

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ

Творчество есть соучастие

в сотворении мира

Г. С. Альтшуллер

К художественному творчеству принято относиться как к чему-то особенному, недоступному большинству людей. Если в раннем детстве творит каждый ребенок (играет, рисует, сочиняет различные истории), то в школьные годы большая часть детей отлучается от этого вида творчества. И взрослые воспринимают это как нечто само собой разумеющееся.

Однако заниматься художественным творчеством может каждый ребенок, и не только может, но и должен. Ибо личность формируется, творчески постигая и усваивая мир.

Итак, что же такое творчество и действительно ли так велика его роль в жизни человека?

«Творчество – это деятельность, в результате которой создается новый, оригинальный продукт, имеющий общественное значение. Это может быть новое знание, предмет, способ деятельности, произведение искусства и т. п.»- (Г. Г. Григорьева).

Т. С. Комарова определяет четыре группы художественно-творческих способностей к изобразительной деятельности у детей.

К первой группе относится восприятие предметов и явлений окружающей действительности, их основных свойств (формы, цвета, цветовых отношений, величины и пропорций). Сюда же относится и восприятие иллюстрации. При этом любое восприятие должно быть эмоционально окрашено, вызывать у детей яркие чувства и образы.

Вторую группу составляют двигательные способности, или, как называют некоторые авторы, «умелость руки», включающая и координацию движений руки под контролем зрения.

В третью группу включены способности, которые можно определить как образное мышление.

Четвертая группа – это способности воображения.

Все выделенные группы успешнее формируются при их взаимосвязи.

Зачатки творческого воображения имеются и у животных, но только у человека оно достигло высочайшего уровня развития. Если бы человек был способен только воспроизводить свой прежний опыт, он не смог бы существовать в вечно меняющемся мире. Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее.

Оригинальность образа, продукта детской деятельности – показатель творческого воображения.

В то же время следует помнить, что детский рисунок при всех его достоинствах - не произведение искусства. Известные педагоги (В. А. Сухомлинский, Е. Н. Флерина и др.) обращали внимание на то, что детское творчество – своеобразная самобытная сфера духовной жизни. В. А. Сухомлинский подчеркивал, что в этом виде творчества происходит самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко раскрывается его индивидуальность. Дети не просто переносят на бумагу предметы и явления окружающего мира, а живут в этом мире красоты. Детское воображение отличают яркое видение образа, способность к быстрому «вхождению» в образ, в

изображаемые обстоятельства. Это характерно почти для всех дошкольников. Чем младше ребенок, тем больше он верит в создаваемые им образы. Наиболее ярко это проявляется в игре.

В исследованиях психологов (Л. С. Выготского, О. М. Дьяченко и других ученых) выделяются и анализируются два вида воображения – «познавательное» и «эмоциональное», которые начинают дифференцироваться к трем годам. Первый вид связан с отражением объективного мира как такового, а второй – с отражением собственных переживаний, своего «Я». Дети четко подразделяются по признаку преобладания того или иного вида воображения. Это значит, что одни дети предпочитают изображать предмет, ситуацию более подробно, детально, последовательно, проявляя при этом творческие способности, а другие так же творчески фиксируют в изображении в основном свои переживания, отношения.

Если у ребенка при любом содержании рисунка доминирует «познавательное» воображение, он будет стремиться более детально изображать предмет и сюжет, а если доминирует «эмоциональное» воображение, дошкольник может удовлетвориться и более схематичным изображением. Таким образом, преобладающий вид воображения влияет на характер рисунка, на степень его полноты, детализации, на смысловые акценты, которые расставляет ребенок. Данная закономерность позволяет понять, почему в одной и той же группе одни ребята пытаются тщательно изображать, вырисовывать детали, а другие только намечают изображение, почему для одних детей важно изобразительно описать ситуацию, а другим – выразить взаимоотношение персонажей, настроение и т. п. Учитывая эти особенности, педагог может направлять детей с «эмоциональным» воображением на усиление в рисунке изобразительной стороны, а ребят с «познавательным» воображением – на передачу своего отношения к содержанию.

Ученые выявили, что показатель оригинальности выше у детей с «эмоциональным» воображением. Эти данные свидетельствуют о зависимости творческих проявлений от личностных особенностей детей и дают педагогу возможность дифференцированно подходить к формированию деятельности и развитию ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Следует иметь в виду, что для детей с «познавательным» воображением цвет имеет меньшее значение как выразительное средство. Именно они могут использовать карандаш одного цвета и меньше варьируют цвет. Цвет изображаемого обычно соответствует реальности (О. М. Дьяченко). Дети же с «эмоциональным» воображением выражают цветом свое отношение к рисунку, они любят его варьировать и в меньшей степени озадачены степенью реалистической цветовой характеристики образа (корова может быть красной).

Дети с «познавательным» воображением более успешно планируют свою деятельность и более самостоятельны при выполнении задания. А ребята с «эмоциональным» воображением действуют более беспорядочно и нуждаются в эмоциональной поддержке взрослого, чаще обращаются за помощью. Такие дети более зависимы от взрослых в регуляции и оценке их собственной деятельности (хотя задания могут выполнять на высоком уровне). Нужно помнить, что эти дети нуждаются в особом подходе при оценке результатов их деятельности и при предъявлении заданий.

В работе с детьми с «познавательным» воображением следует больше стимулировать поиск своеобразия, оригинальности содержания и способов воплощения образа, обращать на это внимание при анализе работ. Детей, у которых доминирует «эмоциональное» воображение, важно

направлять на более четкое планирование содержания способов, последовательности воплощения образа.

Если рассматривать детскую деятельность с позиций объективности новизны и значимости, то ее нельзя назвать творчеством. Как было сказано выше, рисунки, поделки детей — это не произведения искусства, они не имеют художественной ценности. Ребенок не открывает ничего нового для мира взрослых, но он делает открытия для себя (Н. П. Сакулина).

Н. А. Ветлугина считает, что, открывая новое для себя, ребенок одновременно сообщает взрослым новое о себе, и потому отношение к детскому творчеству должно быть педагогическим. При этом в оценке детского творчества акцент нужно делать не столько на результат, сколько на сам процесс.

Именно поэтому Н. П. Сакулина рассматривает формирование таких качеств личности, как самостоятельность, активность, инициативность, как неперенные составляющие творчества.

Таким образом, можно сделать вывод: детская изобразительная деятельность по объективным возможностям носит творческий характер.

Творчество — процесс, требующий тактичного, тонкого подхода взрослого, обеспечивающего положительный эмоциональный настрой ребенка. Положительное эмоциональное состояние необходимо для ребенка, эмоции которого весьма неустойчивы, быстро меняются на противоположные, причина смены настроения далеко не всегда может быть определена взрослыми, следовательно, управлять чувствами ребенка непросто (Т. С. Комарова).

Одним из основных условий развития творческой личности ребенка является широкий подход к решению проблемы (творчество — стиль жизни). Игра и художественная деятельность представляют для этого большие возможности. Педагогу необходимо сделать естественный процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в ситуации познавательного, художественного, нравственного творчества.

Другое важное условие проявления творчества в художественной деятельности — организация интересной содержательной жизни ребенка в детском саду и семье, обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционально интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения замыслов и будет материалом, необходимым для работы воображения.

Единая позиция педагогов в понимании перспектив развития ребенка и их взаимодействие — важнейшее условие развития детского творчества.

Не менее важно и стимулирование взрослым такого состояния у ребенка, когда «разбужены» его чувства, воображение, когда он увлечен тем, что делает. При этом он чувствует себя свободно, раскрепощенно, комфортно. Это возможно, если на занятии царит атмосфера доверительного общения, сотрудничества, сопереживания, вера в силы ребенка, поддержки его при неудачах, радости его достижениям.

При развитии творческих способностей важно комплексное и системное использование методов и приемов.

Одним из условий развития творческой деятельности ребенка является отношение окружающих к результатам детского художественного творчества.

Детские работы должны «жить» В детском саду, а дети должны видеть, что их рисунки, лепка не безразличны окружающим.

Подготовку детей к творчеству следует начать с простейшего.

В младших группах большое внимание уделяется сенсорному воспитанию.

Начиная со средней группы с помощью специальных заданий необходимо учить детей удерживать внимание на предмете, слышать и видеть собеседника, не отвлекаться от собственной мысли.

Какие же задания способствуют развитию этих качеств?

...Вы гуляете на участке, засыпанном опавшими осенними листьями. Обратите внимание детей на красоту листьев, на то, какие они разноцветные. Затем предложите детям найти два совершенно одинаковых кленовых листика. Так дети откроют, что в природе вообще нет абсолютно одинаковых предметов. Они начнут учиться пристально вглядываться, видеть множество признаков там, где раньше они видели их очень мало. Дети увидят разные оттенки одного цвета, особый рисунок прожилок, заметят гладкость или шероховатость поверхности.

Подобные задания не трудно придумать, ведь в этом мире столько привлекательного: цветы, камни, ветки, шишки и т. п.

Положите перед детьми три яблока и предложите загадать вам своеобразную загадку об одном из них. Пусть ребята внимательно рассмотрят яблоки, найдут отличительные признаки каждого из них, а потом выберут одно и расскажут о нем, а вы должны узнать, о каком яблоке идет речь.

Итак, ваши дети убедились, как неисчислимы отличия в предметах, которые прежде казались одинаковыми.

Теперь попросите детей найти два листа, у которых нет ничего общего. В результате выяснится, что как ни велики различия, а общего между листьями еще больше. У обоих черешок, прожилки, оба плоские, тоненькие. Оба сухие и ломкие, одинаково шуршат. Подул ветер и унес их – оба легкие и летучие...

Теперь поучим детей находить сходства между различными категориями предметов. Лист дерева и лист бумаги случайно названы одним словом? Разве кленовый лист цветом и контуром не похож на корону, а красивые листья боярышника не могут вызвать ассоциации с языками пламени? Посмотрите вверх: на что похожи облака, проплывущие над вашей головой? Дети говорят: «Небо полиняло. На небе кто-то пролил молоко». А какая красота таится в обычных, казалось бы, предметах и растениях. Разрезанный кочан капусты похож на цветок, сложенные вместе морские ракушки – на бабочку...

Чтобы сделать взгляд детей зорче, а слух тоньше, предлагайте им, выйдя на прогулку, внимательно смотреть вокруг. Если в поле зрения появится что-то необычное, следует сразу сказать об этом. Предложите прислушаться к шуму дождя, сигналу автомобиля, шагам по тротуару, хрусту яблока... «Закройте глаза и вообразите удары молота, шуршание листьев под ногами, звук режущих ножниц, шорох трав. Слушая тишину, постарайтесь услышать как можно больше разнообразных звуков».

Продолжая развивать у ребят наблюдательность, необходимо усложнять задания. Например, обращаем внимание детей на зависимость всех признаков от среды обитания, образа жизни или назначения почему у зайца хвост короткий, а у коровы – длинный? почему в автобусе тебе удобно все видеть?

Нужно учить дошкольников видеть связь между внутренним состоянием живых существ и его внешним выражением. Для этого предлагаем детям понаблюдать, как кошка нежится, готовится к

прыжку, ласкается, а затем рассказать об этом. Поиграйте с детьми в игру «Кто я?»: по позе, жестам нужно угадать задуманный вами персонаж. Затем поменяйтесь ролями. Поговорите с детьми о повадках животных, которых они знают и любят. А затем предложите им представить и рассказать, нарисовать, что видят во сне собака, петух, рыбка, заяц и т. д.

На занятиях можно использовать игровые задания. Раздаем каждому ребенку рисунки, карандаши и начинаем веселые путешествия.

«Путешествия на машине-вездеходе»

1. По широкому шоссе.
2. По серпантину.
3. По болоту.
4. По узкой ровной дороге.

«Путешествия карандаша»

1. По ровной дороге.
2. По горам.
3. По лесу (запутался в паутине).
4. По волнам.

Подобные путешествия дети легко могут придумать и сами: пусть карандаши совершают путь по канатам, натянутым под куполом цирка, или скачут с кочки на кочку, переправляясь через болото...

Постоянно вселяйте уверенность в ребенка, когда он берет в руки карандаш или краски. Вышло у него что-то непонятное, сидит ребенок в растерянности над листом бумаги, подойдите к нему: «У тебя получилась волшебная птица. Смотри внимательно, сейчас мы немного удлиним нос и нарисуем лапки. А это у тебя, наверное, дерево, дорисуй ему еще несколько веточек...»

Способствуют развитию изобразительных навыков и задания типа «Дорисуй картинку», «Почини игрушку», «Рисуем по очереди», «Волшебные кляксы» (кляксография).

Нетрадиционные техники не являются самодостаточными, их использование не исключает применение традиционных приемов рисования.

Дети, пытаясь изобразить то, что они видят и помнят, обращаются и к цвету. И чем внимательнее ребенок будет наблюдать мир, чем свободнее будет его восприятие от цветовых стереотипов, тем труднее будет ему удовлетворяться примитивной раскраской в своих руках. Поэтому одна из задач в работе с цветом: научить ребенка пользоваться палитрой, смешивать краски и получать бесконечное количество оттенков.

Постоянно обращайтесь внимание детей на многоцветие реального мира. Например, летом все листья зеленые. Но если положить рядом березовый и дубовый листья – сразу видно разницу.

Следующая задача – научить ребенка не только различать и составлять оттенки одного цвета, но и понимать выразительные возможности цвета, помочь сделать важное открытие: цвет выражает и вызывает чувства.

Сначала узнаем, как ребенок пользуется цветом без нашей помощи. Для этого даем детям листки бумаги с силуэтом сказочного волшебника. Рассказываем детям, какой он добрый и нежный.

За-тем просим раскрасить его. В следующий раз даем снова это изображение, но просим изобразить злого колдуна. Различие между характерами этих двух персонажей можно передать только цветом. Не всем детям удастся выполнить это задание; на рисунках у многих очень трудно различить доброго и злого волшебников. Значит, для работы надо подобрать такие задания, чтобы постепенно дети пришли к пониманию роли цвета в искусстве. Для начала принесите квадратики цветной бумаги, среди которых будут светлые и темные, насыщенные по цвету и мягкие, пастельные. Разложите перед детьми и предложите им угадать: какой «характер», какое «настроение» у этих цветов, есть ли среди них «добрые, злые, сердитые, печальные».

Воздействие перечисленных заданий скажется не только на практической изобразительной деятельности детей. Познавая и овладевая выразительными возможностями цвета на своей палитре, дети будут по-другому воспринимать цвет и в реальной действительности.

Задачи, которые ставит воспитатель при обучении изобразительной деятельности:

1. Развивать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности, эмоционально-эстетические чувства, вкус.
2. Обучать детей способам и техникам изображения, переходя от простых к более сложным.
3. Решать на занятиях учебные задачи (изобразительные, технические) в сочетании с творческими (развитие воображения, создание собственных замыслов и творческое использование изобразительных материалов).
4. Учить ребенка самовыражаться, пробовать свои силы и совершенствовать свои способности.

Не каждый ребенок станет художником, однако у каждого есть определенный потенциал художественного развития, и этот потенциал надо раскрывать. Одаренные дети найдут свой путь, а остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения собственных замыслов.

Применяя нетрадиционные способы в рисовании, дети творчески развиваются, получают дополнительный ресурс для творческого самовыражения. Детей интересует: что же произойдет, во что превратится яркое пятно краски, если сложить бумагу пополам? Занятия предполагают показ техники, но не допускают показ образцов. Дети приходят на занятия, как на встречу с Чудом. Занятия пронизаны радостью открытий, неожиданностью экспериментов. Частица совместных творческих открытий останется в детских душах на всю жизнь...

Следующие игры и задания формируют творческую активность детей, нацеливают их на познание и сопереживание, позволяют полно ценно воспринимать и понимать творения искусства.

1. «Хорошо, плохо» (дождь: позитивные и негативные признаки этого явления).
2. «Что лишнее?» (пейзаж, натюрморт; холодные, теплые цвета).
3. Обращаем внимание детей на группу деревьев и предлагаем угадать, какое из них самое грустное (гордое, нежное и т. д.); объяснить свой выбор.
4. «Чудесный мешочек» (найти применение находящимся в мешке предметам, сконструировать из них поделку).

5. «Учимся проводить линии» («ласковые», «колючие», «энергичные», «ленивые» и т. д.).

6. «Поможем художнику». Рисуем на листе бумаги схематичное изображение человека. Вместе с детьми придумываем, как его зовут, какие у него глаза, волосы, костюм и т. д. Заканчиваем рисунок, придумываем рассказ.

7. «Волшебная мозаика». Для задания используем коробку с набором геометрических фигур, вырезанных из цветного картона. Соревнуемся, кто из своего набора сложит больше разных вещей или картинку. Лучшие работы располагаем на видном месте.

8. «В стране Петляндия» (изображение елочек различными способами).

Задания и игровые упражнения, приведенные ниже, помогают ребенку увидеть прекрасное вокруг себя, почувствовать настроение, переданное художником в его произведении, развивают эмоциональную отзывчивость на художественный образ, а также содействуют обогащению и активизации словаря, развитию речи:

1. «Что шепчут нам осенние листочки?»

2. «О чем шелестит березка весной?»

3. «Узнай, о ком или о чем я рассказываю».

4. «Кто назовет больше слов, передающих настроение в иллюстрации» (задание дается перед рассматриванием картин).

5. «Кто назовет больше слов, характеризующих настроение человека, успешно выполнившего работу» (задание дается перед рассматриванием жанровой картины).

6. «Покажи, о чем ты сейчас думал».

7. «Произнеси выразительнее». (Произнести грустно, тихо, радостно, громко, задумчиво, печально: «Какая красивая картина», «Какой грустный пейзаж», «Красивый луг».)

8. «Кто расскажет, почему эти листья опали?» (принести несколько опавших листьев).

9. «Придумай и нарисуй такое животное, которого еще не было на свете».

10. «Придумай и нарисуй необычную машину, на которой можно попасть в волшебную страну».

11. «Картинка ожила». (Представить на минуту, что картина ожила: «Что бы вы услышали? Какое бы у вас возникло от этого настроение, чувство? Какое настроение у человека, изображенного на картине? Как вы догадались?»)

Задания нужно предлагать сначала элементарные, затем более сложные. Оценивая работы, необходимо пытаться понять точку зрения каждого конкретного ребенка, проникнуть в его настроение, мечты, помочь разобраться, что ему удалось в работе, что не получилось с его точки зрения, что помешало ему более полно и убедительно осуществить замысел.

Приобщение к художественному творчеству и к искусству необходимо всем детям. Ведь главная цель художественного развития – не только сформировать у каждого ребенка высокий уровень специальных способностей, но и помочь обрести способность так относиться к природе, к другому человеку, как это свойственно большому художнику. Без опыта такого отношения ребенку трудно стать гармонично развитым человеком.