

Управление образования администрации
МО Светлинский район

**Тема опыта: «Использование
нетрадиционных методов работы
на занятиях по изодетельности»**

Автор опыта: Вормсбехер Елена
Владимировна
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МБУ ДО «ЦДОД»

п.Светлый
2021

Содержание:

1	Сведения об авторе	3
2	Тема опыта	3
3	Условия возникновения, становления опыта	3
4	Актуальность опыта	3
5	Теоретическое обоснование	3
6	Ведущая педагогическая идея опыта	4
7	Технология опыта	4
8	Длительность работы на опытом	9
	Приложение 1. Творческие работы учащихся объединения «Страна ИЗО»	10

1. Вормсбехер Елена Владимировна работает педагогом дополнительного образования в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» с 03.09.2001 года. Общий педагогический стаж составляет 19 лет, имеет высшую квалификационную категорию по должности педагог дополнительного образования. Елена Владимировна является руководителем творческого объединения «Страна ИЗО» художественной направленности. Педагог работает по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Страна ИЗО» с детьми 7-10 лет.

2. Тема опыта: «Использование нетрадиционных методов работы на занятиях по изобразительности»

3. Условия формирования опыта.

На формирование опыта работы педагога дополнительного образования Вормсбехер Елены Владимировны оказали влияние следующие факторы:

- Изучение методической литературы по данной теме;
- Изучение опыта работы коллег;
- Активное участие в работе районных методических объединений, педагогических советов МБУ ДО «ЦДОД», семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, в конкурсах муниципального, регионального, федерального и международного уровней.

4. Актуальность и перспективность опыта.

Основными критериями данного опыта работы являются:

1. Соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу.
2. Высокая результативность и эффективность педагогической деятельности.
3. Оптимальное расходование сил и средств педагога и детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития.
4. Стабильность результатов учебно – воспитательного процесса. Достижение положительных результатов на протяжении достаточно длительного времени.
5. Наличие в опыте элементов новизны.
6. Актуальность и перспективность опыта.
7. Репрезентативность – возможность повторения и творческого использования данного опыта другими педагогами.

Опыт педагога Вормсбехер Е. В. является результатом творческих теоретических поисков педагога, способствует успешному решению противоречий и затруднений, встречающихся в практике педагогов данной направленности.

5. Теоретическое обоснование опыта.

В своей практической деятельности педагог использует теорию великого русского педагога К. Д. Ушинского, который большое значение придавал умению наблюдать: «Всякое не мертвое, не бесцельное обучение имеет в виду готовить дитя к жизни; а ничего не может, быть важнее в жизни, как уметь видеть предмет со всех сторон и в среде тех отношений, в которые он поставлен. Если мы вникнем глубже в то, что обыкновенно зовется в людях замечательным или великим умом, то увидим, что главным образом есть способность – видеть предметы в их действительности, всесторонне, на развитие ума в детях, то оно должно упражнять их способность наблюдения».

Способность наблюдения необходима для развития мышления, то есть для общего образования. Ушинский писал: «Дитя, если можно так выразиться, мыслит формами, красками, звуком, ощущениями вообще, и то напрасно и вредно насилует бы детскую природу, кто захотел бы ее заставить мыслить иначе. Таким образом, облакая первоначальное ученье в формы, краски, звуки, - словом, делая его доступным возможно большому числу ощущений дитяти, мы делаем вместе с тем наше ученье доступным ребенку и сами входим в мир детского мышления».

6. Ведущая педагогическая идея опыта.

“Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника.

Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своём труде”.

Роден

«Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом деятельности детей. Она позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об окружающем, выразить свое отношение к ним.

Вместе с тем **изобразительная деятельность имеет неоценимое значение** для всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного развития детей.

Цель опыта работы - развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционных методов работы по изобразительности; реализация себя, умение соединять в одном рисунке различные материалы для получения выразительного образа.

Занимаясь изобразительной деятельностью, дети имеют возможность выразить свои впечатления, свое понимание окружающей их жизни и эмоциональное отношение к ней в художественном творчестве: рисовании, лепке, аппликации. Занятия по изобразительности дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих рисунках, аппликациях,

поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил.

Свою работу педагог строит на следующих принципах:

- **От простого к сложному**, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным.

- **Принцип наглядности** выражается в том, что у детей более развита наглядно - образная память, чем словесно - логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.

- **Принцип индивидуализации** - обеспечивает развитие каждого ребенка.

- **Связь обучения с жизнью.** Изображение должно опираться на впечатление полученное ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество.

- **Оптимальное соотношение известного и неизвестного ;**

- **“Чтобы привычное представить крупным планом, надо обычное сделать странным”.** Пит Хейн.

7. Технология опыта:

Оригинальность продукта детской деятельности – показатель творческого воображения. Ребёнок в рисунке нам рассказывает о себе и о том, что он видит, чувствует. Детям очень трудно рассказать о своём рисунке до того, как он взялся за кисть или карандаш, но по ходу рисования ребёнок обязательно перечислит всё, что появится на листе и расскажет по уже готовому рисунку, причём его рассказ по одному и тому же рисунку всякий раз обрастает новыми подробностями.

Основной задачей воспитания и обучения в процессе изобразительной деятельности является приобретение детьми умений передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов.

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, способствующих формированию их творческих способностей.

Важным условием развития творческих способностей детей является

создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться.

Давно известно, что для творчества необходима комфортная психологическая обстановка, как одно из условий успешного развития творческих способностей - тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий.

В результате совместной творческой деятельности: педагог - дети - родители, ощущается теплая атмосфера общения, взаимно испытываются хорошие добрые эмоции, а это самое главное в нашей работе - радость и теплота!

С самого детства рисование было моим любимым занятием. Занятия рисованием мне доставляли много радости. Свою детскую мечту смогла осуществить, став педагогом.

В начале моей педагогической карьеры я видела в детских работах бесцветность, отсутствие аккуратности, одним словом, рисунки были однообразны и бедны в цветовом решении...

Все дети любят рисовать, но творчество не может существовать под давлением и насилием. Ведь рисование для ребенка - радостный, вдохновенный труд, к которому не надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать ребенка, постепенно открывая перед ним новые возможности художественного творчества. Я поняла, что нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом.

На занятиях по изобразительности я побуждаю детей к творчеству, учу видеть мир в живых красках.

Ребенок должен иметь право, возможность самостоятельно выбирать изобразительный материал: цветные и простые карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, восковые свечи, пластилин, ракушки, клей, различный бросовый материал. Выбор материала, на котором будет нанесено изображение, должен принадлежать ребенку, доступ к различному материалу должен быть свободен.

Я использую в своей работе разнообразные материалы: различные рамочки, печати, трафареты, палочки, колпачки, зубные щётки, вату, природный и бросовый материал, свечи, поролон и т.д.

На обучающих занятиях обучаю детей различной технике изображения, учу применять каждый вид изображения как отдельно, так и в комплексе.

Самой доступной для начинающих детей является **“Пальцевая живопись”**. Пальчиками дети рисуют деревья, цветы, грибы, животных; особенно интересны изображения в смешении красок и накладывании одной на другую.

Далее дети рисуют **ладошками** своё настроение, птиц, себя - это развивает мелкую моторику.

Кляксография превращает детей в настоящих волшебников, позволяющих расколдовывать бабочек, жуков, цветы, листья.

Прекрасные дома, транспорт получаются **приёмом печатания**. Для печаток использую пробочки, колпачки и т.д.

Детей старшего возраста учу самостоятельно готовить фон для своих будущих рисунков, используя поролон, кисти и т. д.

Знакомлю детей с **приёмом рисования по мокрой бумаге** (изображение получается как бы размытое под дождём).

Старшие воспитанники прекрасно справляются с **коллажем** (сочетание аппликации, рисования и ручного труда вместе).

Развивая творчество, фантазию, мышление и мелкую моторику, предлагаю детям дополнять свои работы природным и бросовым материалом.

Занятия художественным творчеством – это импровизация, игра, путешествие, сказка, поэтому строю их по нетрадиционной схеме, обязательно включая:

1. Тренировочные игры и упражнения, регулирующие силу сжимания пальцев рук. Это способствует более точной координации движений рук.

2. Создаю атмосферу доброжелательности (психологическая комфортность).

3. Формирую умение согласовывать речь и движения, используя физ. минутки.

4. Использую зрительную гимнастику.

5. Дыхательная гимнастика нужна нашим детям для выработки речевого дыхания.

В раннем возрасте закладывается фундамент личности, поэтому я считаю нужно зажечь в детях огонек творчества.

Как сказал один мудрец: "Ребенок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь".

И совсем не страшно, если наш маленький художник перепачкается, главное - чтобы он получил удовольствие от общения с красками и радовался результатам своего труда.

Работая по этой методике, отметила, что у детей повышается интерес к изобразительной деятельности. Имея опыт рисования различными способами, дети уже сами предлагают их, стоит только предложить им тему рисования.

Основной формой обучения детей является занятие. Значение занятий многосторонне. Здесь я осуществляю систематическое и планомерное развитие каждого ребенка.

Занятия по нетрадиционной технике рисования провожу по расписанию, длительность зависит от возраста детей. При планировании учитываю возрастные особенности, подготовленность детей доступность. Самое главное не навязывать ребенку свою помощь, дать ему возможность рисовать, так как ему нравится.

Иначе мы рискуем внушить ребенку, что он «ничего не умеет делать, так как надо». А ведь перед нами творческая личность.

Интерес у детей появляется еще и потому, что все занятия провожу комбинированными. Сначала мы вместе подготавливаем фон будущей картины традиционным способом (кисточкой и красками) рисуем деревья и все остальное, а листопад, кроны деревьев мы рисуем нетрадиционным способом - обычным смятым листочком газетной бумаги.

Результат такой работы радует и детей и меня. Я намерена и дальше продолжать работу в этом направлении, так как нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей творческих способностей, фантазии, воображения.

Больше всего люблю коллективные работы. Это самая сложная в плане организации форма, когда работа выполняется всеми участниками одновременно, но и самая интересная. Она даёт много возможности для общения. По данным многих отечественных исследователей (Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Р.Г.Казаковой и др.) коллективная изобразительная деятельность оказывает на формирование у детей способности понимать и передавать в рисунках внутреннее состояние других людей, их чувства, переживания и, как следствие этого, совершенствует у детей способность сочувствовать окружающим людям.

И всё это положительно сказывается на становлении внутренней нравственной позиции личности, на формировании у ребёнка нравственно-эстетических качеств личности.

Очень интересно наблюдать, как дети изображают в своих рисунках: запах, шум, дорисовывают кляксу. Они умело импровизируют и фантазируют, что не всегда удается взрослым.

И мне нравится, что на таких занятиях дети учатся замечать оттенки цветов (лист не просто желтый, а красно-желтый, желто-оранжевый), строить свою диалогическую и монологическую речь. Ребенку трудно общаться, но с помощью рисунка он передает свое настроение и благодаря систематической работе к концу обучения он радуется своим великолепными произведениями.

Осваивая нетрадиционные методы рисования, я пришла к выводу: если тебе нравится, когда глаза твоих детей блестят от восторга на занятиях, если ты хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, если ты желаешь смеяться, удивляться и общаться с умными, творчески думающими детьми - нужно больше с ними наблюдать, рисовать и импровизировать.

Нетрадиционные методы рисования развивают у детей логическое и абстрактное мышление, фантазию, наблюдательность, внимание и уверенность в себе.

При оценке детских работ, стараюсь отметить оригинальность идеи, нестандартные способы развития сюжета (при этом отмечаю значимость каждого, ни в коем случае не обижая детей).

Мы, взрослые, вообще не вправе осуждать работы детей, т.к. детям всегда понятно, что они нарисовали; а мы для себя делаем определённые выводы.

Одним из важных средств поощрения и развития детского изобразительного творчества являются разнообразные выставки детского рисунка.

Выставка - очень важный момент сравнения своей работы с работой сверстников. В эти минуты ребенок лучше видит свою работу и лучше понимает другие. Ежегодно с ребятами участвуем в различных творческих конкурсах таких как, например: «Параллельные миры», «Здоровый образ жизни», «Пусть всегда будет солнце», «Мир глазами детей» и т.д.

В конце каждого учебного года мы устраиваем выставку и приглашаем посетить её всех детей и родителей. На выставку вывешиваем все работы, действуя по принципу: «Некрасивых работ не бывает». У детей появляется возможность рассказать о своих впечатлениях родителям, спросить их мнение, ответить на вопросы.

На занятиях изобразительного искусства я использую такие методы и приемы преподавания как: игровые, словесные, показ способа изображения, пластика, педагогическая драматургия.

Игровые приемы и методы.

В работе с детьми активно использую практический метод обучения - игру.

Вначале я с воспитанниками обыгрываю сюжет будущего рисунка с помощью различных предметов, сопровождая рисование эмоциональным комментарием, используя художественное слово. Такой подход позволяет заинтересовать детей, дольше удержать внимание, создать необходимый эмоциональный настрой и положительный мотив деятельности.

В.А. Сухомлинский писал: «Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире».

Игра — это важнейший метод развития воображения и познавательных способностей детей.

В игре легко направлять внимание ребенка на самые важные ориентиры — нравственные и эстетические. Также игровые приемы и ситуации использую в объяснении, в руководстве самостоятельной изобразительности, в оценке продуктов детского творчества. Напоминания, советы, указания использую не прямо, а опосредованно, через игру, вызывая положительные чувства, на основе которых сообщаются новые знания и развиваются ручные умения.

Медленно действующих детей при помощи игры побуждаю к ускорению (все зайчики собрались, а где еще один).

При оценке детских работ игровая ситуация сохраняется. Важно сосредоточить внимание детей на положительном в их рисунке, лепке, аппликации. Важно чтобы дети запоминали удачные изображения, что легче сделать при обыгрывании работ. Игровые упражнения способствуют развитию формообразующих движений, усилению выразительности образа (как шумит ветер, дождик).

На занятиях по изобразительности используются игры:

- художественно-развивающие, например «Палитра», «Помоги цветам» и др.;
- дидактические, например «Дорисуй сказку», «Собери пейзаж» и др.;
- графические — «Рисование по точкам», «Симметрия» и др.

Словесные методы и приемы.

На занятии важным методом является применение художественного слова педагога, которое направляет детей. Для большего эмоционального воздействия использую на занятии такие словесные методы как - чтение стихотворений, сказок, рассказов. Сказки помогают понять «загадки» цвета. Дети среднего возраста особенно восприимчивы к цвету и важно не упустить эту возрастную особенность, а создать благоприятную среду для развития цветового восприятия, помочь ребенку найти свое понимание цвета и с его помощью выразить свои эмоции.

Сколько точек соприкосновения можно найти между словами и изобразительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя художественное восприятие образа. Особенно эмоционально дети откликаются на красоту поэтических строк, они помогают осмыслить детям свои чувства, прежде чем приступить к работе.

Главное в речевом руководстве деятельности детей - это то, что педагог должен говорить на понятном детям языке, ласково, обращаясь к каждому ребенку по имени. Указания должны быть четкими и понятными детям, так как если ребенок не поймет направленных к нему слов, это может вызвать отказ от выполнения рисунка или другой работы.

В конце занятия провожу анализ детских работ, обязательно обращаю внимание на самое лучшее в каждой работе, что побуждает детей еще больше стараться.

Показ способа изображения.

Показ используется, когда необходимо переключить внимание детей от реального образа к условному, создать представление о возможности ,создать или вылепить увиденное. Показ сопровождается игрой: возьму кисточку вот так, наберу желтую краску, как цыпленок, нарисую один кружок, это голова... Наиболее эффективно пассивное движение - это когда ребенок действует рукой не самостоятельно, а с помощью взрослого.

Педагогическая драматургия.

На занятиях изобразительности не менее важным являются путешествия. Путешествия могут быть реальными, сказочными или воображаемыми. Для детей - это может быть путешествие в Страну Рисования. Занимательный сюжет сказки, нетрадиционные способы рисования — все это помогает развивать у детей эмоции и воображение.

Для воспитанников старшего возраста использую метод творческой визуализации. Дети расслабляются, закрывают глаза, слушают звуки леса, речки, шум моря. Спокойный, теплый голос педагога помогает представить картину природы, которую потом дети воплотят в своих рисунках.

Также дети могут путешествовать в реальные места — совершать экскурсии по городу, в лес или поле. Во время этих путешествий дети напрямую соприкасаются с миром искусства. Все — будь то природа, зал или улица — становится для ребенка учителем Красоты: художник-человек и художник-природа помогают мне будить чувства детей.

Пластика.

Дети обладают естественной грацией и свободой тела. Иногда, кажется, что все свои мысли и переживания они проявляют через движение. Изначально почти всю информацию об окружающем ребенок получает через телесные ощущения, поэтому на

разных участках тела имеются зоны, «запоминающие» положительные и отрицательные отпечатки его общения с миром. И очень важно при развитии ребенка постараться избежать психологических зажимов в теле, образующихся в результате негативных переживаний.

Именно поэтому в изобразительной деятельности активно использую такие физические упражнения, как «Танец цветов», «Воздушный бал», «Веселый зоопарк», «Море», которые не только развивают пластику, но и направляют на ощущение ребенком свободы, эмоциональное самовыражение.

Анализируя свою работу, я с уверенностью могу сказать, что систематическая комплексная работа по изобразительности является неременным условием развития речи, вторичных психических процессов, творческого воображения, а также предпосылок успешного овладения учебной деятельностью, психических качеств и умений, без которых невозможно успешное обучение в школе. Она дает очень хорошие результаты. Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником. Но определенным потенциалом художественного развития обладает каждый, и этот потенциал надо раскрыть. Педагог должен настроиться и вести себя так, как- будто вся группа детей- это потенциальные художники. В этих условиях наиболее одаренные скорее найдут свой путь, а все остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов и станут глубже понимать и ценить искусство»

8. Длительность работы над опытом

Над данным опытом работа началась еще в 2009, т.е. 8 лет назад. В ходе использования нетрадиционных методов работы на занятиях по изобразительности было замечено, что у детей возрос интерес к нетрадиционной технике рисования. Они стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для его воплощения.

Рисунки детей стали более интересными, содержательными, идея и замысел богаче. Рисунки живут, дышат, улыбаются, а главное каждый рисунок кажется произведением искусств. А дети обрели уверенность в себе, робкие преодолели «болезнь чистого листа бумаги», и начинают чувствовать себя маленькими художниками.

Изобразительность- это не только тренинг мелкой и общей моторики, это еще и развитие памяти, внимания, логического мышления. В процессе рисования ребенок наблюдает, осознает, передает свои впечатления о познаваемом, увиденном, высказывает свое отношение к тому, что он изобразил. Рисование развивает чувство прекрасного, ребенок получает представление о красоте и многообразии окружающего мира, предметов и явлений. А нетрадиционные методики рисования (рисование пальчиками, воском, мыльными пузырями, выдувание трубочкой и т.д.) делают процесс очень увлекательным. *Создавая красивые вещи своими руками, видя результат своей работы, дети получают сильные положительные эмоции, испытывают чувство удовлетворения, в них просыпаются творческие способности и возникает желание жить « по законам красоты».*

Творческие работы учащихся объединения «Страна ИЗО»

Руководитель Вормсбехер Елена Владимировна

1. Аппликация из карандашной стружки «Павлин»

Бакланова Женья 12 лет

2. Объемная аппликация «Парикмахер»

Цветкова Юлия 12 лет

3. Аппликация из ваты «Лебедь»

Осинская Ира 11 лет

4. Рисование бумагой в стиле «Квиллинга» «Веточка мимозы»

Кайдаулова Анара 13 лет

5. Брызги с трафаретом «Осенняя веточка»

Тетюев Слава 9 лет

6. Аппликация из салфеток «Рябинка»

Самойлова Юлия 10 лет

7. Рисование по мокрой бумаге «Ирисы под дождем»

Дворцова Ира 10 лет

8. Аппликация методом «Выщипанки»

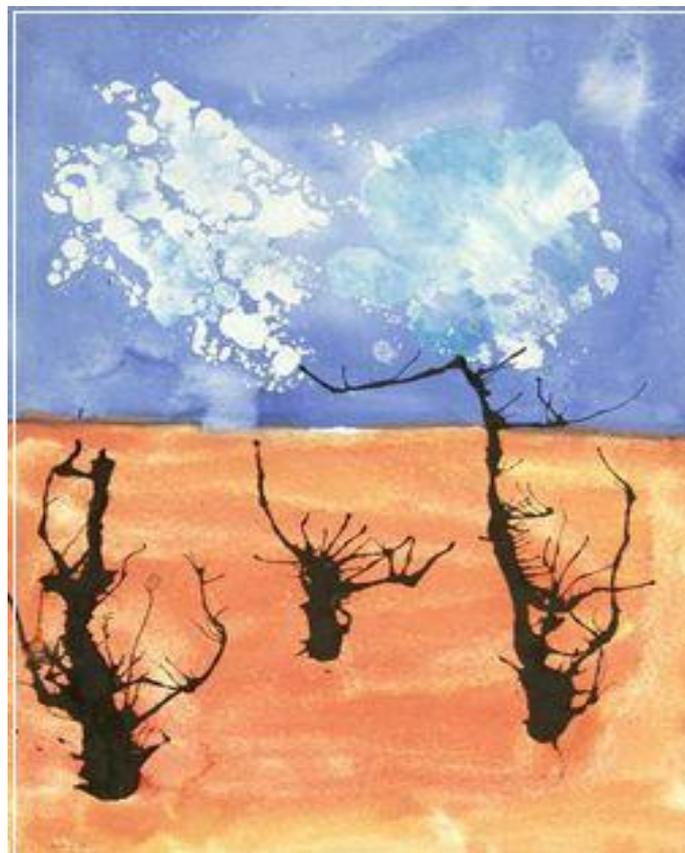
Шаерман Женя 9 лет

9. Аппликация из круп «Бабочка»

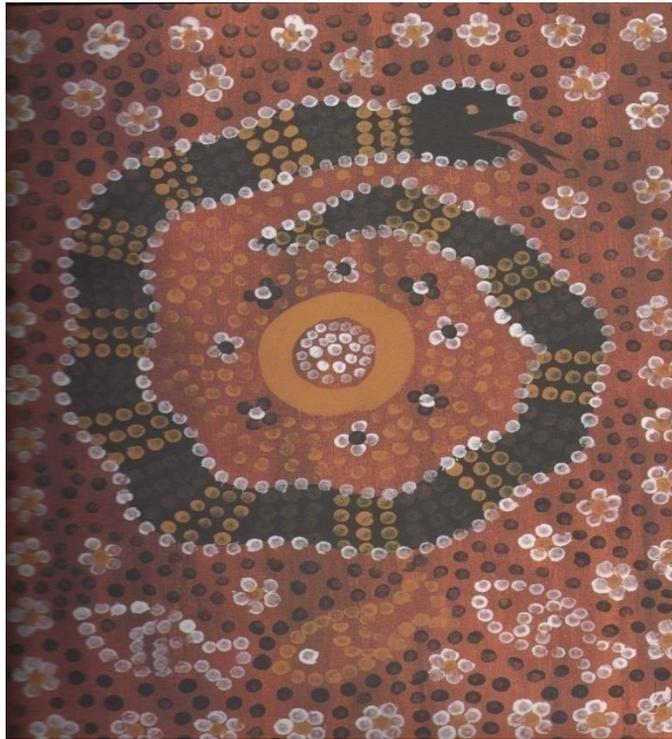
Лапина Наташа 11 лет

10. Кляксография. «Поздняя осень»

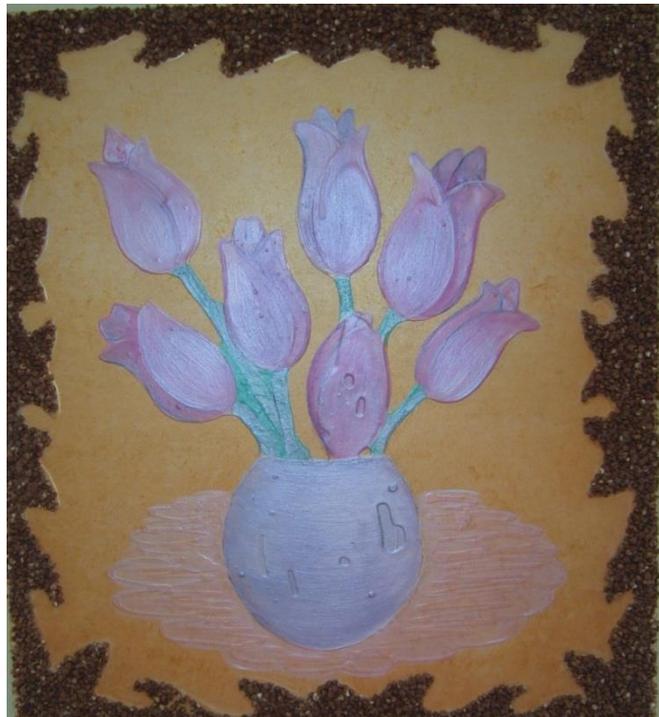
Лясковская Марина 12 лет

11.Рисование методом тычка с помощью ватного тампона «Змея»

Пугачева Алена 9 лет

**12. Рисование акриловыми красками и клеем ПВА
«Тюльпаны»**

Бакланова Женя 12 лет

13. Рисование пластилином «Одинокий аист»

Лясковская Марина 12 лет

14. Рисование гуашью – пейзаж «Закат»

Кайдаулова Анара 13 лет