Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «ДШИ с. Раздольное»

Реферат

на тему: "Нетрадиционные техники рисования

как средства развития творческих способностей у учащихся начальной школы"

Выполнила: Попова А. В.

Новосибирск 2024

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Нетрадиционные техники рисования как средства развития творческих способностей у учащихся начальной школы………………...……5

1.1 Значение нетрадиционных техник рисования в начальных классах……....5

1.2 Нетрадиционные техники рисования в 1 и 2 классах……………………....7

1.3 Нетрадиционные техники рисования в 3 и 4 классах…………………..…10

Заключение…………………………………………………………………….…14

Список используемых источников………………………………….…….........15

Приложения………………………………………………………………...…....16

Введение

Изобразительная деятельность - один из видов занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-то стихотворения, песни, танцы.

Чем разнообразнее будут условия, способствующие формированию творческой среды, тем ярче станут проявляться художественные способности, а овладение как можно большим числом разнообразных изобразительных техник позволит обогащать и развивать внутренний мир ребенка.

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение, снимает страх перед краской, боязнь не справиться с процессом рисования.

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, мы учимся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.

Актуальность темы: Использование нетрадиционных техник рисования даёт возможность развивать у младших школьников художественное, а не шаблонное мышление. И неважно, насколько хорошо ребёнок владеет техникой рисования, ведь основным здесь будет научить детей выкладывать на бумагу свои мысли и чувства, а при помощи различных красок передавать своё настроение. Поэтому использование нетрадиционных техник в начальной школе является неотъемлемой частью.

Цель: выявить значение нетрадиционных техник и рассмотреть различные техники, используемые в начальной школе.

Задачи:

1. выявление значения и места нетрадиционных техник рисования в системе преподавания изобразительного искусства в начальной школе;
2. описание применения нетрадиционных техник рисования в начальной школе.

Объект исследования: использование нетрадиционных техник рисования на уроках изобразительного искусства в начальной школе.

Предмет исследования: нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Методы исследования: поисковый, сравнительный, работа с источниками интернета и электронными ресурсами.

Глава 1. Нетрадиционные техники рисования как средства развития творческих способностей у учащихся начальной школы

* 1. **Значение нетрадиционных техник рисования в начальных классах**

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Так же развиваются специальные умения и навыки: координация глаз, владение кистью руки.

На уроках рисования в начальной школе используют различные художественные материалы - карандаш, фломастеры, акварельные и гуашевые краски. Но возможно использование и нетрадиционных материалов, и техник рисования. Именно работа в этих техниках будит фантазию, развивает воображение, ассоциативное, образное мышление, память.

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности [1]. Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств развития детского изобразительного творчества не случаен. Большинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, когда изображение получается не в результате использования специальных изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции.

Нетрадиционное рисование используется в раннем возрасте, чтобы ребёнок нарисовал быстро, потому что ему ещё трудно проявить усидчивость. А для детей старшего возраста нетрадиционное рисование – это способ проявления творчества. Так как малышу постарше уже важен результат, чтобы рисунок был яркий, красивый и отражал все события [2]. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, само выражаться.

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техники:

* Способствует снятию детских страхов;
* Развивает уверенность в своих силах;
* Развивает пространственное мышление;
* Учит детей свободно выражать свой замысел;
* Учит детей работать с разнообразным материалом;
* Развивает чувство композиции, ритма, колорита, световосприятие, чувство фактурности и объёмности;
* Развивает мелкую моторику рук;
* Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. [2]

Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.

Таким образом, нетрадиционные техники рисования:

1) расширяют круг умений учащихся, по средствам ознакомления детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними.

2) создают на уроке условия, в которых учащийся начинает самостоятельно мыслить, выражать в рисунке свои чувства, мысли и эмоции.

3) способствуют активному сенсорному развитию, что составляет фундамент умственного развития.

4) дают возможность учитывать интересы класса и отдельного ученика.

5) не имеют эталона, а значит, у ребенка просто не может получиться хуже, чем у других – у каждого получится что-то свое. [3]

Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки.

Существует огромное количество нетрадиционных техник рисования, но не все из них возможно применять на уроках ИЗО в начальной школе из-за возрастных и технических особенностей. Давайте рассмотрим возрастные особенности детей начальных классов и выберем наиболее походящие техники.

* 1. **Нетрадиционные техники рисования в 1 и 2 классах**

Возрастные особенности развития художественного мышления имеют некоторые отличительные особенности у учащихся 6-7 и 8-10 лет. Выявлены следующие особенности: на начальном этапе (в 6-7 лет) закладываются общие первичные основы художественного мышления. Важнейшей базой остаётся игровая форма в развитии мышления: дети предпочитают художественно-творческую деятельность, построенную с учётом игровых элементов. Дети, приходящие в первый класс, зачастую мало задействуют вербальный аспект художественного мышления. В процессе художественно-творческой деятельности дети проявляют большую, чем в 11 лет, свободу действий, непосредственность, искренность и прямоту понимания и осознания художественного образа. Второклассник уже больше ориентирован в своём художественном мышлении на социальные нормы.

У детей 7-8 лет в рисунке можно обнаружить визуальные признаки формы. Характерна композиционная завершенность. Техника выполнения рисунков обычно однообразная, преобладает жесткая линейность их изображения, цвет очень часто используется как обозначение, а не цветовое выражение формы. Дети 7-8 лет игнорируют реальный цвет изображаемых объектов. Отдают предпочтение насыщенным цветовым гаммам. [4]

Мы рассмотрели возрастные особенности детей 6-7 лет. Давайте теперь рассмотрим техники нетрадиционного рисования для детей 1 класса в соответствии с особенностями.

1. Рисование ватными палочками. (Приложение 1)

Ватные палочки можно использовать не только по их прямому назначению. С их помощью можно еще и рисовать, а в процессе творчества развивать детей. Нужно макнуть ватную палочку в гуашь и сделать оттиск на бумаге. Можно придумать любой узор и создать необычайно красивую картину. При этом расстояние от одной точки до другой может быть большим, а можно, наоборот, располагать точки близко друг к другу. [3]

Рисование ватными палочками можно назвать одним из видов пуантилизма. Пуантилизм – это уникальное течение в живописи, которое в переводе с французского языка означает «писать по точкам».

Рисование ватными палочками [3]:

* развивает мелкую моторику и тактильное восприятие;
* приучает к усидчивости и собранности;
* помогает укрепить руку для обучения письма;
* помогает выражать чувства;
* развивает воображение;
* развивает творческие способности;
* развивает индивидуальность;

1. Монотипия (Приложение 2)

Это нетрадиционное направление живописи – отличный способ самовыражения и проявления индивидуальности для 1 класса. Суть метода: рисунок наносят на гладкую поверхность, переносят его на чистый лист бумаги, надавливают руками или валиком. Получается оттиск, напоминающий очертания облаков, холмов, ветвей деревьев, водорослей. Разная густота красок создает разный эффект. Интересный результат дает использование фактурной бумаги для рисунка с последующим переносом на гладкий лист. Полученный отпечаток всегда будет неповторимым и уникальным, при желании его дополняют деталями, получая знакомый предмет. [5]

В этом возрасте ребята уже могут дополнять рисунки собственными образами, а не только повторять действия учителя. Полученные с помощью оттиска изображения можно оставлять в том виде, в котором они получились, а можно дорисовывать отдельные детали для более отчётливой картинки.

Монотипия полезна для: развития воображения, расширения представлений об окружающем мире, развития творческих способностей и фантазии, воспитания самостоятельности в работе.

Давайте теперь рассмотрим техники нетрадиционного рисования для детей 2 класса в соответствии с особенностями.

1. Рисование по мокрому листу (Приложение 3)

При технике рисования «мокрым по мокрому» - соединение жидкой краски с влажным листом создает расплывчатые контуры, что только лучше для полета фантазии ребенка - он в течение всего занятия продолжает творить образы. Когда ребенок добавляет новую краску к уже начатому рисунку, в его фантазии часто возникает новая смысловая связь, которую он потом развивает в последующем рисовании. [3]

На мокром листе отдельные краски смешиваются и перетекают друг в друга во многих местах, и возникают промежуточные цвета — зеленый, оранжевый, коричневый, фиолетовый.

Когда весь лист уже занят рисунком, и краски светятся и блестят благодаря присутствию в них элемента воды, у ребенка наступает момент, когда его рисунок становится чем-то сказочным.

1. Кляксография с использованием трубочки. (Приложение 4)

Кляксографией называется рисование кляксами, пятнами, каплями, в которых необходимо разглядеть определенный образ, подключив фантазию. Ее можно сочетать с другими методиками, дополнять картины с помощью красок, бумаги, пластилина, раздувать кляксы через трубочку или позволять им свободно растекаться. [2]

В кляксографии с трубочкой способ получения изображения такой: нужно опустить кисть в краску, и сделать на бумаге кляксу. Затем на эту кляксу подуть из трубочки так, чтобы трубочка не касалась ни пятна, ни бумаги. При необходимости процедуру повторить. Недостающие детали можно дорисовать. [2]

Рисование в такой технике оказывает положительное влияние на прогресс в обучении младших школьников:

* развивает фантазию и воображение;
* учит ребенка справляться с поставленными задачами,
* стимулирует мелкую моторику;
* активизирует образное мышление.

Мы рассмотрели возрастные особенности детей 1 и 2 классов, а также нетрадиционные техники рисования в соответствии с особенностями. Давайте продолжим рассматривать следующие начальные классы.

* 1. **Нетрадиционные техники рисования в 3 и 4 классах**

Ребенок 9-10 лет, воспринимает объективный мир плоским, поэтому рисует плоские изображения формы. В изобразительном творчестве появляется тенденция перехода от замысла, внешне не зафиксированного и очень часто меняющегося в процессе своего воплощения, к более устойчивому замыслу, воплощенному в эскизе. В живописных композициях появляются стремление к большей органичности и композиционной уравновешенности всех частей. Динамика живописных пятен и фактур уже больше организует движение внутри самой картинкой плоскости изображения, стремясь передать глубину, перспективные пространственные изменения. [5]

Давайте на основе возрастных особенностей, рассмотрим нетрадиционные техники для данного возраста.

Нетрадиционные техники в 3 классе:

1. Набрызг. (Приложение 5)

Набрызг - нетрадиционная графическая техника, набрызгивание на бумагу краски при помощи щетины, где можно использовать силуэтные шаблоны, тон в декоративной работе. Набрызгом можно передавать фактуру и использовать, как приём в живописи, если брать несколько цветовых тонов. [1]

Единственный недостаток набрызга – неизбежное загрязнение рабочего пространства. В процессе работы брызги летят в разные стороны, поэтому заляпанными оказываются стол, одежда, окружающие предметы. (Приложения 3)

Техника набрызга полезна тем, что:

* развивает мелкую моторику, усиливает осязательную чувствительность;
* улучшает глазомер;
* развивает способность строить правильные композиции на бумаге, целостно воспринимать изображаемое;
* повышает художественные навыки;
* делает художника более внимательным, усидчивым, наблюдательным;
* наделяет способностью чувствовать стиль и гармонию, эмоционально откликаться на красоту.

1. Кляксография с ниткой. (Приложение 6)

Кляксография — это техника рисования для детей кляксами, пятнами, каплями и разводами. Суть такого рисования заключается в том, чтобы разглядеть в расплывчатом изображении какой-то образ и дополнить его деталями. Таким образом, для получения результата ребенку требуется лишь включить фантазию. [2]

Для выполнения рисунка в этой технике ребенку предлагается слегка развести краску с водой в палитре или небольших тарелочках. В краске смачивают нитки, произвольно выкладывают их на лист бумаги. Затем нитку закрывают другим листом бумаги или ладонью и аккуратно выдергивают ее. В итоге на бумаге получается причудливый отпечаток, который можно дополнить деталями и превратить в готовый рисунок.

Рисование в технике кляксографии оказывает большое влияние на развитие ребенка:

* снимает страх перед неудачным результатом рисунка;
* развивает воображение и фантазию;
* развивает мелкую моторику;
* побуждает интерес к рисованию;
* стимулирует развитие образного мышления.

Нетрадиционные техники в 4 классе:

1. Рисование мыльными пузырями. (Приложение 7)

Нетрадиционная техника рисования мыльными пузырями позволяет ребёнку преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде творчества. Можно сказать, что нетрадиционная техника рисования мыльными пузырями позволяет, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают ребёнку свободу и вселяют уверенность в своих силах. [6]

Данная техника рисования помогает всесторонне развивать личность ребёнка, научит его выражать себя через воплощения своих идей и замыслов при создании необычных произведений изобразительного искусства.

Таким образом, использование нетрадиционной техники рисования мыльными пузырями способствует как развитию познавательной деятельности и творческой активности, так и коррекции психических процессов и личностной сферы в целом.

1. Граттаж. (Приложение 8)

Граттаж — это метод выполнение рисунка с помощью процарапывания острым инструментом бумажной основы, покрытой фоном тёмного цвета. В результате получаются оригинальные контрастные композиции.

Создание композиций методом процарапывания — это каждый раз маленькое чудо, когда на глазах у ребёнка постепенно из темноты появляется красивое изображение. [3]

Рисование в технике граттаж приносит массу пользы:

* Развиваются мелкая моторика и зрительно-моторная координация;
* Совершенствуется умение применять графические средства выразительности для передачи желаемого образа: линии, штрихи, контраст;
* Активно развивается фантазия;
* Ребёнок чувствует себя смелее, раскованнее, имеет большую свободу для самовыражения.

Многие вышеперечисленные техники можно использовать в одной – коллаже. В целом важно следующее: хорошо, когда ребенок не только знаком с различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. [2]

Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное содержание. Итак, при обучении рисованию могут использоваться самые разнообразные техники и самые разнообразные материалы.

Заключение

Творческая способность оказывает большое влияние на развитие ребёнка. Она является средством умственного, эмоционального, эстетического и волевого развития детей. В процессе этой деятельности совершенствуются все психические функции: зрительное восприятие, память, мыслительные операции; а также ускоряет развитие мышления и речи.

Можно сделать выводы, что на уроках Изобразительного искусства в начальной школе, возможно, применять огромное количество разнообразных нетрадиционных техник рисования.

Общим для нетрадиционных техник является возможность учителя познакомить детей с разнообразием художественных материалов и приемами работы с ними, создать условия, где учащиеся должны самостоятельно мыслить, выразить свои чувства, переживания, эмоции, настроения. Существую нетрадиционные техники (монотипия, кляксография), которые не только тренируют руки, мышление и воображение, но и могут служить для выплеска и снятия эмоционального напряжения, тревожности.

Но главное, для всех нетрадиционных техник, в них нет эталона, а значит, у ребенка просто не может получиться хуже, чем у других – у каждого получится что-то свое. Ведь, переживание успеха в начальной школе особенно важно для детей, оно дает уверенность в свои силы и возможности.

Список используемых источников

1. Акуненок Т.С. Использование приемов нетрадиционного рисования. М., – 2010.

2. Давыдова И.В. Творческая направленность нетрадиционных техник рисования// Начальная школа плюс и после. 2005. с.56

3. Нетрадиционные техники рисования [Электронный ресурс]: https://blog.dohcolonoc.ru/entry/konsultatsii/netraditsionnye-tekhniki-risovaniya-1.html (Дата обращения: 03.10.2022).

4. Шклярова О.В. Рисуйте в нетрадиционной форме. С.-П. – 2013.

5. Юркова Н. Рисование мыльной пеной, крашенными опилками, на самоклеющейся пленке // Обруч.– 2012.

