

Реферат

**РИСУЮТ ВСЕ
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ТАЛАНТ**

Аникина Ирина Владимировна

РБ, г.Белорецк

2016

Содержание

1. «Рисуют все»
 - а) что такое талант?
 - б) задачи учителя
 - в) сохрани накопленное - преумножая

2. «Если ребенку удастся добиться успеха в школе, он обречен на успех в жизни»
 - а) что такое успех
 - б) успешное воспитание и обучение в педагогике
 - в) принципы воспитания успешного человека

3. «Духовная культура — основа развития»
 - а) что такое духовность
 - б) образование и духовность
 - в) изобразительное искусство и духовность
 - г) арттерапия

4. «Что нам стоит дом построить, нарисуем — будем жить»
 - а) Осознать-Почувствовать-Выразить
 - б) сказка — средство познания мира
 - в) творческое задание
 - г) урок в век новых технологий
 - д) творчество учителя и учеников

5. «Что посеешь, то и жнешь»
 - а) направление роста
 - б) все дети талантливые
 - в) звеня радужными красками

Рисуют все.

*«Никто не может достигнуть ничего,
кроме того, к чему стремится его сердце»*

Н.Рерих

Рисуют все. Это как чудо, которое появляется из-под карандаша, ручки, кисточки... Чудо, которое творит сам ребенок. Чудо, когда он сам является в роли создателя.

Что такое талант? Как развить талант? Талант это привилегия избранных?

Талант как семя, которое требует к себе внимания, знаний по уходу, доброты и любви. Любому семени важно в какую почву будет оно посажено – в плодородную или не плодородную. Но даже если земля плодородная, а вы сажаете не в срок – в лютые морозы например - ничего не вырастет. Посадили? Нужно ухаживать. Как? С умом и знанием, имея чувство меры. Не пересушить, не перелить, не заморозить, не перегреть, не переудобрить и еще множество не, на которые нужно обратить внимание. Ждать? Так тут еще нужно ждать? Так это не мгновенный результат? Да, важно плоды собрать не в тот момент когда посадил, а пожалуй, немного позже. Но у каждого плода свой срок созревания. Так же и с талантом. Посеял. Удобрил. Подождал. И собрал плоды. И так много-много раз. Не останавливаясь.

Изобразительное искусство – это процесс, когда эмоции, чувства и впечатления, возникшие в голове, перерабатываются в образ, а рука должна этот образ перенести на лист. Задачей учителя является:

Во-первых: создать впечатление. Это можно сделать разными способами – сказками и притчами, музыкой, историческими сюжетами, фантазиями, воспоминаниями, реальными картинами, работами художников, поэтов и композиторов. **Во-вторых:** полученное впечатление переработать в образ. От задачи, поставленной учителем, образ может быть реалистично-предметным или вымышлено-беспредметным. Здесь же можно предложить это впечатление переработать в стихотворную форму, т.е. переработать в слова и рифмы.

В-третьих: обучить ребенка пользоваться всеми средствами изобразительного искусства для того, что бы изобразить на плоскости или в объеме все свои замыслы. Здесь необходимо дать все основы грамотности, изучить техники и различные способы подачи информации.

Как соединить учителю все цели, которые он ставит перед учеником с его индивидуальностью и непосредственностью? Как сделать это процесс по настоящему творческим, увлекательным и интересным?

Главным должно остаться у ребенка – это чувство, что он любит и может рисовать. Ведь каждый рисунок, каждое детское творение – это индивидуальность. И здесь важна роль зрителя, будь то сосед по парте или родитель, которые должны понимать, что творчество это не аксиома, творчество – это самовыражение, и оно не может быть правильным или не правильным, оно просто должно быть.

Раскрепостить, придать чувство уверенности в себе, вот те качества, которые не должен загубить учитель. А уже только потом давать чувство композиции, ритма, цветовой гармонии, чувство радости, грусти,

сопереживания или ликования. Роль учителя в изобразительном искусстве – это роль проводника: сохрани накопленное – преумножая.

Любая из задач - обучающая, развивающая и воспитательная, поставленные перед учителем, тесно связаны между собой. Они перетекают одна из другой, поддерживая и усиливая роль каждой. В своей работе на первое место я ставлю **воспитание** успешного человека, ведь только успешный человек может вершить великие дела. В тесном союзе идет **развитие** духовности, ибо именно духовность является основой успешного человека. Для того что бы развить духовность, освободится от негативного опыта, помогает арттерапия, ведь именно рисунок может дать толчок к осознанному самопознанию себя как личности. И только затем подключается **обучение**, дающее средства и методы достижения духовности и успеха.

**«Если ребенку удастся добиться успеха в школе,
он обречен на успех в жизни».**

«Мы все короли в царстве нашего Короля.

*.....
Король наш славит каждого из нас и в этой славе славит Он Себя.*

.....»

Н.Перих

Роль образования очень велика, но стоит задуматься: какими качествами обладает ученик, которого выпускают в «жизнь»; готов ли он ко всем трудностям; насколько приобретенные знания являются залогом успеха? Что необходимо предпринять, что бы помимо знаний ребенок смог бы быть гармонично развитой личностью, умеющей преподнести себя в обществе, завоевать авторитет и приобрести успех?

В словаре русского языка С.И.Ожегова слово «успех» рассматривается в трех значениях: 1) как удача в достижении чего-либо; 2) как общественное признание; 3) как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно, полезной деятельности.

В педагогической литературе описано много вариантов различных ситуаций успешного воспитания и обучения. Среди них: ситуация авансирования доверием (А.С. Макаренко), непринужденной принудительности (Т.Е.Конникова), эмоционального заражения (А.Н.Лутошкин), творчества (В.А.Караковский), ситуация успеха (А.С. Белкин, Б.С.Волков, Н.Е.Щуркова).

Воспитание успешного человека может базироваться на таких принципах:

- 1. Принцип природосообразности:** отказаться от переделки ребенка. Пусть нашей исходной позицией станет доверие к нему, выращивание в нем личности с учетом имеющегося потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития; поиск, обнаружение и укрепление внутренних сил.
- 2. Принцип целостности в подходе к ребенку:** учиться понимать его как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального.
- 3. Деятельностный принцип:** осознать, что воспитывает не только педагог и не столько нравочениями, сколько организацией живого опыта бытия и

отношений членов сообщества.

4. **Эгоцентрированный принцип:** обращенность к внутреннему миру, развитие чувства «самости» и ответственности перед внутренним «Я». Критерии успешности воспитания - здоровая «Я-концепция», гармония внутреннего мира ребенка, чувство собственного достоинства.

5. **Возрастной принцип:** подбор видов, содержания и деятельности в соответствии с ведущими потребностями детей разного возраста.

6. **Принцип гуманизма:** всестороннее взаимодействие учителя и ученика, построенное на объективном единстве. Успешность можно назвать, одним из социальных параметров личности своеобразным индикатором социального статуса человека. Успех осознается человеком в процессе приобретения социального опыта и достигается им благодаря приложенным усилиям и старанию.

Духовна культура — основа развития.

*«... вниз не смотри!
Обрати глаза твои вверх.
Сумей увидеть великое небо.
Своими руками глаза себе не закрой»
Н.Рерих*

Духовность есть такое состояние личного сознания при котором умелое использование духовных ценностей служит развитию познания во благо других людей, реализует любовь к ним. Религиозная и светская формы духовности в условиях цивилизации вырастают из одного корня – страсти к добру как желанию блага для других. Духовность есть обретаемое в жизни качество гуманистической личности. Духовность есть абсолютно-позитивное свойство человеческого рода. Она развивается в постоянном преодолении относительно бездуховности усилиями самой личности при благоприятных общественных условиях. Духовность, означает гармоничное сочетание эмоционального и интеллектуального начал сознания личности. Эта неистребимая жажда «познать самого себя» найти свое назначение в мире и составляет движущий нерв всякой духовности.

Душа – это весь поток не телесных переживаний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и не приятных, значительных и не значительных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праздных фантазий и т. д. Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается очевидность. Нам кажется, что самая главная на свете работа – это работа над чем то видимым: строить дом, пахать поле, собирать плоды, а работа над своей душой, над чем-то невидимым – это дело неважное, такое, какое можно делать, а можно и не делать. Между тем только одно это дело, работа над душой, над тем, что бы делаться с каждым днем лучше и добрее, только эта работа настоящая, а все остальные работы, полезны только тогда, когда делается эта главная работа над душой.

Образование – это духовное воспроизводство индивидуальной и

общественной жизни. Образование, включающее в себя и воспитание, есть двусторонний процесс сознательно-волевой деятельности учителя и ученика. Результат образовательной деятельности – второе духовное рождение ученика в истине, красоте, свободе и любви. Содержание образования должно быть основано на сбалансированном, гармоничном единстве материального и духовного начал бытия.

Искусство есть такое воздействие на людей, при котором в душах их таинственное становится – очевидным, смутное делается – ясным, сложное – простым, случайное – необходимым.

Как же это все донести до ребенка, как сделать так, что бы зажглась, проявилась, та маленькая искорка, которая непременно есть в душе каждого ребенка? Какими способами дать почувствовать и прочувствовать самого себя и весь этот мир?

Изобразительная деятельность – тот вид художественного творчества, в котором активность ребенка приводит к наглядным, осязаемым, осязаемым результатам. Развитие изобразительной деятельности происходит в контексте внутреннего переосмысления, что позволяет ребенку передавать не только содержание темы, но и свое личное отношение к ней.

Указать путь. Не пройти этот путь за них или с ними, а лишь указать. Идти человек может только сам, в своем внутреннем духовном опыте, который неизбежно приведет его к внешним поступкам, ибо настоящий и зрелый духовный опыт выражается в делах. Детский возраст есть возраст, подлежащий внушению. И потому самое важное в воспитании – это выбор внушений, могущих влиять на ребенка.

Только живя в гармонии с собственными высшими ценностями и внутренними убеждениями, находясь в совершенном балансе с жизнью, достигается мир в душе. Это гармония важна для оптимальной работы всех человеческих групп. Счастье и мир в душе можно испытать только будучи совершенно свободным от деструктивных эмоций вроде страха, злости, сомнений, чувства вины, негодования и беспокойства. Для реализации данного блока необходимы: позитивные утверждения; признание достоинств; искоренение негатива. И в этом может помочь арттерапия – метод психотерапии, использующий для лечения и психокоррекции художественные приемы и творчество.

Арттерапия – это не столько лечение, сколько развитие креативности, развитие и гармонизация личности, помогающие при решении любых проблем. В рисунках причудливо переплетается информация, источниками которой являются как открытые, так и глубинные пласты человеческой души. Любой автор рисунка часто оценивает свое произведение, исходя из внешних эстетических критериев, и, вследствие этого, имеет склонность принижать значение своего рисунка по причине ограниченности своих способностей художественного самовыражения. В таком случае, интерпретация может помочь изменить свою точку зрения и критерии оценки, а именно дать ему возможность ощутить, что глубоко внутри его бессознательное позволяет удивительно точно выразить эмоциональное состояние разума, а это, в свою

очередь, позволяет убедиться на своем опыте в наличии глубинного значения, царящего свыше устремлений разума.

Если мы хотим познать самих себя, нам надлежит довести до сознания то, что погружено в наше бессознательное. Наши неосознанные идеи являются нам в сновидениях, картинах и рисунках, говоря с нами особым языком символов.

Изучение детских рисунков дает информацию о динамике развития ребенка, а изучение рисунков взрослых людей, дает понимание нынешнего состояния и направление действия в сторону гармонизации личности.

«Тайный мир рисунка» позволяет заглянуть в глубь данного человека, выявить эмоциональные, психологические, межличностные отношения и благодаря различным заданиям получить информацию для понимания и работы на гармонизацию личности, используя эту информацию в качестве исцеляющего средства. Каждый человек по-своему отвечает на вечно стоящие перед ним вопросы: "Кто я и что я ? Что такое мир, в котором я живу?" Творчество - это и есть путь, на котором ищут ответы на эти вопросы. Переживание момента творения дает силы для преодоления препятствий и решения внутренних и внешних конфликтов.

Посредством аналитической интерпретации этих проявлений мы учимся распознавать наши слабости, страхи и отрицательные черты, а так же наши сильные стороны, достижения и неиспользованные возможности. Так например на первом уроке изобразительного искусства в первом классе, происходят духовно – художественное знакомство с ребенком на подсознательном уровне. Ученику предлагается нарисовать «свою семью» и «чем вы любите заниматься всей семьей». По очередности рисования членов семьи, размерам, расположенности на листе можно понять, внутреннее состояние ребенка и атмосферу семьи.

Арттерапия не имеет возрастных ограничений и противопоказаний, всегда ресурсна. Все что происходит на нашем бессознательном уровне, всегда даст о себе знать в реальной жизни и проявится через отношения, взаимопонимание, успех. Арттерапия может выступать, как метод лечения, так и в качестве профилактики своего внутреннего мира. Арттерапия не только выявляет, но и ищет пути решения этих проблем.

Что нам стоит дом построить. Нарисуем — будем жить.

*«Дар мой прими, милый друг!
Трудом и знаньем я накопил этот дар.
Чтобы отдать его, я сложил.
Я знал, что отдам его.
На даре моем наслоишь радости духа»
Н.Рерих*

Кажется, все очень просто: научить думать, чувствовать. выражать себя, общаться, любить себя и ближнего, расширить кругозор и т. д. и т. п. Но как все это выполнить в учебном процессе?

Осознать – Почувствовать – Выразить. Осознать задачу, т. е. понять проблемную ситуацию. Почувствовать – художественно эмоционально пережить ситуацию. Выразить – технически организовать на плоскости.

Восприятие, осознание и понимание учителем мира дает основу для творчества ребенка, что тонкой ниточкой проходит сквозь все уроки изобразительного искусства, соединяясь в единое целое и в то же время, представляя каждому самостоятельность. Духовная основа урока настраивает, позволяет более эффективно прочувствовать ту или иную тему.

Сказка – универсальный способ разговора с детьми на духовные темы. Сказка-средство познания мира. То, что поймет и почувствует ребенок через сказку, ему не объяснить никакими другими словами. Каждый ребенок мечтает когда-нибудь попасть в сказку. Попасть в чужой, волшебный мир, хотя бы во сне. Нет человека, который не рассказывал бы или не знал бы сказку, который не был бы покорен задушевностью, красотой, веселостью, наивностью и мудростью народной сказки. Сказки являются символом единства народов и их духовной взаимосвязи. Сказка – прежде всего средство познания мира, способ активного мировоззрения. Она не только учит ярким и сильным человеческим чувствам, но и предлагает модель поведения, предлагает путь, на котором можно найти свое счастье. Но при всем этом она неизменно ставит вопросы; она хочет, что бы ребенок думал. Человек спрашивает сказку, а она ему отвечает – о смысле земной жизни, сквозь национально языческую мудрость.

Творчество – то, что рождается свободно, по внутреннему побуждению, из глубины индивидуальности художника (взрослого или ребенка). А поскольку жизнь эта – его и только его, никто другой, в том числе и самый гениальный педагог, не может заранее знать, каким именно должен родиться образ, чтобы «правильно» выразить суть творческого замысла ребенка. Учить творчеству нельзя, но целенаправленно, сознательно помогать тому, что бы оно не гасло, а развивалось – необходимо. Следовательно, необходимо творческое задание.

Творческое задание в искусстве, с одной стороны, обращено к чувствам и мыслям ребенка, к его внутреннему миру, с другой – направленно на поиски выразительной и понятной другим формы воплощения чувства, мысли, оценки изображаемого. И ни в коем случае не предвосхищает того, как этот ребенок в этот период своей жизни «должен» выполнить задание. Таким образом, творческое задание – это «открытое» задание на выразительность. Задавая тему и средства работы, мы создаем те «предлагаемые обстоятельства», в которых развернется собственное творчество ребенка. Цель учителя – познакомиться с художественными возможностями учеников, их интересами, способностями, изобразительным опытом. Главное пробудить творческую активность детей.

Свобода – обязательное условие всякого творчества. Но она может быть направлена не на художественное творчество, а на что-то другое. Так стремясь показать учителю себя «с самой лучшей» стороны, ребенок может повторить на рисунке то, за что его раньше хвалили взрослые, надеясь на то, что учитель его похвалит. В результате появляются мало отличающиеся друг от друга изображения «домиков, цветочков, карабликов», по которым ни о способностях, ни об интересах ребенка узнать ничего невозможно.

Развивающее обучение детей в области художественной деятельности бывает продуктивно, когда на занятиях обеспечено органичное единство учения и творчества. Для этого требуется отличать то, чему можно и нужно учить

детей, от того, что прямо научению не поддается. Учить детей необходимо. И, если творчеству, как известно, обучить невозможно, то можно и необходимо создавать на уроках такие условия, благодаря которым оно проявится у детей, а их творческие способности будут развиваться.

Каждый урок является самостоятельным звеном в единой цепочке духовного воспитания. Ребенок пытается заглянуть внутрь себя, пытается ответить на вопросы, задаваемые или не задаваемые доселе.

Выбор тем ведется в соответствии с программой, созданной на основе программы Б. Неменского. Дети получают эмоциональный, духовный, художественный настрой посредством притч, сказаний, библейских историй, сказок, слайдов и репродукций, музыкального фона.

Урок предполагает вариативность преподавания: урок-лекция, урок-практика, урок-консультация, контрольная работа. Век новых технологий позволяет усовершенствование каждого урока и вносит свои дополнения.

Урок-лекция. На ряду со словесным рассказом учителя, компьютерное оснащение позволяет донести темы разными техническими способами.

Урок-практика. Этот урок в основном состоит из индивидуальной работы учащихся над своими проектами. Но на ряду с такой работой включены изучения таких тем, как «Композиция», «Пропорции человека», «Движение», «Ритм» и т.д. Нано технологии позволяют урок сделать более эффективным и быстро донести материал до учащихся. Ученик является не только наблюдателем, а активным участником обучающего процесса.

Размышлять вообще – значит поэтизировать. Любая деятельность требует мыслительного процесса. Мысль – отпечатанная на холсте, листе, в глине – изобразительное искусство. Мысль – отпечатанная в словах – литература.

Урок-консультация. На этом уроке очень удобно использовать работы учащихся (сфотографированные или сканированные). Работы систематизируются и размещаются по темам. Это позволяет не просто хранить всю необходимую информацию, для просмотра, создания каталогов, буклетов, мультимедийных проектов, но и использовать на уроке в качестве учебного дидактического материала. Такой вид хранения информации позволяет использовать работы детей в учебном процессе, вместе с великими мастерами.

Контрольная работа. Новые технологии позволяют производить контроль знаний на более высоком техническом уровне, что создает атмосферу сотрудничества. Школьники понимают: учитель не ловит их на том, что они не знают, а стремится научить, обеспечить возможность его роста.

Кроме знаний полученных на уроках, обучение изобразительному искусству идет через знания и впечатления, приобретенные в картинных галереях и музеях. Ребята являются постоянными зрителями всех выставок. После посещения выставок обязательно проводится контрольный опрос, на котором теория соединяется с реальным творчеством. В этом прослеживается взаимосвязь предмета с реальной жизнью, что позволяет взглянуть на изобразительное искусство на более высоком уровне.

Учитель, собственным творчеством, показывает пример своим ученикам.

«Что сеешь, то и жнешь»

«Мы идем искать священные знаки.

.....

Никто не знает, где оставил хозяин знаки свои.

Вернее всего, они на столбах у дороги. Или в цветах.

Или в волнах реки. Думаем, что их можно искать на облачных сводах.

При свете солнца, при свете луны. При свете смолы и костра, будем искать священные знаки. Мы долго идем, пристально смотрим. Право, кажется нам, они знают приказ: найти священные знаки»

Н.Рерих

Любое развитие не приемлет рамок. Нельзя гармонично развиваться в замкнутом пространстве. Попробуйте высадить росток и накрыть его стеклянной банкой. Сначала тепличные условия помогут растению развиваться быстро и активно. Но в определенный момент, как бы вы уже не ухаживали, ваше растение не сможет вырасти больше того пространства, в которое оно замкнуто.

Каждый ребенок талантлив. Каждый ребенок – художник. Главное – семя таланта-художника «удобрять» и иметь чувство меры по его выращиванию. И тогда сбор урожая будет обильным. Взрослый рисует – что вижу, то и рисую. А ребенок рисует – что чувствую, то и рисую. Есть разница? Да, да, вы правы, а как же соединение и того и другого? Конечно. Это один из вариантов. Но в любом варианте важно вовремя направить, «удобрить» талант ребенка. С какого возраста спросите вы? Да чем раньше, тем лучше. Можно и в пол года дать карандаш и кисть, можно с года начать, можно с трех или пяти. Чем раньше, тем лучше. Но в любом случае важен человек, координирующий все действия. Режиссер. Мама-режиссер, папа-режиссер или учитель-режиссер, который не играет роль, а только помогает направить, раскрыться. Моя задача быть хорошим режиссером, что бы помочь каждому ребенку раскрыться и вырастить свои плоды творчества, свои плоды таланта.

Так что же такое талант? Талант – это душа, работа, чувство меры, знания, хороший режиссер и тогда... Что посеете, то и жните.

...Все дети талантливые, кроме ленивых (так всегда говорю я). Вот мы и творим, где каждое занятие – праздник. Праздник учителя и ученика, потому что каждый знает, что создает самое настоящее произведение искусства. Учит и учится видеть мир, учится мыслить, учится выражать свое собственное видение мира и отношение к жизни. Видеть общее и частное. Видеть себя, как неповторимую индивидуальность и в тоже время частицу Вселенной.

Вот так звеня радужными красками, яркими цветами и своими необычайными рисунками, мы смогли построить дом радости, веселья и творчества – настоящий дом изобразительного искусства.