

РЕФЕРАТ

**Тема: Формирование свободы воображения как направление
развития творческих способностей детей**

(на примере объединений художественной направленности)

Автор: Поздеева Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом детского творчества № 3
г. Иваново

Иваново, 2017

Содержание

Наименование раздела	Номер страницы
Введение	3
Глава 1. Понятие и сущность воображения	4
Глава 2. Способы и приемы формирования воображения для развития творческих способностей детей на занятиях в изостудии	6
Глава 3. Возрастные особенности проявления разных видов воображения в детских рисунках	15
Заключение	18
Библиографический список	20
Интернет-документы	20

Введение

Одна из важных задач в области образования – эстетическое воспитание детей, создание условий для раскрытия творческих способностей каждого ребенка. С раннего возраста у ребенка должно развиваться чувство прекрасного, эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства.

Проблема развития творческих способностей детей является одной из актуальных в педагогике художественного образования. Творчество – обязательный элемент гармоничной и счастливой жизни ребенка. Дети учатся преобразовывать окружающий мир, и это помогает им понять его устройство лучше. Развитие творческих способностей – сложный и длительный процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к искусству, овладевают разными видами художественной деятельности. Оно будет проходить правильно только в том случае, если будет грамотно профессионально организовано. Воображение тесно связано с творчеством и зависимость эта обратная, то есть именно воображение формируется в процессе творческой деятельности.

На сегодняшний день актуальны проблемы творческой деятельности, связанные с воображением современных детей. Они с ранних лет имеют зависимость от компьютеров, гаджетов, интернета, поэтому зачастую оторваны от реальной действительности, окружающего их мира. На основе опыта работы в изостудии, сделан вывод, что необходима планомерная работа педагога по развитию способности детей к воображению творческой фантазии с учетом их возрастных особенностей.

В реферате раскрываются способы и методы формирования свободы воображения обучающихся через творческую деятельность на занятиях по изобразительному искусству.

Цель данной работы – определить особенности формирования свободы воображения детей средствами изобразительной деятельности.

Задачи работы:

- 1) рассмотреть понятие, сущность и виды воображения;
- 2) раскрыть способы и методы формирования свободы воображения для развития творческих способностей детей на занятиях в изостудии;
- 3) проанализировать возрастные особенности проявления разных видов воображения в детских рисунках.

Реферат состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Глава 1. Понятие, сущность и виды воображения.

Воображение и фантазия – это важнейшая сторона жизни ребёнка. Усвоить программу по изобразительной деятельности без воображения невозможно. Оно является высшей и необходимейшей способностью человека. Вместе с тем, именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. Воображение особенно интенсивно развивается в возрасте от 7 до 15 лет. Если в этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать, у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности.

Воображение — психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путём переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте (М.В. Гамезо, И.А. Домашенко).

Создатель психоанализа З. Фрейд рассматривал воображение как первичную, изначальную форму детского сознания. Принцип удовольствия, который господствует в раннем детстве, находит свое отражение в фантазиях и грезах ребенка. Согласно Фрейду, сознание ребенка до определенного возраста свободно от реальности и только обслуживает его желания, чувственные тенденции.

В жизни школьника исключительно важную роль играет воображение. Воображение в школьном возрасте проявляется настолько ярко и интенсивно, что многие психологи рассматривали его как изначальную заданную детскую способность, которая с годами теряет свою силу.

В психологии воображение трактуется как своеобразный тип синтеза чувственного и рационального, особенность которого и заключается в его субъективности. Роль воображения в процессе творческого познания можно определить как один из способов использования имеющихся у человека знаний для получения новых знаний, как перенос знаний с одной области на другую, свойства которой должны быть изучены для решения познавательных задач.

Воображение играет в жизни ребенка большую роль, чем в жизни взрослого. Дети верят в то, что придумывают. Воображаемый и реальный миры не отделены у них столь четкой границей, как у взрослых. Переживания, которые вызываются воображаемыми событиями, для них совершенно реальны и значительно сильнее, чем у взрослых.

Воображение ребенка с самого начала его формирования имеет две основные функции – познавательную и аффективную.

Основная задача познавательного воображения – это воссоздание объективной реальности, достраивание целостной картины мира, получение новых впечатлений.

Аффективная функция воображения направлена на утверждение и защиту своего Я. Такая защита может осуществляться двумя путями. Во-первых, через многократное воспроизведение (или проигрывание) травмирующих воздействий или ситуаций ребенок как бы отстраняется от них, начинает видеть их стороны. Во-вторых, дети создают воображаемые ситуации, в которых они могут утвердить себя – чувствуют себя сильными, смелыми, ловкими, всемогущими.

Существуют несколько классификаций видов воображения, каждая из которых имеет в своем основании какой-либо из существенных признаков воображения.

По признаку активности:

- 1) активное;
- 2) пассивное.

По признаку самостоятельности и оригинальности:

- 1) воссоздающее;
- 2) творческое.

Можно сделать вывод, что творческое воображение обучающихся зависит от многих факторов: их возраста, умственного развития и особенностей развития, индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур образа «Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки собственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности процесса обучения и воспитания.

Глава 2. Способы и методы формирования воображения для развития творческих способностей детей на занятиях в изостудии.

Деятельность творческого воображения обучающегося почти никогда не возникает без помощи и участия педагога. Его роль заключается в том, чтобы совместно с ребенком восходить к процессу творчества. Для реализации этого принципа, необходимо не только инициировать детское воображение через разные формы связи фантазии и реальности, но и определенным образом построить ту часть занятия, когда дети создают и реализуют замыслы своих рисунков.

Ведущими условиями стимуляции творческого воображения обучающихся являются:

- предоставление свободы действовать с различными материалами при одновременном обогащении представлений об их свойствах и способах действий;
- пробуждение эмоций (переживаний) в процессе восприятия действительности;
- организация наблюдений за творческим процессом взрослых (педагога).

На занятиях изобразительного искусства, главным принципом обучения является наглядность и постепенность; широко используются словесные, наглядные, практические методы и игровые приемы, которые способствуют развитию творческого воображения.

Словесные методы:

- вопросы (наводящие, поисковые);
- рассказ (используется в первой части занятия, должен быть кратким и соответствовать теме);
- беседа (выступает в форме вопросов);
- указания (общие и индивидуальные, используется на протяжении всего занятия);
- пояснения (направлены на последовательность проведения работы, на планирование конкретного материала);
- художественное слово (используется на занятии в любой части, придает красочность и выразительность заданной теме).

Наглядные методы:

- рассмотрение;
- наблюдение;
- показ.

Практические методы имеют большое значение на занятиях изобразительного искусства. Формы работы представляются ведением занятий (работа с натуры, тематическое рисование, декоративно-прикладное творчество, беседа).

На занятиях изобразительного искусства необходимо грамотно, используя выше перечисленные методы и приемы работы с детьми,

развивать творческое воображение у детей, потому, что за учебными столами не только будущие художники, но и зрители.

Для развития воображения используются максимально выразительные способы:

- оттиск, процарапывание (отпечатки листьями или поролоном, монотипия, гравюра на картоне, линогравюра, граттаж и т.д.);
- рисование в нетрадиционной технике (палочкой, свечой и акварелью, мятой бумагой, солью, кофе и др.);
- рисование сухой щетинной кистью;
- рисование в технике «набрызг».

Главная цель действий педагога – с помощью интересной деятельности побудить обучающегося к созданию новых образов, выразительных, оригинальных композиций в своих работах.

Для формирования способности у детей размышлять над образом, фантазировать, предлагаются примеры использования на занятиях упражнений для развития воображения:

1. «Дорисуй картину». Обучающиеся на листе ватмана карандашом рисуют овал. Затем им предлагается с помощью пятен, линий, превратить овал в образ по своему усмотрению: реальный или фантастический, по теме «Чудо-юдо». Это задание помогает обучающимся развивать креативное воображение. Перед выполнением задания педагогом проводится беседа и просмотр таблиц расположения цветов в спектре.

Таблицы расположения цветов в спектре

Рисунок Любы П. 7 лет
«Чудо-Юдо»

Рисунок Дмитрия Н. 8 лет
«Чудо-Юдо»

2.«Кляксография». На листе бумаги обучающиеся с помощью акварельной краски делают несколько клякс различной величины и цвета. Затем им дается задание: создать композицию по теме «Аквариум». Обучающиеся приступают к заливке фона акварельными красками (голубой, бирюзовой, зеленой). После просыхания листа, они прорисовывают из ранее поставленных клякс обитателей аквариума: рыб разных размеров, форм и цветов, водоросли и другие предметы. В конце работы рисунок детально прорисовывается: мелкими деталями, рыбью на воде и т. д. Рисование обитателей аквариума позволяет развивать воссоздающее воображение и способствует развитию творческого так как, обучающимся нужно не просто воспроизвести сюжет, наполнить его деталями, но и проявить свою фантазию. Развивается восприятие и внимание обучающихся, формируется наблюдательность, растет эффективность памяти. Перед выполнением задания педагогом используется метод показа (порядок выполнения работы с использованием приема нанесения акварельной краски по-сырому) и просмотр слайдов таблиц темные и светлые оттенки основных цветов. Также обучающиеся перед выполнением задания просматривают слайды и фотографии обитателей аквариумов.

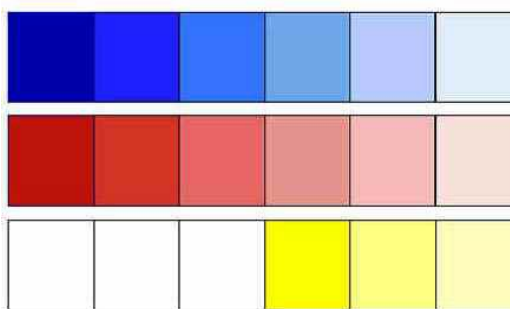

Таблица темные и светлые
оттенки основных цветов

Прием нанесения акварельной
краски по-сырому

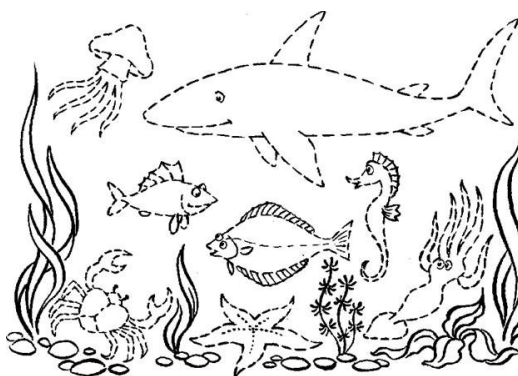

Схема изображения
обитателей аквариума

Слайд обитатели
подводного мира

Рисунок Виктории К. 9 лет «Жизнь в аквариуме»

3. «Набрызг». На листе картона обучающиеся карандашом рисуют контуры деревьев разного размера. Из нарисованных контуров вырезаются шаблоны. Затем им дается задание: на листе ватмана расположить вырезанные шаблоны разного размера (ближе, дальше). С помощью зубной щетки, делается набрызг на лист ватмана гуашевыми красками различного цвета, чтобы передать образ сумрачного леса. После просыхания краски шаблоны снимаются, на образовавшиеся пробелы в форме деревьев производится набрызг красками. В результате работы получается рисунок сумрачного леса. Данная работа развивает пространственное воображение обучающихся, зрительные представления о характере силуэта, а также умение передать свои наблюдения в рисунке. Перед выполнением задания проводится беседа о композиции (ближе-дальше), о передаче перспективных явлений в рисунке, использовании в работе цветовой таблицы «Темные оттенки основных и дополнительных цветов». Используется метод показа (прием «набрызг») и просмотр слайдов с изображением разных деревьев. Обучающиеся просматривают репродукции картин художников и слушают произведение П. Чайковского «Времена года».

Прием нанесения акварельной краски набрызгом

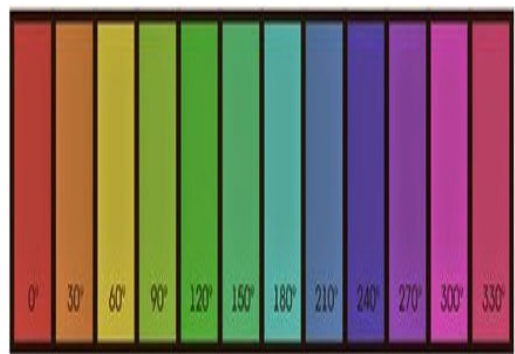

Таблица «Темные оттенки основных и дополнительных цветов»

Слайд с репродукцией картины
И. Левитана «Март»

Шаблон дерева для рисунка

Рисунок Андрея И. 9 лет «Сумрачный лес»

4. «Монотипия «Бабочка в полете». Для выполнения этого задания обучающимся необходимо нарисовать на ватмане контур бабочки, из него вырезать шаблон. На вырезанный шаблон наносятся гуашевые краски контрастных цветов. Затем шаблон с нанесенной краской отпечатывается на листе бумаги с дальнейшей дорисовкой рисунка. Для окраски фона рисунка применяется прием сухой кисти. Это упражнение помогает активизировать воображение и творческие способности обучающихся в определении гармонии цветов, в композиционном решении рисунка. Перед выполнением задания педагог проводит беседу об особенностях монотипии, о законе композиции – симметрии, показывает приемы выполнения оттиска монотипии. На занятии педагог использует таблицу «Контрастные цветовые сочетания», слайды с фотографиями бабочек.

Слайд с фотографией бабочек

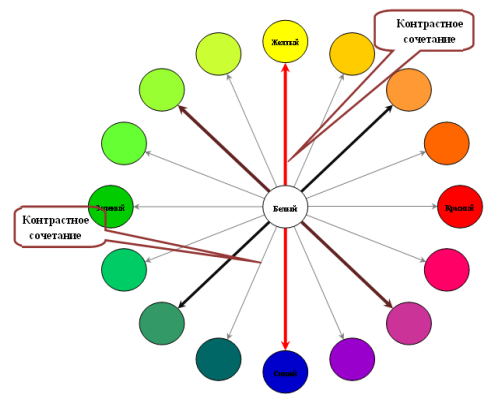

Таблица «Контрастные цветовые сочетания»

Прием работы сухой кистью

Шаблон бабочки с нанесенной краской для монотипии

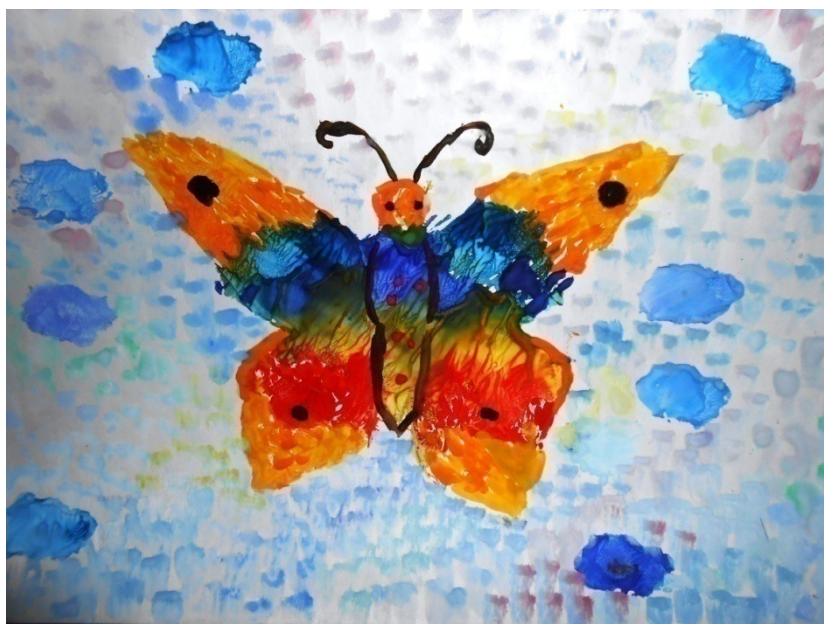

Рисунок Софьи К. 7 лет «Бабочка в полете»

5. Восковая техника с приёмами работы акварельными красками. Для выполнения этого упражнения обучающимся дается задание придумать композицию на тему «Зимой в лесу». Восковым мелком белого цвета на листе ватмана выполняется рисунок. По верху воскового рисунка с помощью кисти наносится акварельная краска оттенков холодных цветов. Затем прописывается детально первый план композиции. В завершающей стадии применяется прием работы «набрызгом». Это задание способствует развитию эстетического воображения и видения природы, пониманию законов перспективы, умению выделения главных предметов цветом. Перед выполнением задания педагог проводит беседу об особенностях изображения зимнего пейзажа, о работе в восковой технике, о законе композиции – перспективе, показывает приемы выполнения рисунка восковым мелком. На занятии педагог использует таблицу «Наглядная перспектива», слайды с репродукциями картин художников.

Слайд с репродукцией картины И.Э. Грабаря «Зимний солнечный день»

Таблица «Наглядная перспектива»

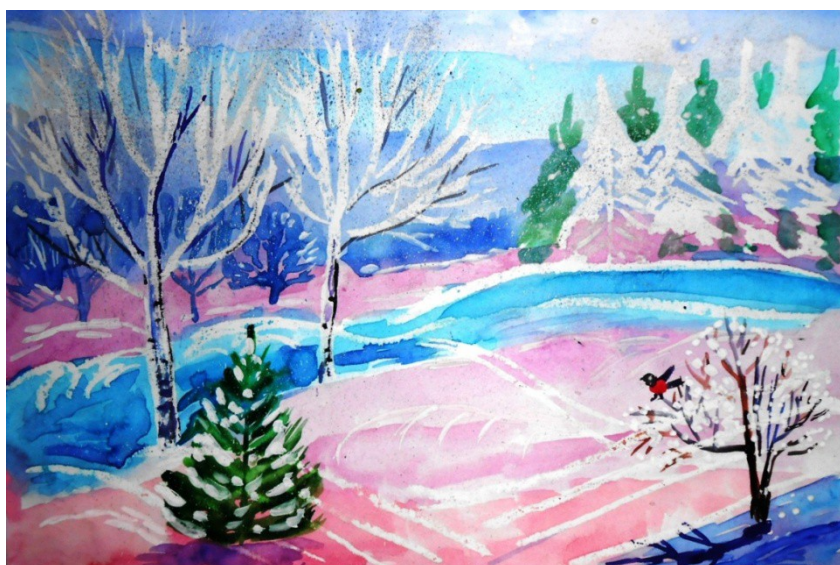
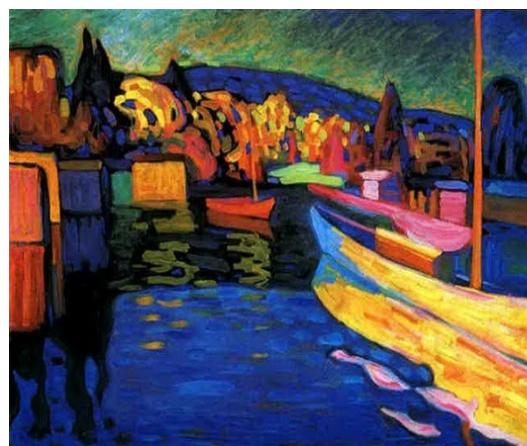

Рисунок Светланы К. 10 лет «Зимний лес»

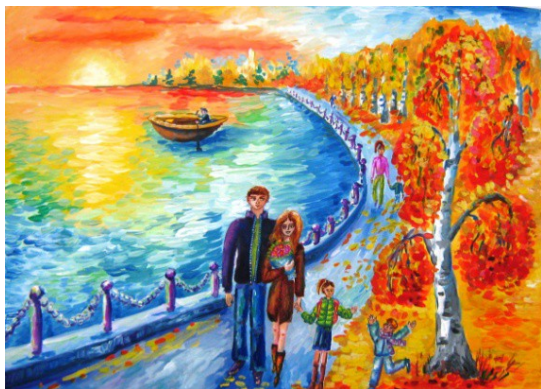
6. Шорох листьев. Для выполнения этого упражнения проводится экскурсия обучающихся в художественный музей с целью просмотра произведений художников-пейзажистов, виртуальная экскурсия по залам музеев мира с демонстрацией картин художников-импрессионистов Мане, Моне, Ван Гога, Ренуара, Сезанна, художников-авангардистов Коровина, Борисова-Мусатова, Кандинского, Малевича. Педагог рассказывает о творчестве импрессионистов и абстракционизме в живописи, о композиционных законах построения пейзажа, передаче перспективных явлений. Обучающимся дается два задания: изобразить реалистический пейзаж, который затем необходимо будет изобразить в абстрактном виде. Работа выполняется разными художественными материалами в различных техниках. Задание развивает умения передать разные цвета и оттенки осенней природы, расширяет представление о пейзажной живописи от реализма, импрессионизма к абстракции. На занятии звучат музыкальные произведения композитора А. Вивальди.

Слайд с репродукцией картины
К. Моне «Осенний пейзаж»

Слайд с репродукцией картины
В. Кандинского «Осенний пейзаж с
лодками»

технике импрессионистов

Рисунок Анастасии М. 15 лет
«Румяная осень».

Работе выполнена в нетрадиционной
технике: монотипия, соль, сухая кисть.

Рисунок Виктории Н. 15 лет
«Цвет осени».

Работа выполнена акварелью в
традиционной технике.

Рисунок Виктории Н. 15 лет
«Цвет осени».

Работа выполнена в
нетрадиционной технике: набрызг,
соль, монотипия.

Глава 3. Возрастные особенности проявления разных видов воображения в детских рисунках.

В преподавании изобразительного искусства важное значение имеет учет возрастных особенностей проявления разных видов воображения. Развитие воображения в изостудии осуществляется в соответствии с программой обучения, от простого к сложному.

Детям в 7-8 лет не удастся полностью воссоздать в рисунке образы, они неустойчивы, постоянно меняются. Поэтому им даются самые простые задания.

Начиная с 9-10 лет, процесс воображения детей все более совершенствуется. Так, образы воображения в изобразительном творчестве детей улучшаются под влиянием активного познания предметов в процессе их изображения с натуры. Усовершенствование образа происходит за счет упорной работы над формой изображаемых предметов. Перед детьми возникает необходимость приводить форму изображаемых предметов в точное соответствие с содержанием, возникает с новой силой проблема полной адекватности (похожести) рисунка изображаемому, возрастает роль восприятия своего рисунка в процессе изображения.

Дети 11-13 лет в состоянии передать в изображении особенности светотени, перспективы, движения и т. п. В процессе освоения средств художественного выражения, оперирования цветом, линией, пятном, формой, объёмом, у ребенка формируются особые качества воображения, способность к гибкому, нетривиальному решению проблем.

В 14-16 лет, когда личностное развитие обучающихся становится доминирующим, особое значение приобретает такая форма воображения, как мечта — образ желаемого будущего, оно непосредственно связано с периодом созревания. Обучающиеся в этом возрасте демонстрируют более глубокие знания законов изобразительного искусства, самостоятельно выполняют работы в рисунке, живописи и композиции различными приёмами, в различной технике и используют различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности.

Примеры возрастной динамики развития воображения обучающихся изостудии в рисунках на космическую тему.

Рисунки обучающихся 7 - 8 лет (1 год обучения)

Рисунок Екатерины А. 7 лет
«Космос»

Рисунок Владислава Я. 8 лет
«Космос»

Рисунки обучающихся 9 -10 лет (2 год обучения)

Рисунок Екатерины Б. 9 лет
«Космический хоровод»

Рисунок Любы С. 10 лет
«Встреча в космосе»

Рисунки обучающихся 12 -13 лет (3 год обучения)

Рисунок Ильи Ю. 12 лет
«Исследователи»

Рисунок Дарины П.. 13 лет
«Космическое турне»

Рисунки обучающихся 14 -15 лет (4 год обучения)

Рисунок Анастасии Ч. 14 лет
«Первый космонавт»

Рисунок Виктории Н. 15 лет
«Чайка»

Заключение.

Рассмотрев понятие и сущность воображения, способы и методы формирования свободы воображения для развития творческих способностей детей на занятиях в изостудии, проанализировав возрастные особенности проявления разных видов воображения в детских рисунках, можно сделать следующие выводы:

1. Воображением называется создание новых образов, основанных на результатах восприятия и мышления. Важнейшая особенность восприятия как познавательного процесса человека – его роль в преобразовании окружающего мира.

2. Способность к необычному комбинированию элементов действительности, сообщение предметам новых функций, создание не имеющих в реальности аналогов определяют основные черты воображения как акта творчества: умение видеть и ставить проблемы, возможность рассматривать предметы и явления в различных контекстах, связях и отношениях, находить нетрадиционные способы решения проблемных ситуаций.

3. В старшем подростковом и юношеском возрасте воображение приобретает активный характер. Складываются действия воображения – создание замысла в форме наглядной модели, схемы воображаемого предмета, явления события и последующее обогащение этой схемы деталями, придание ей конкретности, отличающей результаты действий воображения от результатов мыслительных действий.

4. Ведущими условиями развития свободы творческого воображения обучающихся являются:

— предоставление им свободы действовать (экспериментировать) с различными материалами при одновременном обогащении представлений об их свойствах и способах действий;

— пробуждение эмоций (переживаний) обучающихся в процессе восприятия действительности;

— организация наблюдений за творческим процессом взрослых.

5. Развивая воображение, творческий потенциал ребёнка, мы затрагиваем развитие личностных, индивидуальных его особенностей. Развитие творческого воображения происходит в ходе его взросления и обучения, требует накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут служить материалом для создания образов

воображения. Воображение развивается в тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и воспитания, а также в единстве с мышлением, памятью, волей и чувствами.

При организации учебного процесса в изостудии необходимо, чтобы творческая деятельность обучающихся основывалась на учете возрастных изменений, происходящих в этот период, для того, чтобы успешно использовать опыт предшествующих поколений в преобразовании окружающей действительности и расширить творческий потенциал детей и подростков.

Именно поэтому, развитие воображения и повышение его продуктивности, является одной из важных задач педагогики и психологии, решающей проблему развития творческого воображения обучающихся.

Библиографический список

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., 2002.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 2001.
3. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.: «Просвещение». М., 2011.
4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Педагогическое общество России, [2012](#).
5. Григорьева О. А. Особенности развития творческого воображения школьников, М., Молодой ученый. — 2014. — № 20.
6. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психологическое развитие школьников. М., 2001.
7. Коршунова Л.С. «Воображение и его роль в познании», М: «Просвещение», 1979.
8. Николаенко Н. Н. Психология творчества. СПб.: [Речь](#), [2007](#).
9. Полуянов Ю. А. Воображение и способности. – М.: Знание. – 2013.
10. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М., 2008.
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1999.
12. Самарин Ю.А. Воспитание воображения школьника. – М., Знание. 2007.
13. Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль: Академия развития, 2013.
14. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. Я., Академия развития, 1996.
15. Фрейд З. Введение в психоанализ. М. «Азбука» 2015.
16. Фрейд З. Лекции по ведению в психоанализ. М. «СТД». 2003.