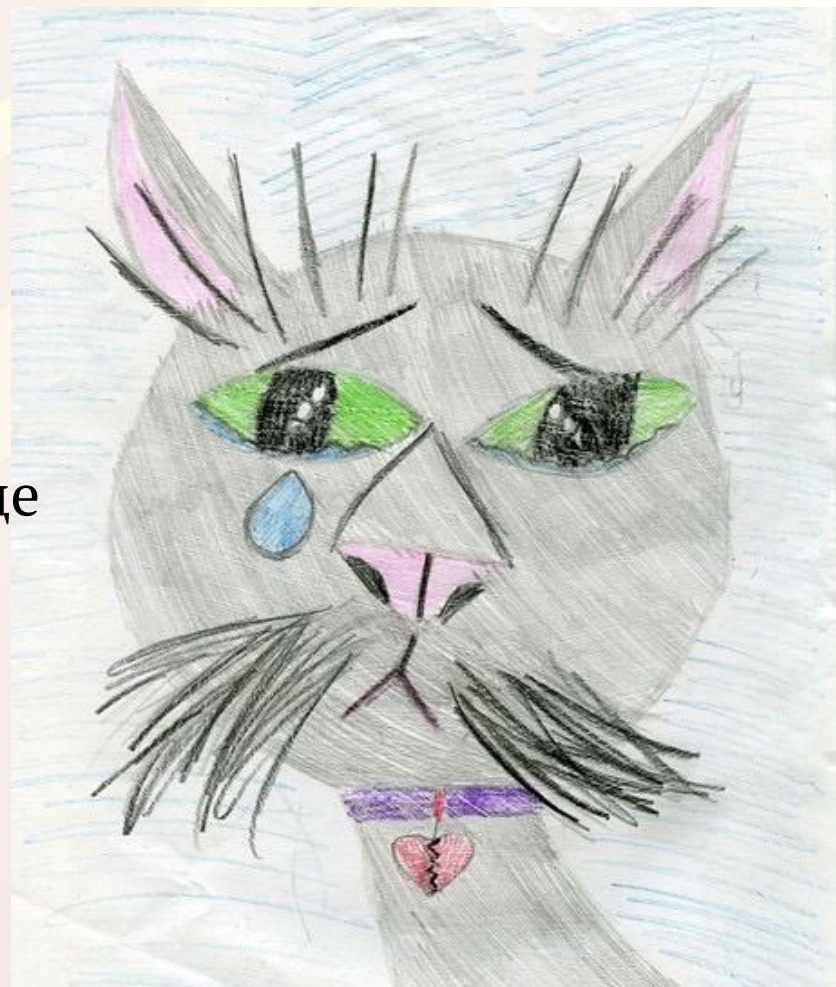
Важно помнить

В работе с ребенком необходимо учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка: у одного могут быть проблемы с речью, у других – эмоциональная «зажатость», у третьих – отстранённость от коллектива, у некоторых – агрессивность поведения и прочее.

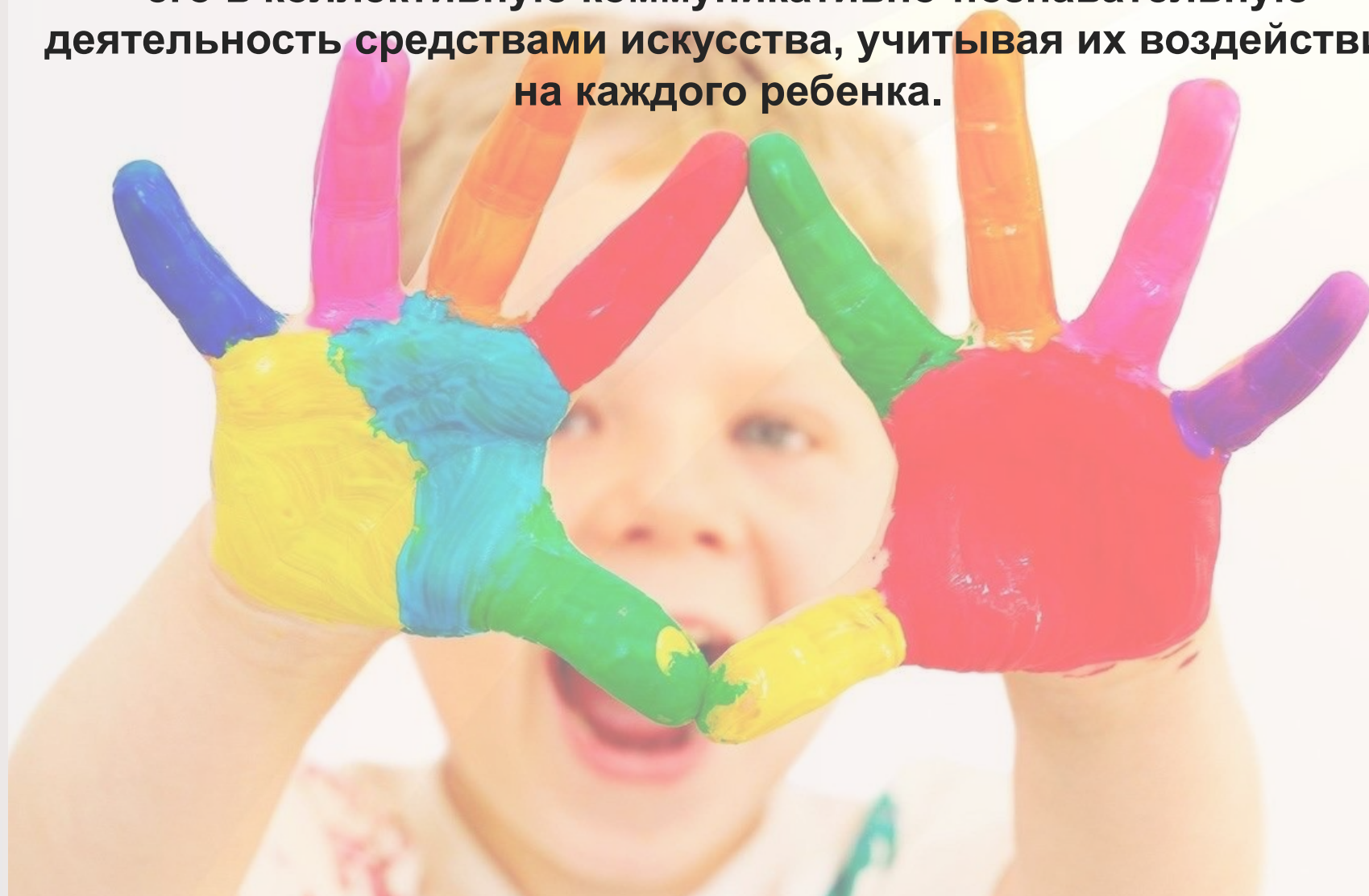

Творчество нельзя навязывать ребенку насильно. Если он не почувствует в себе желания творить, любые, даже самые «правильно» организованные занятия станут для него мучениями.

Нужно постараться как можно чаще идти на компромиссы и избегать любых рамок и ограничений, дав возможность ребенку самому выбрать то, что было бы для него самым интересным.

Главная цель педагога – получить доверие ребенка, вовлечь его в коллективную коммуникативно-познавательную деятельность средствами искусства, учитывая их воздействие на каждого ребенка.

Варианты деятельности учителя на уроке:

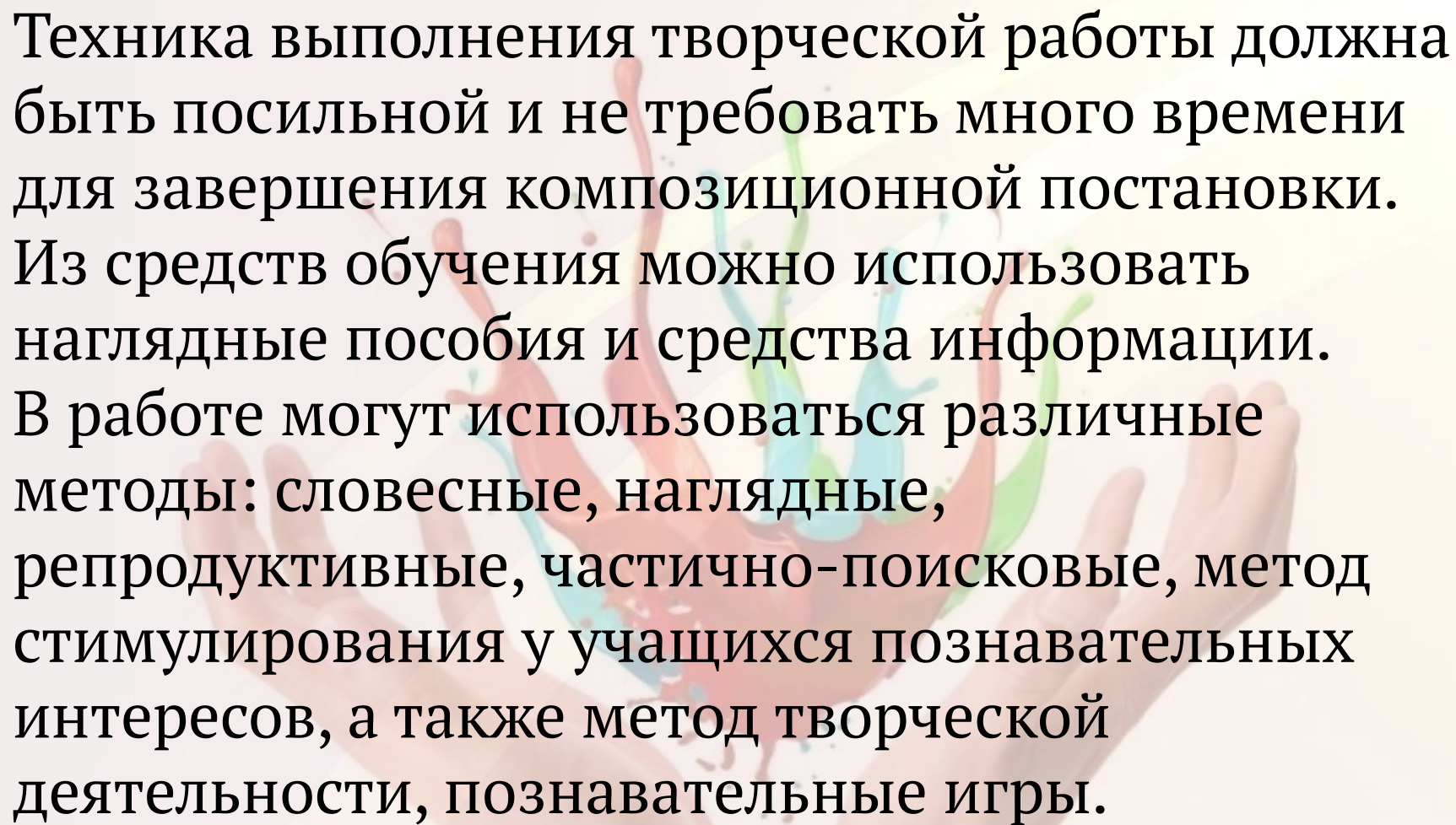
- 1) **пассивное участие** - учитель является главным организатором, распределяет работу, предлагает заранее разработанный план, лично контролирует действия учащихся
- 2) **активное участие** - учитель остается главным источником информации, но учащиеся могут прояснять необходимые положения, предлагать собственные решения
- 3) **интерактивное участие** - учитель регулирует учебно-воспитательный процесс, определяет общее направление, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана работы, а учащиеся проявляют со своей стороны активность в обсуждении идеи, в разработке плана работы, предлагают свое решение, поставленной проблемы.

При проведении группового урока с созданием коллективной работы, педагогу необходимо разработать для учащихся единые требования: единство материала, техники изображения, языка и приемов, соразмерность элементов изображения, единство цветового решения, соблюдение правил размещения индивидуальной работы на листе.

Необходимо разработать критерии оценивания работ учащихся

- композиция
- графика
- колористика
- техника изображения
- техника владения инструментом

The background of the slide features a central image of two hands, one from the left and one from the right, cupping a globe. The hands are rendered in a soft, semi-transparent style. The globe is surrounded by vibrant, colorful splashes in shades of red, orange, yellow, green, and blue, creating a sense of energy and global unity. The overall aesthetic is clean and modern, with a warm color palette.

Техника выполнения творческой работы должна быть посильной и не требовать много времени для завершения композиционной постановки. Из средств обучения можно использовать наглядные пособия и средства информации. В работе могут использоваться различные методы: словесные, наглядные, репродуктивные, частично-поисковые, метод стимулирования у учащихся познавательных интересов, а также метод творческой деятельности, познавательные игры.

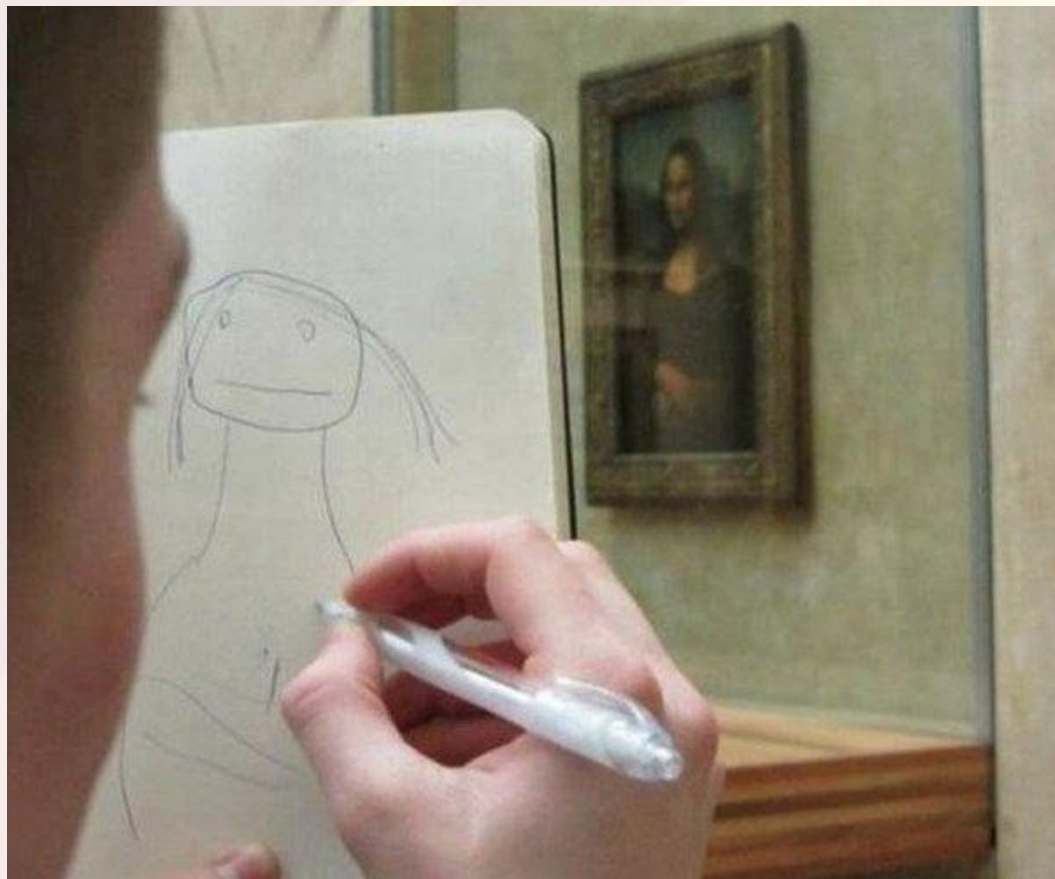
Безусловно, коллективная работа очень важна, но все же именно в искусстве у ребенка есть возможность выразить свою индивидуальность, раскрыть частичку своего внутреннего мира - нужно больше давать детям работать самостоятельно. Мир художества невероятно многообразен, необходимо предоставить ребенку свободный выбор вида деятельности - быть может, он раскроет свой талант в какой-то совершенно неожиданной области.

Для того, чтобы заинтересовать учащихся рекомендуется использовать приемы игры. Нужно с пониманием относиться к возможным неудачам и учить ребенка их преодолевать, ведь каждый мастер начинал с малого.

Творческая изобразительная деятельность, как коллективная, так и индивидуальная невозможна не только без определенного объема знаний и умений, но и без подготовки учащегося к активному художественно-образному мышлению и творческому созиданию. На уроках изобразительного искусства творчество неразрывно связано с эстетическим восприятием действительности и художественным восприятием произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в сочетании с музыкой и литературой.

Знакомьте детей с работами старых мастеров, рассказывайте о разных художественных направлениях - важно постоянно пополнять визуальную базу образов, чтобы потом ребенку было от чего отталкиваться в своем творчестве.

Но главное - дать ребенку понять, что
все в его руках и он все может

Спасибо за внимание!