Тема исследовательского проекта:

«Влияние нетрадиционных техник рисования на творчество и продуктивность детей на занятиях в школе искусств»

Автор: преподаватель МАУ ДО ДШИ им. А. И. Плотнова –

Андреева Марина Павловна.

Проблема исследования: Какое влияние окажет применение нетрадиционных техник рисования на работу детей на занятиях?

Объект исследования: Творчество детей в школе искусств

Предмет исследования: Нетрадиционные техники рисования на занятиях в школе искусств

Цель исследования: Выявление положительного влияния на творчество детей во время занятий по рисованию

Задачи:

* Обзор нетрадиционных техник рисования
* Применение данных техник на занятиях
* Анализ проведенных занятий и их влияния на работу детей

Гипотеза: Введение на занятиях по рисованию нетрадиционных техник может заметно повысить энтузиазм детей, их творческий потенциал, расширить границы творческой фантазии и оказать положительный эффект на обучение.

Актуальность темы исследования: Тема стимулирования детского творчества и работы на занятиях, по моему мнению, имеет актуальность всегда.

С течением технологического прогресса и, порой, ненужной и излишней информации исходящей от просторов интернет-источников, удержать внимание детей на занятиях, вовлечь в ход занятия с натуральным, истинным интересом, более того, увлечь своим предметом, становится все сложнее.

Для этого требуются не только такие качества как квалифицированность специалиста, его опыт, но и, что немало важно, его вовлеченность и интерес к своему предмету. Одним из инструментов данных качеств являются нетрадиционные техники, использующиеся на занятиях.

Актуальность данной темы, так же, подчеркивает ее научно-развивающая цель, так как тема подобного рода раскрывает не только творческие навыки учащихся, но и способствует развитию самого учителя, педагога, преподавателя в его профессиональной сфере.

Процесс исследования:

Творчество - это особая форма человеческой активности, направленная на создание новых, оригинальных и в то же время социально значимых результатов.

Изобразительная деятельность - одно из наиболее доступных и простых возможностей самовыражения детей, в котором проявляется своеобразие сторон детской психики. Детский рисунок мощное средство познания и отображения детской действительности, видимой лишь глазами самого ребенка, в его рисунке раскрываются особенности его мышления, воображения и многих других качеств ума, психики и опыта.

Язык изобразительного искусства весьма многообразен. Данный язык необходимо знать преподавателю, потому что на занятиях в детской школе искусств происходит активное формирование художественного восприятия детей, их видение в мире прекрасного, формирование бережного отношения к вещам. Преподаватель имеет возможность сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования.

Для создания художественно-выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое восприятие, развитие у ребенка умения замечать выразительность форм, цвета, пропорций и выражать при этом свое отношение и чувства. Для этого, в школе искусств, существуют стандартные курсы обучения детей основным дисциплинам, такие как основы станковой композиции, рисунок, живопись и история искусств. Это основные дисциплины, с помощью которых ребенок учится не только видеть произведение искусства банально, но и анализировать происходящее на нем, его тематику, настроение, посыл и мысль изобретателя данного произведения. Все эти вещи необходимы для развития детского дополнительного образования, однако, для того, чтобы процесс обучения не вызывал уныния и не давал эффекта усталости, следует разбавлять обычные стандартные занятия более интересными для детей, направленными на расслабление нервной системы ребенка, его отвлечение от серьезности обучения и направленного на разбавление напряжения. Для этого существуют нестандартные техники обучения детей некоторым вещам, в моем случае – рисованию.

Экспериментирование – основа творческой фантазии детей. Поэтому необходимо создать условия для экспериментирования с обилием художественных материалов и инструментов.

Таким образом, начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и другие. Данные техники присутствуют в повседневном рисовании детей в школе искусств. В старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т. д.

При работе в данном ключе следует внедрить в учебный процесс самые необычные средства изображения: коктейльные трубочки, зубную щетку, расческу, поролон, парафиновую свечу, ватные палочки и многое другое. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует возможность нарушить правила использования некоторых материалов.

Нетрадиционные техники рисования вносят разнообразие в изобразительную деятельность и предоставляют ребенку больше шансов для самовыражения.

В целях развития воображения и творчества преподаватель предлагает детям изобразить: различное настроение, свою мечту, музыку, запах, рисуем себя, семью, друзей и самое любимое, важное интересное в жизни, что-то загадочное и волшебное. Например, несуществующее животное, фантастическое растение и т. д.

Каждый из методов – это небольшая игра, которая доставляет детям радость, положительные эмоции, а эмоции, как известно, это и процесс, и результат практической деятельности.

На занятиях с использованием нетрадиционных техник у детей развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, фантазия, память, познавательные способности, самостоятельность, ребенок экспериментирует. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации.

Исследовательское поведение является одним из важнейших условий развития интеллектуально – творческого потенциала детей. Чем разнообразнее, оригинальнее поисковая деятельность, тем больше возможностей получить в конечном итоге новый результат, а оригинальность – это показатель творчества.

Таким образом, разнообразие техник способствует выразительности образов в детских работах. Мой опыт работы показал, что овладение техникой изображения доставляет детям истинную радость, если оно строится с учетом специфики деятельности и возраста детей. Дети смело берутся за художественные материалы, их не пугает их многообразие и перспектива самостоятельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше получается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим достижениям.

Нетрадиционные техники на занятиях могут выступать как источником новых знаний и опыта, так и отдыхом от обычных занятий. Данные техники можно использовать как некий стимулятор творческой работы детей. Таким способом, на мой взгляд, можно пользоваться не только на занятиях по рисованию, но и на любых других предметах, ведь нестандартное изложение материала всегда интересно и необычно для восприятия учеников. Начиная работу над данной темой мне были известны только две нетрадиционные техники рисования – это граттаж и монотипия. Данные техники мне довелось практиковать в то время, как я сама училась в школе искусств. На основании своего вспомнившегося давнишнего опыта от этих техник я получила вдохновение для начала над этим исследовательским проектом. С помощью интернет-источников и собственного опыта я получила теоретические знания еще о двух нетрадиционных техниках рисования, которые привлекли мое внимание из множества других – это ниткография и кляксография.

Кляксография

Данная нетрадиционная техника рисования (выдувание трубочкой) - это необычное, столь нестандартное волшебство для детских творческих занятий. Такое занятие для детей очень увлекательно, интересно и очень полезно, так как, выдувание через соломинку укрепляет здоровье: силу лёгких и дыхательную систему ребёнка в целом. Данная техника, на мой взгляд, достаточно легкая в исполнении, не требует особого труда от детей и формируется на основе игры, что позволяет привлекать к занятию по данной технике детей самого малого возраста.

Для создания волшебной картинки потребуется большая клякса, на которую нужно дуть тех пор, пока на листе бумаги не появится случайной формы рисунок. Когда необычный рисунок готов, ему можно подрисовать детали: листики, если получилось дерево; глазки, если получилось волшебное существо, таким образом данная техника тренирует детскую фантазию, нестандартное мышление и абстрактное мышление, что является очень полезным навыком в будущем. Данную технику я использовала в работе с детьми 7 лет.

Ниткография

Техника рисования с использованием ниток, создающая необычный узор на листе по средствам рисования самой нити по бумаге.

Для использования на практике данной техники, я бы рекомендовала к использованию толстые нитки, такие, как вязальные, не имеющие пушистости.

Необходимо опустить нитки в краску так, чтобы они хорошо пропитались ею. Далее их нужно положить на бумагу так, чтобы с двух сторон листа бумаги выступали кончики нитки примерно по 5см. Нитки накрываются другим листом бумаги. Верхний лист придерживается руками. Нитки разводятся в разном направления. Верхний лист поднимается. Необычная картинка готова.

На мой взгляд, данная техника прекрасно подходит для детей абсолютно любого возраста, так как достаточно проста в исполнении и не требует определенных правил, кроме как знания алгоритма исполнения действий. С этой техникой я работала на занятии с детьми 7 лет.

Граттаж

Слово “граттаж” произошло от французского «gratter», что в свою очередь означает: скрести, царапать.

Данная техника, в отличие от предыдущих, имеет долгий этап выполнения, требует усидчивости, старательности, кропотливости. Несмотря на все эти требования, техника, все равно, весьма интересная для работы с детьми. Долгий ритуал подготовки основы для дальнейшего итогового творчества создает трепетное ощущение ожидания чего-то волшебного и необычного.

Для того, чтобы получить работу в технике граттаж, для начала, необходимо подготовить основу. Это делается путем создания цветового пятна на листе бумаги. К использованию подходит как акварель, так и гуашь.

Лист закрашивается цветовыми пятнами. После того, как лист высохнет, следует старательно и без пробелов натереть его воском, для этого используется восковая обычная свеча. После того, как лист натерт воском его следует покрыть черным слоем краски, в данном случае удобнее использовать как тушь, так и гуашь. Акварель не подойдет, в данном случае, из-за своей жидкой консистенции. После того, как лист, в результате закрашивания, стал полностью черным, он должен высохнуть. На этом подготовка основы для граттажного рисунка, наконец то, окончена и можно приступать к созданию непосредственно рисунка. Для этого следует использовать острый предмет, такой как стека для пластилина. Процарапыванием воскового черного слоя создается рисунок, который очень ярко и контрастно выглядит на черном фоне.

Данную технику я использовала на занятиях с детьми 8 лет.

Монотипия

«Монотипия» дословно можно перевести как «один отпечаток». Данная техника имеет много способов выполнения, я выбрала наиболее удобный и продуктивный, с использованием двух листов бумаги.

Данная техника удивляет детей случайным результатом, что немаловажно, если вы собираетесь подарить им на занятии свежие и положительные эмоции. Для работы в данной технике следует иметь богатую фантазию, образное мышление и сформированные навыки работы с абстракцией и композицией, поэтому, в данной технике я работала с детьми 10-11 лет.

Для того, чтобы выполнить работу в этой технике, необходимо хаотично нанести на лист пятна краски, затем прижать другим, таким же, чистым листом и пригладить. Далее, листы разъединяются и получается случайный необычный цветовой отпечаток, имеющий свой похожий экземпляр. Ребенок волен выполнить работу с одним отпечатком (любым) или с двумя. На выбранном отпечатке можно увидеть образ или намек на него, что стимулирует фантазию.

Доработать увиденную картинку можно в любой технике, например ручкой или гуашью. В итоге получаются необычные рисунки с достаточно интересным цветовым решением.

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник рисования.

Занятия с использованием на них нетрадиционных техник рисования я проводила с четырьмя группами детей, на каждом занятии присутствовала отдельная техника рисования. Только одна группа, на которой использовалась техника «ниткография», справилась с работой за одно занятие. Другим группам, в связи с более повышенной сложностью техник, справились с работой за 2 занятия. Далее описаны планы занятий с применением нетрадиционных техник и анализ каждого занятия.

Далее описываются конспекты проведенных занятий, к ним прикладывается самостоятельный анализ занятия.

1. **Занятие в группе детей 7 лет по рисованию**

Тема занятия: «Волшебные кляксы» - файл «занятие кляксография»

1. **Занятие в группе детей 10-11 лет по рисованию**

Тема занятия: «Монотипия» - файл «занятие монотипия»

1. **Занятие в группе детей 8 лет по рисованию**

Тема занятия: «Ночная фантазия. Контраст.» - файл «занятие граттаж»

1. **Занятие в группе детей 7 лет по рисованию**

Тема занятия: «Сказочный клубок» - файл «занятие ниткография»

Результаты проделанной работы

В ходе проделанной мной работы были совершены несколько ошибок, которые позволили мне понять, в каких местах стоит отредактировать свою работу и улучшить ее. Несомненно, опыт данных занятий с использованием нетрадиционных техник, очень полезен для меня как педагога. Данный опыт показывает, что для того, чтобы увлечь детей, достаточно просто подарить им что то необычное и интересное, что то волшебное и нестандартное, для того, что бы разбавить их досуг и привычные для них занятия по рисованию. Конечно же, интерес к предмету и увлеченность им зависит не только от тем занятия, но и от подачи педагога, что делает одно и то же занятие, у разных педагогов, особенным.

Нестандартные техники рисования дарят детям возможность выразить себя в новом виде, используя новые предметы для рисования, что расширяет их понятия о том, что возможно в этом мире, дарит им новые, незабываемые, а порой, запоминаемые на всю жизнь впечатления.

Что касается поведения детей во время таких занятий, то с уверенностью могу сказать, что увлеченность и внимание возросло. Имеет ли данный эффект длительное действие? Несомненно. Дети понимают, что рисовать можно не только проводя кистью или карандашом по бумаге, но и с помощью несвойственных для этого предметов. Таким образом, школа искусств и занятия внутри ее стен становятся не только местом создания рисунков для ребенка, но и местов обитания волшебства, чего-то непривычно интересного. Занятия такого типа следует проводить, на мой взгляд, около одного раза в месяц, чтобы исключить привыкание и потерю эффекта необычности.

Что касается поведения детей во время обычных занятий, после проведения занятий с использованием нетрадиционных техник, то имеется определенный эффект, дети более увлеченно начинают работу с новыми темами, с интересом вникают в материал. То есть, с уверенностью можно сказать, что изначальная гипотеза исследования подтвердилась - введение на занятиях по рисованию нетрадиционных техник может заметно повысить энтузиазм детей, их творческий потенциал, расширить границы творческой фантазии, что я и наблюдаю по истечению и итогу исследования.

Выводы

Выявление положительного влияния на творчество детей во время занятий по рисованию с помощью использования нетрадиционных техник имеет заметный эффект. Данный факт определяет то, что изначальная цель исследования достигнута, так как очевидный эффект улучшения работы детей на занятиях по рисованию заметен.

Задачи исследования выполнены. Мною, как и планировалось, был произведен обзор нетрадиционных техник на просторах интернета и литературы. Среди найденных техник рисования я выбрала четыре самых интересных, на мой взгляд и применила их на занятиях с детьми разных возрастов. Мною был проведен анализ своих занятий и анализ влияния этих занятий на работу детей.

Данный исследовательский проект принес мне несомненную пользу, я получила ценный опыт, как педагог, поняла, в чем были мои промахи во время занятий, их я обязательно учту во время своей работы.