

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества Рассказовского района»

Творческий проект

МАСТЕРСКАЯ «РАЗНОЦВЕТНАЯ РАДУГА»

Составитель проекта:

Ивановская Любовь Николаевна,
педагог дополнительного образования

с. Платоновка

Краткая аннотация проекта

Проект направлен на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной, познавательной и творческой работе, через применение нетрадиционных техник изображения рисунка. Проект носит инновационный характер, так как в системе работы используются современные технологии:

- технология деятельностного метода, проектная технология, коммуникативно-мыслительная техника «развитие воображения», коммуникативная рефлексия, технология учебного диалога;
- формы: образовательное событие, организационно-деятельностная игра;
- нетрадиционные методы и способы развития творческого воображения детей: кляксография, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием природного материала, тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование листьями, рисование примакиванием, рисование ладошками.

Реализация инновационного проекта позволит обеспечить:

- положительную динамику в формировании художественно-творческих способностей у младших школьников и развитию творческого воображения;
- повышение качества успеваемости обучающихся по изобразительному искусству;
- индивидуальные достижения обучающихся в области изобразительного искусства (участие в конкурсах, как на муниципальном уровне, так и на Всероссийском).

Обоснование необходимости проекта

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. Особое место в воспитании и образовании ребенка занимает искусство, которое развивает художественно – образное мышление, основанное на воображении, фантазии, зрительном и слуховом ассоциативном восприятии.

В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности личности. По мнению многих исследователей в области педагогики, психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно живопись, музыка, литература признаны действенными средствами, способствующими формированию и развитию целостной, активной творческой личности. Считается, что в возрасте от 7 до 12 лет происходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. Вместе с тем ученики начальных классов обнаруживают повышенную восприимчивость и впечатлительность, непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать новое. Поэтому педагогу, при обучении детей изобразительному искусству, необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. Известно, что в процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память. По мере того, как усложняется психическая жизнь ребенка, эта зрительно-образная форма, постепенно уступает место другим, более необходимым для его возраста, формам мышления. Ставя своей задачей развить творческие способности учащихся на занятиях изобразительной деятельности, учитель должен выработать правильную методику работы с детьми. Необходимо отметить, что на творческих занятиях изобразительного искусства внимание школьников нуждается в постоянной поддержке со стороны учителя, поэтому учитель в процессе преподавания должен использовать эмоциональные факторы, познавательные интересы.

Плюсы проекта заключаются в том, что внеурочная деятельность будет организована как специальная художественно-творческая деятельность;

- в содержание учебной программы по изобразительному искусству внедрен и реализуется в процессе обучения национально-региональный компонент образования;

- учебно-воспитательный процесс по изобразительному искусству ориентирован на современные педагогические технологии и образовательные формы.

Актуальность и новизна проекта

Оценивая степень адекватности проекта современным целям, задачам и логике развития образования, следует обратить внимание, что каждый день на ребенка обрушивается огромное количество информации, в которой он должен уметь разбираться — оставлять важное для себя и отбрасывать ненужное. Все

ускоряющийся ритм жизни требует от школьника быстрого переключения внимания с одного вида деятельности на другой, умений анализировать ситуацию, устанавливать взаимозависимость явлений. Важно воспитывать в детях критическое отношение к произведениям искусства, научиться отличать шедевр от безвкусной подделки, находить связующую нить между произведениями прошлого и настоящего, между формой и содержанием предмета, раскрывать связь с окружающей действительностью.

Изучение регионального содержания позволяет приобщить учащихся к культуре родного края, заложить основы любви и уважения к богатой народной культуре.

Проект носит инновационный характер, так как:

- в системе работы используются современные технологии:
- технология деятельностного метода;
- проектная технология;
- коммуникативно-мыслительная техника «развитие воображения»;

В основу проекта положены педагогические идеи, ориентированные на формирование общекультурных компетенций обучающихся:

- развивающего обучения;
- индивидуализации обучения;
- личностно-ориентированного обучения;
- системно - деятельностного подхода.

Занятия способствуют разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей и творческого воображения, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.

Цель и задачи проекта:

Создание условий для развития художественно-творческих способностей обучающихся посредством нетрадиционных техник изображения рисунка во внеурочной деятельности.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

- разработка и реализация программы по формированию развития художественно-творческих способностей;
- разработка диагностического инструментария по отслеживанию результатов сформированности художественно-творческих способностей;
- разработка методических рекомендаций для педагогов изобразительного искусства при работе с одарёнными детьми по развитию творческого воображения.

Основное содержание проекта

Особое место в воспитании и образовании ребенка занимает искусство, которое развивает художественно – образное мышление, основанное на воображении, фантазии, зрительном и слуховом ассоциативном восприятии, поэтому для повышения уровня художественно-творческих способностей, необходимо использовать современные педагогические и информационные технологии, от которых и будет зависеть эффективность реализации проекта. Считаю, что наибольших результатов можно добиться, используя в работе технологию деятельностного метода, технологию проектной деятельности, коммуникативно-мыслительную технику «развитие воображения», технику учебного диалога и ИКТ.

Кроме того, в наше современное время нельзя обойтись и без включения в учебный процесс средств технической поддержки, способствует его личностному развитию. Ребята могут выполнять творческие и исследовательские проекты на темы связанные с изобразительным искусством.

Говоря, о коммуникативно-мыслительной технике «развитие воображения», нельзя не сказать, что воображение является высшей психической функцией и отражает действительность. Однако, с помощью воображения осуществляется мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача - представление ожидаемого результата до его осуществления. Воображение теснейшим образом связано с другими психическими процессами (памятью, мышлением, вниманием, восприятием), обслуживающими учебную деятельность. В связи с этим в проекте используются ряд методик: методика “Вербальная фантазия” (речевое воображение), методика “Рисунок”, методика “Скульптура”. Нет сомнения, что воображение и фантазия являются важнейшими сторонами нашей жизни. Если бы люди не обладали этими функциями, человечество лишилось бы почти всех научных открытий и произведений искусства, дети

не слышали бы сказок и не смогли бы играть во многие игры, не смогли бы усваивать школьную программу. Ведь любое обучение связано с необходимостью что-то представить, надо дорисовать так, чтобы получилась картина, например, волшебного леса. Данная техника используется при разработке тем: «Волшебный лес», «Сказочная поляна», «Подводное царство», «На что похоже половина яблока?», «Волшебные кляксы» и способствует:

- повышению самооценки у детей;
- позитивному восприятию ребенком себя как личности;
- отсутствию однотипных рисунков на занятиях изобразительного искусства.

Диалог составляет основу творческих занятий в проекте. Собеседование на занятии выстраивается как диалог-имитация, ориентированный на внешнюю, вопросно-ответную форму, где педагогу отводится роль ведущего; как диалог-обсуждение, предусматривающий общение с равными субъектами в образовательном процессе, а может быть развернуто в рамках диалога-познания, охватывающего различные темы.

Нельзя не отметить, что позиция педагога на протяжении занятия постоянно изменяется. На этапе разработки занятия педагог является его автором-разработчиком. Задача педагога разработать «сценарий» занятия, подобрать систему заданий, средств. Другими словами, на этом этапе педагог продумывает все основные педагогические действия, которые позволят ему решить поставленные им педагогические задачи. Кроме этого, на этапе разработки целесообразно соотнести будущее содержание занятия с содержанием других занятий темы.

В ходе проведения занятия педагог выполняет несколько функций: в начале занятия - функцию эксперта результатов работы; в ходе решения творческой задачи - функцию управления образовательным процессом в классе. Здесь задача педагога реализовать тот сценарий, который он задумал, предоставив учащимся максимум возможностей самим решить поставленную всем классом задачу. В конце занятия педагог выполняет вновь функцию эксперта, рефлексолога, помогая обучающимся определить, с одной стороны, проблемы и трудности, которые возникли в ходе освоения учебного материала, с другой стороны, наметить следующий шаг. Играя разную роль в ходе занятия, педагог дает возможность максимально свободно реализовать свои собственные (личностные) цели в ходе изучения материала, выбрать свою стратегию «поведения». Таким образом, и

технологии, и позиции, и формы работы все это средствами реализации данного проекта.

Программа дополнительного образования «Развитие художественно-творческих способностей у младших школьников»

составлена по принципу тематической цельности, последовательности развития курса изобразительного искусства и усложнения содержания по годам обучения. Обучение по программе, является своеобразным этапом не только освоения воспитанниками теоретических и практических основ изобразительной деятельности, но также этапом развития личности обучающегося, его творческих способностей. *В программе используется:*

- личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку;
- интеграция разных видов искусства (изобразительного и декоративно-прикладного) и детской художественной деятельности;
- обогащение сенсорно-чувственного опыта;
- естественная радость в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чувствование и деятельность), сохранения непосредственности, эмоциональной открытости;
- продуктивное взаимодействие детских групп и взрослых;
- использование проблемных, игровых ситуаций, инициирующих детское экспериментирование и развитие творческих способностей.

Образовательные события

Образовательное пространство школьников стремительно меняется. Ежегодное подведение итогов проходит в форме организационно-деятельностные игры (ОДИ). ОДИ — это инновационная образовательная форма, которая основана на работе в группах, моделировании ситуаций и создании собственных проектов. В процессе игры школьники учатся выстраивать новые схемы мышления, разрабатывать творческие проекты и применять их в освоении новых жизненных пространств. А именно это и является главной задачей художественного образования.

Разнообразие форм и особый режим занятий

Проектом предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала.

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда.

Для качественного развития творческой деятельности юных художников *предусмотрено*:

- предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем;
- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности, это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;
- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;
- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;
- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;
- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только, копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.

Теоретические знания даются на самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как учебная дискуссия, игры, конкурсы, выставки, коммуникативная рефлексия, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.

На протяжении обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления.

Проектом предусмотрены разнообразные формы подведения итогов по результатам освоения материала:

- выставка работ;
- зачеты и зачетные работы;

- участие в конкурсах;
- защита творческих и исследовательских проектов;
- персональные выставки;
- итоговая выставка работ.

Техническое оснащение проекта

Успешная реализация проекта и достижения обучающихся во многом зависят от правильной организации рабочего пространства в кабинете.

Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами.

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, планшетами для рисования. Для работы сформировано достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, драпировки, изделия народных промыслов). А также в наличии есть осветительные приборы (светильники) для освещения натюрмортных постановок.

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) имеются специальные стеллажи. В учебном помещении есть специальный методический фонд, а также современные технические средства обучения. Учебный кабинет, оснащён интерактивным оборудованием: мультимедийный компьютер, многофункциональное устройство (сканер, копир, принтер), интерактивная доска.

Организации-партнеры, их функции в проекте

1. Родители (законные представители): проведение практических занятий с родителями, мастер-классов, организация совместных выставок и конкурсов рисунков, посещение родителями творческих мероприятий студии.

Целевая аудитория

Проект рассчитан на детей младшего школьного возраста. Набор свободный. Состав группы постоянный. Количество 10-15 человек. Занятия 1 раз в неделю. Занятие рассчитано на два учебных часа с учётом перерыва для отдыха, 72 часа в год. Срок реализации - 2 года.

Возраст детей участвующих в реализации проекта 8-12 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного искусства.

План реализации проекта

Этапы реализации проекта

<i>Подготовительный этап</i> (2019)	<i>Содержательно-практический этап</i> (2019-2020)	<i>Рефлексивно-контрольный этап</i> (2020)
<ul style="list-style-type: none"> - изучение основных аспектов развития художественно-творческих способностей, - выявление первоначального уровня развития художественно-творческих способностей младших школьников; - выработка главных критериев по развитию 	<ul style="list-style-type: none"> - разработка и реализация программы «Развитие художественно-творческих способностей младших школьников, - организация работы практики творческого воображения»; - организация работы галереи жизнерадостных и активных; 	<ul style="list-style-type: none"> - проведение диагностики уровня сформированности художественно-творческих способностей у младших школьников; - разработка методических рекомендаций для учителей по организации работы .

художественно-творческих способностей младших школьников;	- создание условий выставок;	
Результат: повышение уровня сформированности художественно-творческих способностей у обучающихся.		

План-график реализации проекта

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>
Подготовительный этап		
1.	Изучение методической литературы по развитию художественно-творческих способностей у младших школьников	Постоянно
2.	Участие в проектном семинаре для педагогов школы «Современные образовательные технологии в преподавании изобразительного искусства»	2019
3.	<i>Диагностика.</i> - выявление первоначального уровня художественно-изобразительных способностей у младших школьников. - выработка главных критериев по развитию художественно-творческих способностей у учащихся начальной школы.	2019
Содержательно-практический этап		
1.	Разработка и реализация программы дополнительного образования по развитию художественно-творческих способностей.	2019
2.	Апробирование занятий в учебной деятельности	2019

3.	Корректировка сценариев занятий с учетом выявившихся проблем в ходе анализа проведенных занятий.	2019
4.	Проведение открытых занятий по формированию творческого воображения у младших школьников с использованием нетрадиционных техник изображения.	2019
5.	Создание условий для реализации творческих и исследовательских проектов обучающихся	2019
6.	Организация мероприятия по защите творческих и исследовательских проектов обучающихся «История одного шедевра»	2019-2020
7.	Разработка диагностического инструментария	2019
8.	Изучение уровня развития художественно-творческих способностей у младших школьников	2019
Рефлексивно- контрольный этап		
1.	Проведение открытых занятий	2019-2020
2.	Обобщение полученных результатов и оформление методических рекомендаций	2019
3.	Проведение внешней экспертизы полученных результатов	2019

Основные мероприятия по реализации проекта

<i>№</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Содержание</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственный</i>
1.	Организация работы творческой мастерской	-творческое оформление мастерской; -зачисление учащихся	сентябрь	Педагог ИЗО
2.	Конкурс рисунков по теме «Творчество моей семьи».	-оформление творческих работ; -разработка плана экскурсии; -размещение работ в сети Интернет на сайтеДДТ	сентябрь	Учащиеся Педагог ИЗО
3.	Стратегическая игра «Изучаю, исследую, применяю» для родителей и обучающихся.	-организация работы по созданию творческих и исследовательских проектов по темам искусства;	октябрь	Педагог ИЗО
4.	Мастер-класс для родителей и детей «Воображалки».	-создание коллективно-творческой композиции с использованием нетрадиционных техник изображения;	ноябрь	Педагог ИЗО

5.	Экскурсия в городской музей	-посещение выставки картин художников нашего края;	ноябрь	Педагог ИЗО
6.	Конкурс рисунков. «Зимние узоры» Смешанная техника.	оформление творческих работ;	февраль	Педагог ИЗО
7.	Персональная выставка одарённых учащихся студии.		февраль	Педагог ИЗО Учащиеся
8.	Конкурс рисунков «Мои фантазии».	-оформление творческих работ; -разработка плана экскурсии;	март	Педагог ИЗО Учащиеся
9.	Экскурсия в Тамбовскую художественную галерею	-посещение выставки картин художников;	март	Педагог ИЗО

10.	<p>Проведение открытых занятий по формированию творческого воображения у младших школьников с использованием нетрадиционных техник изображения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Чудо птица» <p>рисование по воображению;</p> <ul style="list-style-type: none"> -«Восковой пейзаж» <p>рисование по воображению.</p> <p>Нетрадиционная техника рисования;</p>	<p>-разработка и проведение открытых занятий;</p>	<p>апрель</p> <p>апрель</p>	<p>Педагог ИЗО</p>
11.	<p>Итоговое открытое занятие по теме: «Жанры и виды изобразительного искусства»</p>	<p>-учебная дискуссия;</p> <p>-защита презентаций по теме;</p>	<p>май</p>	<p>Педагог ИЗО</p> <p>Учащиеся</p>

12.	Итоговая выставка .	-оформление творческих работ; - отчётные просмотры законченных работ;	май	Педагог ИЗО Учащиеся

Ожидаемые результаты

Главным результатом реализации проекта является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.

Результатом реализации проекта должно стать новое качество **внеурочной деятельности** образования, которое будет выражаться в:

1. Разработке программы дополнительного образования «Развитие художественно-творческих способностей у младших школьников».
2. Создании развивающей образовательной среды творческой мастерской или практики творческого воображения.
3. Разработке диагностического инструментария по отслеживанию результатов сформированности художественно-творческих способностей.
4. Разработке методических рекомендаций для учителей изобразительного искусства при работе с одарёнными детьми по развитию творческого воображения.

Литература

Для учителя

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003.
2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003.
3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
4. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007.
5. Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: «Литера», 2006.
6. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 1-4 классов. – М., 1998.
7. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 1998.
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1984.
9. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979.
10. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. Кузин. – М.: Дрофа, 2004.
11. Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / В.С. Кузин. – М., 2005.
12. Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 2005.
13. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987.

14. Савенкова Л.Г. изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М.: Вентана-Граф. 2008.

15. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1977.

16. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 2кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2002.

17. Шпикалова Т.Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство»: 1 кл. / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2000.

18. Энциклопедический словарь: «Избранный Брокгауз». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

Для родителей и обучающихся

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007.

2. Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2001.

3. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. Маккэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2006.

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983.

