Ліщук Марина Іванівна,

 керівник гуртка

 «Студія образотворчого мистецтва»

 Центр науково-технічної,

 дитячої та юнацької творчості

Рахівської міської ради

 м.Рахів

«Розвиток та розкриття творчого потенціалу вихованців за допомогою нетрадиційних технік малювання»

Рахів – 2024 р.

ВСТУП

Образотворче мистецтво зображує не тільки зорові образи, але й розкриває духовний світ людини. Без мистецтва, без вміння перетворювати в образи свої турбування, вміння сприймати переживання інших, переживання природи – душевний світ стане порожнім і не буде тієї великої сили, що зігріває холодні розуми, робить їх теплими і людяними.

Основною метою роботи в гуртку «Студія образотворчого мистецтва» є:допомогти учням розвинути творче мислення та самовираження через мистецтво, спонукати гуртківців вдосконалювати свої роботи шляхом експериментування, розвивати їх художній смак та закріплювати їхні навички. А також формування їх художньої культури, створення умов для творчого розвитку вихованців засобами образотворчого мистецтва.

 Найперше правило моєї роботи – щоб навчити когось, треба самому вчитися і розвивати свої педагогічні та творчі навички, познайомитись з нетрадиційними методиками малювання та використовувати їх у своїх роботах. Оскільки не всім гуртківцям дається одразу оволодіти пензлем, то я стараюся використовувати у своїй гуртковій роботі нетрадиційні методи для того, щоб прогнозований результат не тільки виправдав себе і дав початок творчому розвитку гуртківців, а також додав і позитивних емоцій. Деякі методи малювання застосовую в ігровій формі, оскільки для поліпшення настрою гуртківців, при їх пасивному відношенні на той чи інший момент, кращим стимулюванням до роботи є гра.

Дитинство – суттєвий період життя у розвитку дитини. Характерною його особливістю є прагнення дитини до гри. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, реалізує свої потреби, інтереси. Гра є важливим засобом навчання вихованця, пізнання навколишнього життя і людських взаємин. У грі діти вчаться думати, працювати, творити і радіти успіхам, набувати досвіду в різних ігрових ситуаціях.

Таким чином гра охоплює все: мислення, нову інформацію, новий досвід, комунікацію, працю. Вона є засобом для фізичного, розумового, суспільного та психологічного розвитку дитини. Ігри мають особливе значення як для однієї дитини, так і зокрема для групи дітей. Спостерігаючи за учнями шестирічного віку, на заняттях образотворчого мистецтва, я помітила, що вони часто не можуть опанувати елементи зображувальної діяльності, бо не розуміють доцільності більшості правил і вимог. Та варто запропонувати близьку їм тему або завдання в цікавій формі, все стає на свої місця: діти починають настільки емоційно реагувати на процес малювання ніби самі беруть безпосередню участь у зображуваних подіях, а персонажі немов оживають під їхніми пензлями. Це дає змогу вчителю цілеспрямовано впливати на почуття вихованців, розвивати фантазію, уяву.

Творча активність школярів на занятті не виникає сама по собі її треба стимулювати, створити відповідну атмосферу. Найефективнішим прийомом є застосування гри, ігрових ситуацій завдяки яким значно зростає інтерес дітей до навчання.

Колективна діяльність активно використовується під час занять, адже вона викликає в учнів інтерес до художньої творчості й допомагає ефективно розв'язувати навчально-виховні завдання спільно.

Метою художньо-творчої діяльності в колективі є набуття навичок плідної творчої співпраці, самовиховання, формування самооцінки й комунікативних навичок, виховання товариськості, уміння спільно долати перешкоди, а також розвиток здатності естетично сприймати навколишній світ. Колективна діяльність може бути найрізноманітніша. Однією з найпростіших форм організації роботи над колективною композицією є спільно-індивідуальна діяльність. Ця форма дозволяє залучити до колективної творчої роботи всю групу вихованців: кожен учень індивідуально виконує зображення або виріб, що на завершальному етапі стає частиною, елементом колективної композиції. Дії кожного учасника спільної праці узгоджуються на початку заняття, під час планування подальшої роботи і наприкінці заняття - на останньому етапі, коли складається й узагальнюється колективна композиція.Колективна творчаробота об’єднує дітей задля виконання спільного художньо-творчого завдання, елементів, фрагментів, які виконує кожен учень. Цікавими прикладами втілення такої технології є виконання декоративних розписів для великих килимів (малюнків) у народному українському стилі, під час якої кожен учень створює власний фрагмент роботи. Робота в малих групах і парах дозволяє учням набути навичок, які необхідні для творчого спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання спільного завдання командою. Художньо-творчі ідеї, котрі виробляються в групі, допомагають учасникам бути корисними одне одному.

 Сучасний темп розвитку людства диктує нові вимоги до особистості. Тому одним із головних завдань моєї педагогічної роботи є виявлення і максимальний розвиток творчого,індивідуального і духовного потенціалу через нетрадиційні техніки виконання, які мають велике значення для художньо естетичного розвитку та емоційної чутливості гуртківців, формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, розвитку практичного вміння та вправності. Гуртківці вчаться долати сором’язливість, страх перед малюванням, проявляють свою уяву та фантазію. Це і є проявом їх неординарності, індивідуальності, талановитості та обдарованості.

Я вважаю, що на початковому етапі творчий розвиток залежить від таких творчих якостей дитини як: спостережливість, здібність уявляти і фантазувати, здатність розпізнавати гумор, вміння абстрагувати. Під час занять виховуються також такі якості як: наполегливість у доведенні справи до кінця, вмінні зберегти в пам'яті знання, творчо застосовувати їх на практиці, вмінні використовувати місткість і гнучкість свого мислення, свідомо аналізувати і синтезувати свою роботу, критично оцінювати свою діяльність, здатність знаходити різноманітні способи розв'язання творчого завдання під час яких розкривається глибина думки і виховується відчуття прекрасного. Важливу роль у творчому розвитку дітей відіграють емоції і почуття. Особливо це стосується їх ставлення до всього яскравого, нового, незвичайного, цікавого та насиченого живими образами.

Розвивати творчі здібності можна по різному. Окремі учні переважно самостійно тренують свої вміння, щоб розвинути їх у здібності, і з часом удосконалюють їх. Але у розвитку творчих здібностей вихованців однозначно важливу роль відіграє саме педагог, який задає певні задачі для розвитку потенціалу дитини і застосовує спосібдля виявлення та підтримки обдарованих дітей.Учні удосконалюють себе виконанням різноманітних робіт в різних техніках образотворчого мистецтва, пробують себе в різних жанрах та видах цього мистецтва.

Основні техніки, які я використовую у своїй роботі з дітьми є:

«скетчінг» - техніка, яку я називаю **«гадання на кавовій гущі»**(традиційна назва – «малюнок кавою»), **«кляксографія»**,**«пуантилізм»**, **«монотипія»**, **«набриск»**, **«гратаж»**,**«намалюй малюнок другу»**(образотворча гра, яка зближує гуртківців та дає 100% позитивний настрій), також **«робота на асоціацію» -** найскладніша техніка і дійсно являє собою мозковий штурм. Як виявилосяпізнішеця техніка є методом Леонардо да Вінчі. У генеруванні ідей Леонардо да Вінчі часто покладався на підсвідомість – брав аркуш паперу, закривав очі і виводив різноманітні лінії, візерунки та штрихи, а потім намагався проаналізувати побачене. Не менш цікавою є техніка, яку я розробила під назвою**«лотерея»** (техніка цікава тим, що гуртківцям пропонується палітра кольорів, де кожен колір написаний окремо на стікері. Діти, не бачивши їх, навмання обирають три кольори – один основний та два допоміжні).

Креативність і вміння творити – головні вимоги до сучасної людини, що живе у світі глобальних змін. Чим більш різноманітними будуть умови для образотворчої діяльності: зміст, форми, методи і прийоми роботи з дітьми, а також матеріали, з якими вони працюють, тим ефективніше будуть розвиватися дитячі художні здібності. Нетрадиційні техніки малювання – це поштовх до розвитку уяви, творчості, прояву самостійності, ініціативи, вираження індивідуальності. А найголовніше вони підходять людям будь-якого віку від 1року до 100 років.

За допомогою мозкового штурму вихованці проявляють себе у різний спосіб, вивчають свої можливості та своє креативне бачення. На думку Айзенка, риса «креативність» пов’язана з творчими досягненнями через особистість, оскільки саме особистість є механізмом реалізації творчих здібностей у творчій діяльності. Адже творча особистість – це особистість, у якої завжди проявляється внутрішня потреба творити.Під феноменом креативності розуміється здатність особистості до варіативності, гнучкості інноваційно-розумової діяльності, що дає можливість регулювати процеси творчої діяльності; вона не є вродженою рисою характеру дитини, проте формується завдяки відповідним умовам навчання та виховання.

 Плануючи та організовуючи заняття, я ставлю перед собою мету добирати потрібний матеріал, створювати відповідне середовище, де гуртківці будуть мати змогу проявляти себе творчо, нестандартно, будуть почуватися дослідниками, завжди готовими до пригод та експериментів, відкриваючи для себе можливості, які в окремих випадках стають несподіваними.Також моїм завданням щодо технології проведення занять малювання є, передусім:у своїй практиці я завжди спостерігаю за роботою своїх вихованців під час творчих, креативних і нетрадиційних завдань, які дають можливість нетільки розкриватися, але й творити. Під час таких робіт, діти настільки захоплюються і занурюються в процес творення, що часом важко перейти на інше завдання бо хочеться продовжувати одну тематику.

Я завжди акцентую увагу дітей на незвичайних способах малювання тому, що ці техніки дають змогу бачити щось нове, вміти розпізнавати знаки та образи. Нетрадиційні техніки малювання дають змогу тренувати пам'ять та зорове сприйняття, проявляють самостійність.

Під час занять цими техніками малювати можна чим завгодно і як завгодно. Різні матеріали ставлять нові завданняі змушують весь час щось придумувати, фантазувати. А із каракуль та мазні в кінцевому результаті однозначно вимальовується якийсь знайомий силует або форма.Досвід роботи свідчить, що малювання незвичайними та оригінальними техніками дозволяє дітям відчувати незабутні позитивні емоції. А якщо спробувати малювати так як хочеться, як відчуваєш, як бачиш це ти, заплющивши очі, то одразу ж поринаєш у свій чарівний світ в якому все має значення і оживає. Так на занятті народжуються несподівані роботи образотворчого мистецтва, незвичайні малюнки, які згодом перетворюються у щось чудове, небачене, незвичне.

 Нетрадиційні техніки дають орієнтир не на кінцевий результат, а на сам захопливий процес і результат завжди виходить хороший, бо дитина в роботі проявляє свою індивідуальність та формує ряд своїх можливостей.

 На мою думку, чим більш різноманітними будуть умови для образотворчої діяльності, тим ефективніше будуть розвиватися дитячі художні здібності. Знаходячись в постійному творчому пошуку я намагаюсь своїм прикладом надихати гуртківців і спонукати їх до активної творчої діяльності. Постійно працюю над якістю технік виконання своїх малюнків, стараюсь завжди підвищувати свій професійний рівень.

Сприяючи розвитку художньо-творчих здібностей своїх учнів я не можу задовольнятися тим, що просто заохочую їх природну творчість, вона повинна бути перетворена у їх власну художню творчість, що відповідає вже їх закономірностям і самого мистецтва в цілому. Дитина повинна навчитися виражати свої почуття та емоції живописом.Знання про життя, бажання та інтереси моїх вихованців переплітаються з їх художньою діяльністю, без цього вони не можуть стати творчими. Звичайно я ставлячи перед собою мету розвити і спрямувати художню діяльність дітей, у тому чи іншому напрямі, стараюсь спрямовувати їх вибір у створення того або іншого шедевру. Але слід бути максимально обережною задаючи учням ту чи іншу тему чи сюжет тому, що кожна дитина повинна отримати можливість втілити у своїй творчій роботі близький і цікавий їй зміст.

Отже, ставлячи перед собою і вихованцями якусь ціль необхідно постійно враховувати дві головні умови розвитку художньо-творчих здібностей вихованців:

- існування на даний момент її розвинутих у традиціях мистецтва засобів художньої діяльності;

- володіння дитиною її власним життєвим досвідомвраховуючи ступінь її переживань та почуттів.

Лише у випадку, коли враховані ці два фактори можливо досягнути успіху, оскільки діти не охоче роблять те, що їх примушують, а навпаки те до чого педагог серйозно і зацікавлено ставиться.

Аналіз досвіду роботи показує, що в своїй діяльності потрібно використовувати ті методики навчання, які дають високий результат.У процесі навчання образотворчому мистецтвія завжди дотримуюсьоднієї із основних цілей розвитку - стійкого інтересу учнів. Добре знаючи середовище, де виховується учень, рівень його образотворчої підготовки, загальний розвиток, індивідуальні особливості, уміння сприймати прекрасне в навколишньому житті, я як педагог керуюсь тим, що стимулом інтересу до знань є виставка учнівських робіт, де проглядається творче зростання дітей. На цих виставках можна спостерігати динаміку в часі вдосконалення, вміння, майстерності учнів. Стимулюючим фактором є їх бажання підготувати власні роботи на виставку. Завдяки інтересу поглиблюються і закріплюються знання, являються прагнення до самостійної власної роботи. Неправильний підхід до дітей з різним рівнем пізнавального розвитку призводить до втрати їх інтересу до творчої роботи. Розкрити творчі можливості дитини допомагає насамперед індивідуальний підхід до неїсуть якого полягає в тому, що педагог підкреслює кожен позитивний результат та надихає дитину до перемоги.

Мені, як художниці, доводилось виставляти свої роботи за кордоном, а також в деяких містах України, що є подальшим прикладом для моїх учнів. Завжди стараюсь брати участь у проведенні районних семінарів-практикумів та майстер-класів. В минулому мною був проведений майстер-клас з писанкарства на базі колишнього Рахівського РБДЮТ та РБК. Проводила семінар з писанкарства у Великобичківському ЗЗСО І-ІІІ ст.№1, а такожпід час підсумкового свята обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» в м. Ужгород. Брала участь у численних колективних виставках за кордоном та в Україні.Була запрошена на міжнародний пленер Borsa, yudetulMaramures – Romania (фундація Гуцульщини в Румунії).Бралаучасть у Міжнародному Гуцульському фестивалі – ХХVI Вижниця 2019р.

 Вагомою подією в моєму житті в 2020 році стала презентація книги «**300 імен Рахівщини**» авторами якої є Олександр Масляник та Микола Ткач, куди моє ім’я було занесено як художниці Рахівщини.