Визуализация как средство развития творческих способностей, креативности учащихся на учебных занятиях по изобразительному искусству

Борисейко Светлана Николаевна,

 учитель ИЗО ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря»

Современные стандарты образования направлены на развитие творческих способностей и формирование культуры личности ребенка, обеспечение условий для развития его интеллектуальных умений и создание такой образовательной среды, в которой ребенок сможет проявить активность и творческий подход к саморазвитию.

Обоснования актуальности проблемы педагогического опыта

Сегодня учитель – это прежде всего наставник, сотрудник и единомышленник. Как же в данное время заставить ребенка учиться? Нередко такой вопрос встает перед учителем. Исходя из своего современного образа, педагог сам себе отвечает: «Для того, чтобы смотивировать ребенка на учебу, нужно на уроке дарить ученику интересные яркие эмоции. Только яркость, эмоциональность, разнообразие видов работ, вызывающих самостоятельный поиск ребенка могут удовлетворить активность его пытливого ищущего ума, развить интерес к предмету.
Что же такое [визуализация](http://www.pandia.ru/text/category/vizualizatciya/)?

Визуализация в общем смысле — метод представления информации в виде оптического изображения (например, в виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц, карт и т. д.)
Компьютеризация общества дает широкие возможности для компьютерной визуализации учебной информации.
Важнейшим условием успешного и точного понимания информации является простота ее изложения, адекватные содержанию информации языки и формы представления. Информационная насыщенность современного мира требует специальной подготовки учебного материала перед его предъявлением обучающимся, чтобы в визуально обозримом виде дать им основные или необходимые сведения. Нужно подготовить учеников к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, овладению средствами, методами и технологиями работы с ней. Залог успеха заключается в умении извлекать информацию из различных источников, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать
 Преимущества визуализации в обучении
визуализации:

* помогает обучающимся правильно анализировать информацию: диаграммы, схемы, рисунки, карты памяти способствуют усвоению больших объемов информации, позволяют легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между блоками информации;
* дает возможность связать полученную информацию в целостную картину о том или ином явлении или объекте;
* быстро охватить большой объем информации;
* воспроизвести и реконструировать разные процессы и события;
* изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся форме.

Поколения «зумеров» и «тик-ток» растут в мире, где возможности безграничны, а времени ни на что не хватает. Они адаптировались быстро оценивать и просеивать огромные объемы информации.

Например, чтобы принять решение о качестве контента, им достаточно всего одной секунды. Различные картинки и инфографики помогают делать это еще быстрее: главную мысль уловить проще визуально, чем углубляться и читать текст.

Педагоги, кто разрабатывает контент для уроков (занятий) давно используют этот инструмент, чтобы учиться было проще и увлекательнее.

Методы визуализации в работе с детьми

Родители отправляют открытки в вотсапе вместо текстовых поздравлений, дети проводят кучу времени, разглядывая мемы. Картинки — это способ повеселиться, отдохнуть и даже поговорить. И раз уж так, почему бы не использовать их в обучении: неважно, визуал вы, аудиал или кинестетик — картинки любят все. Почему визуализация так эффективна в учебе, а комиксы помогают выучить английский, инфографика — убраться в комнате и собрать портфель без напоминаний?

Поколения «зумеров» и «альф» растут в мире, где возможности безграничны, а времени ни на что не хватает. Они адаптировались быстро оценивать и просеивать огромные объемы информации.

Например, чтобы принять решение о качестве контента, им достаточно всего одной секунды. Различные картинки и инфографики помогают делать это еще быстрее: главную мысль уловить проще визуально, чем углубляться и читать текст.

Педагоги, кто разрабатывает контент для уроков (занятий) давно используют этот инструмент, чтобы учиться было проще и увлекательнее. Методы, которые можно результативно использовать для ежедневных дел с ребенком.

1. Комиксы: прокачивать знания и «гибкие» навыки

2. Инфографика

Инфографика — это когда информацию подают в виде схем, графиков, табличек, чтобы упорядочить, структурировать и упростить восприятие сложных вещей.

Инфографика позволяет по-новому взглянуть на сам педагогический процесс. То, что раньше долго расписывали в учебнике на десять страниц и сухими словами, теперь можно изобразить одним емким и красочным слайдом. Хроника является разновидностью инфографики.

3. Карты заданий

Напоминают ребенку компьютерную игру или настолку. Можно оформить картой уборку в комнате или поход в магазин — не забывая про начальную точку, промежуточные шаги и конечную точку.

Такой подход увлечет и замотивирует ребенка, а еще — в игровой форме приучит разделять задачи на подзадачи и эффективнее с ними справляться.

4. Скетчноутинг

Это иллюстрированные заметки с персонажами, цитатами, стрелками и другими элементами, которые помогают структурировать, запомнить и осмыслить информацию.

Придумайте вместе с ребенком систему знаков и персонажей для каждого предмета, создайте схемы по разным темам, выделите важное цветом и рисунками и сделайте заметки на полях, чтобы возвращаться и повторять материал.

Пример скетчноутинга книги Ли ЛеФевера «Искусство объяснять»: 400 страниц текста превратились в удобную карту-конспект, с которой можно повторять материал и вспоминать, если что-то забудется.

5. Таймлайн

Таймлайн — это временная шкала, прямой отрезок, на который в хронологической последовательности наносятся события. Линии или ленты времени хороши, когда нужно запомнить этапы посадки растения, распорядок дня, период ожидании какого-либо события, жизненный цикл животного, др.

А еще таймлайны незаменимы, когда нужно что-то спланировать. Например, подготовиться к мероприятию (экзамену) или сделать проект. Они помогают взглянуть на задачу комплексно и логично разделить ее на этапы.

Таймлайн – отличный способ визиуализировать информацию в электронном или дистанционнном обучении. Хроника, временная шкала, лента времени, временная последовательность, временная диаграмма - синонимы таймлайна.

6. Презентация

А точнее, работа над ней – лучший способ надолго запомнить большой объем информации. Когда ребенок думает, как максимально емко и лаконично изложить материал в нескольких слайдах, он еще раз все повторяет, структурирует, делает выводы. Короче, глубоко пропускает через себя и отправляет в долгосрочную память, откуда сможет в любой момент вытащить нужные данные.

Интеллект-карта: преимущества карт ума и методики составления

Интеллект карта, или **карты мышления** (mind-maps) – это отображение на бумаге эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вносить в них изменения, совершенствовать

Педагоги в дошкольных учреждениях образования используют на занятиях с малышами так называемые интеллект-карты (другие названия: умные карты, карты ума, схема мышления, карта памяти и другие). Схемы, представленные в виде картинок, помогают детям лучше усваивать материал и развивать мыслительные навыки.

Как интеллект-карта стимулирует активность ребенка, как ее создать и правильно использовать?

Что такое интеллект-карта и для чего она нужна?

Понятие **«интеллект-карты»**(mind maps) ввел психолог из Великобритании, автор методик запоминания, креативности и организации мышления, автор и соавтор более 100 книг Тони Бьюзен. В своей практике педагога он выделял два направления деятельности: изучение и понимание возможностей мозга и его потенциала (память, мышление, творчество, навыки чтения и т. д.) и разработка методик по улучшению функций головного мозга у пожилых людей.

Использовать **карты ума** в работе с детьми дошкольного возраста предложила кандидат педагогических наук Валентина Акименко.

Интеллект-карты создают для отображения в рисунках и схемах эффективных способов запоминать, ассоциировать, активизировать способности к запоминанию информации и решению различных интеллектуальных задач. Другими словами, mind maps — это представление информации в рисунках. Запоминать новые сведения в таком виде намного проще, чем в любом ином.

Преимущества использования интеллект-карт

Правое полушарие головного мозга отвечает за эмоции, интуицию, помогает охватывать картину мира целиком (создавая образ из разных явлений и деталей). У детей развито именно правополушарное мышление. Левополушарное мышление позволяет изучать мир последовательно, пошагово (сначала одно, потом второе, а лишь потом третье). Такое линейное восприятие растянуто во времени.

Правополушарное мышление доминирует у детей примерно до 10-летнего возраста. Поэтому большинство детей дошкольного возраста относится к художественному типу, а не мыслительному. Однако важную роль играет развитие особых полушарий для единого психического процесса. Достичь этого помогают интеллектуальные карты.

Когда ребенок составляет или изучает интеллект-карту, у него активны оба полушария головного мозга. К тому же карта ума выглядит красиво, активизирует творческие начала (поиски ассоциаций и изображений при составлении), легко запоминается после зрительного изучения и устного проговаривания, предоставляет возможность корректировки. Творческие и игровые моменты в составлении карт делают занятия для детей легкими и увлекательными. Совместное составление и изучение карт мышления помогает ребенку учиться общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми.

Использование интеллект-карт также помогает развить:

* мелкую моторику рук;
* любознательность;
* способность к творческой самореализации.

Интеллект-карта напоминает клетку головного мозга (нейрон) с ответвлениями. Человек мыслит не линейно, а структурно и разветвленно. Каждое понятие ассоциативно связано с другим понятием. Поэтому именно интеллект-карты с разветвленной структурой помогают качественно изобразить материал, отразить связи между понятиями и, соответственно, усвоить новую информацию.

Mind maps основаны на ассоциативном мышлении — связи между отдельными и разными представлениями.

Актуальность интеллект-карт

Карты ума помогают педагогам проводить интеграцию речевого, познавательного и социально-коммуникативного развития.

Интеллект-карты развивают у детей такие навыки, как:

* активность;
* любознательность;
* овладение средствами общения;
* овладение способами взаимодействия.

Для чего создают интеллект-карты ?

Цель составления mind maps — собрать информацию о предмете, объекте или явлении. Во время составления карты педагоги с дошкольниками рассуждают, пополняют словарный запас, анализируют, синтезируют и обобщают сведения.

Интеллект-карты помогают детям развивать связную, логичную, грамотную речь, а также самостоятельно и ясно излагать мысли, выделять главную из них и запоминать изученный материал.

Как правильно делать интеллект-карту

Для создания максимально эффективной, привлекательной, интересной и запоминающейся карты ума следует придерживаться следующих простых правил:

* Располагать главную идею, предмет в центре листа. Лист лучше развернуть горизонтально, так останется больше места для рисунка.
* Использовать только цветные карандаши (ручки, маркеры). Каждая ветвь от центрального объекта должна иметь отдельный цвет.
* С центральной идеей следует соединять главные ветви интеллект-карты, а с ними соединять ветви второго и последующих порядков. Лучше рисовать изогнутые ветви (как у дерева), чем прямые линии. Ветви не должны переплетаться с соседними ветвями.
* Над каждой ветвью нужно писать только одно ключевое слово.
* Использовать рисунки, картинки, аппликации и ассоциации. Это поможет детям лучше запомнить и усвоить новую информацию.
* Деталей на карте может быть бесконечное множество – столько, сколько нужно для полного понимания темы.

Варианты создания интеллект-карт

Карты ума можно создавать несколькими способами, но в каждом из них главная роль отводится детям. То, что дети делают сами, запоминается проще и лучше:

* ребенок делает ее графически со взрослым или самостоятельно;
* педагог составляет карту, а дети придумывают рассказ и обобщают информацию;
* дети делают интеллектуальные карты с родителями как домашнее задание.

Использование карт ума детьми с нарушениями речи

Работа с дошкольниками, которые имеют нарушения речи, требует от педагога навыков организации образовательного процесса с особенными детьми. Педагог корректирует все компоненты речи, коммуникативную и познавательную деятельность для оптимальной и эффективной адаптации детей к условиям социума.

Интеллектуальные карты как раз способствуют облегчению, систематизации и усвоению детьми знаний, а также развитию речевых способностей.

При работе детей с проблемами речи прежде всего формируются фонематические умения: правильное произношение, овладение звуковым синтезом. Интеллектуальные карты являются помощниками при отработке поставленного звука. С помощью карт дети на индивидуальных занятиях закрепляют правильную артикуляцию звука, автоматизируют его произношение в словах и предложениях, составленных с помощью символов на интеллект-картах.

Карты играют большую роль в соотнесении звука, слова и образа. Ребенок усваивает значение слова в его связке с чувственным восприятием свойств объекта, а овладение обобщенным значением базируется на обобщении чувственных данных. Только так дошкольники овладевают значением слов в любых ситуациях.

Интеллект-карты объединяют в сознании детей с проблемами речи факторы: зрительные образы, помогающие воспроизведению словарного запаса; план высказывания (каждая ветвь на карте) и желание рассказать о том, что наглядно и понятно изображено на карте.

Применение карт ума в учреждениях дошкольного образования способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста, улучшают словарный запас, развивают связную речь, развивают фантазию. С помощью интеллектуальных карт ребенок идет в развитии от простых логических операций к сложным и умению анализировать.

Скрайбинг(от англ. scribe – «штриховать, размечать») – это способ визуализации смысла с помощью кратких тезисов и простых рисунков

Скетчинг

Скетчинг – это техника скоростного рисунка, проще говоря - зарисовки, эскизы, наброски, но из них получаются яркие интересные артбуки

Что такое скетчинг в рисовании?

Скетчинг – это особая техника быстрого рисунка какого-либо объекта или предметов. Понятие произошло от английского слова «sketch», что означает «набросок», «эскиз», «зарисовка».

Изначально эскизы рисовали художники, нанося на холст штрихи и фигуры – очертания будущих предметов. Мастер продумывал композицию, расположение объектов на листе, подбирал цветовую гамму. Такая зарисовка становилась основой будущей фундаментальной работы.

Сейчас **скетч**– это по-прежнему быстрая зарисовка от руки на бумаге или экране. Только в отличие от эскиза художника она представляет собой законченную работу. От рисунка скетч отличается тем, что выполняется он без детализации элементов и их тщательной прорисовки. Технической точности здесь не требуется. Главная задача скетча – передать настроение, идею, образ, эмоции автора.

Скетчинг: основные виды

Рисовать скетчи можно на любые темы. Этот метод визуализации мыслей и идей используется в разных областях промышленности и культуры. В зависимости от этого можно выделить несколько основных видов скетчинга.

Food-иллюстрация

Это рисунок еды. Аппетитные Food-иллюстрации используются в рекламе, оформлении кулинарных книг, а также интерьера и меню ресторанов.

Fashion-скетчинг

Это дизайн модной одежды, обуви и аксессуаров в зарисовках. Эскизы используются при создании коллекций и в публикации журналов мод.

Флористический скетчинг

Это рисунки цветочных композиций. Их создают флористы и декораторы. Рисунки используются в рекламе, производстве косметики и эко-продуктов, оформлении интерьера.

Интерьерный скетчинг

Это создание дизайна и декора интерьеров в зарисовках. Их используют для презентации своих идей дизайнеры и декораторы.

Архитектурный скетчинг

Это эскизы сооружений, зданий, городских улиц. Они используются архитекторами для разработки и представления своих проектов.

Travel-скетчинг

Это зарисовки интересных мест, предметов, кулинарных блюд из путешествий. Они часто сопровождаются текстовыми заметками. Картинки передают впечатление и эмоции от увиденного.

Индустриальный скетчинг

Это изображение объектов и предметов быта и жизни. Такие скетчи создают дизайнеры промышленных товаров и инженеры.

Ландшафтный скетчинг

Это зарисовки дизайна приусадебных участков, парков, скверов, садов.

Скетч-портрет

Это портретные зарисовки, создаваемые художниками в своей особенной неподражаемой манере.

Lifestyle-скетчинг

Это изображение вещей и предметов повседневного стиля: элементы гардероба, аксессуары, гаджеты и многое другое.

Приемы скетчинга

Приемы в скетчинге классифицируются по видам используемых инструментов. Мы рассмотрим три техники

1. **Карандашный скетч.** Для работы потребуется несколько простых карандашей разной твердости, бумага или альбом для рисования и ластик. Сначала намечаются основные фигуры чуть заметными прерывистыми линиями. Затем прорисовываются детали. В финале темные области и тени штрихуются мягким простым карандашом
2. **Скетч маркером.** Для создания скетча понадобятся цветные маркеры, простой карандаш, ластик и бумага. Сначала все элементы прорисовываются простым карандашом. Затем наносится цвет маркерами, начиная со светлых оттенков. На этом этапе карандашные линии стираются. В финале делается отрисовка элементов
3. **Техника 3 стадий.** Процесс создания рисунка проходит в 3 стадии: набросок простым карандашом, заливка цвета красками или маркерами, детализация элементов маркером и линером.

У каждого мастера есть свои «любимые» инструменты для рисования: кто-то творит красками или маркерами, кто-то – только карандашами. Многие художники практикуют разные виды скетчинга. Интересные результаты дает смешение техник.

Инструментарий для скетчинга

Люди, профессионально занимающиеся скетчами, в работе используют большой арсенал материалов. Инструменты, которые необходимы для скетчинга:

бумага для рисования, блокнот или скетчбук;

ластик;

маркеры (меловые, акриловые, спиртовые, акварельные);

карандаши (цветные и простые);

ручки и линеры;

тушь для рисования;

цветные чернила;

акварельные краски и кисти.

Новичку не потребуется сразу весь арсенал инструментов для скетчинга. Для создания первой зарисовки достаточно простого карандаша средней твердости НВ, блокнота и ластика.

Опытные художники-скетчеры в работе используют специальные капиллярные линеры, цветные маркеры, жидкую акварель. Под инструмент подбирается и бумага.

Для рисования маркерами и ручками подойдет плотная бумага, через которую не будет проступать рисунок. Для создания скетчей тушью или акварелью нужны листы с пористой и рыхлой структурой, чтобы краска быстро впитывалась.

Кому и зачем нужен скетчинг?

Скетчинг – это способ быстро и наглядно представить свою идею или мысль на бумаге. Этот инструмент используют в своей работе многие специалисты:

Дизайнеры всех направлений: веб, интерьер, ландшафт, одежда. С помощью скетча дизайнер может быстро донести свою идею до заказчика, представить ему будущий проект наглядно на бумаге.

Архитекторы и проектировщики. Для специалистов, проектирующих здания и сооружения, скетчинг – это способ показать, как будет выглядеть масштабный объект после его возведения.

Инженеры и дизайнеры промышленных изделий. Эти специалисты делают скетчи будущих изобретений. Для них важно обдумать продукты, которых еще не существует, и представить на бумаге, как они будут выглядеть.

Аниматоры. В своей работе они часто делают наброски персонажей и эскизы, демонстрирующие изменение позы и передвижение объектов. Потом эти работы становятся основой анимации.

Сценаристы. С помощью зарисовки, созданной за пару минут, сценарист может показать, как должна выглядеть сцена взаимодействия персонажей.

Стилисты и фотографы. Скетчинг помогает людям творческих профессий быстро визуализировать придуманные образы.

Художники. При создании комиксов, рисунков раскадровки в сфере кино или гейм-индустрии мастера сначала рисуют скетчи. И лишь после утверждения проекта рисунки детально дорабатывают.

Руководители разных направлений. С помощью набросков на бумаге руководство может быстро донести до подчиненных их задачи.

Некоторые люди занимаются скетчингом не только потому, что это нужно для работы, а потому, что это занятие приносит им удовольствие. Для многих рисование – это метод медитации. Этот процесс увлекает, успокаивает, расслабляет, позволяет отдохнуть от суеты.

Кроме того, скетчинг помогает развить в человеке творческий потенциал и креативность. Он расширяет кругозор и прививает чувство стиля. Полученные навыки можно применять в разных сферах жизни.

Как научиться рисовать скетчи?

Многие люди думают, что рисовать хорошо могут только художники, имеющие талант от природы. Но научиться рисовать скетчи может абсолютно каждый, у кого есть на это желание.

Ведь скетчинг тем и хорош, что дает свободу фантазии и творчеству. В отличие от академического рисунка здесь нет четких правил и границ. Каждый рисует так, как видит.

Чтобы научиться рисовать эффектные и яркие скетчи, нужно практиковаться ежедневно. Пусть это занятие занимает 20-30 минут в день, но оно должно быть регулярным.

Опытные мастера советуют начинающим скетчерам приступать к работе с рисования простых фигур: квадратов, овалов, прямоугольников, линий. Затем можно перейти к созданию более сложных элементов. В финале нужно практиковаться штриховать предметы, чтобы появился эффект цвета и тени. Этот прием делает элементы объемными.

Быстро развить навыки рисования скетчей помогут занятия с профессионалами. В сети есть много эффективных мастер-классов, вебинаров и уроков от признанных мастеров, которые готовы делиться своим опытом

Таким образом, с**кетчинг** – это техника быстрого рисунка, выполняемая от руки на бумаге или в графическом редакторе. Ее используют в своей работе художники, дизайнеры, архитекторы, инженеры и аниматоры для того, чтобы быстро визуализировать свои идеи и проекты.

Выделяют несколько жанров скетчинга: food, fashion, флористический, интерьерный, travel, архитектурный, индустриальный, ландшафтный, портрет и lifestyle. Для создания зарисовок необходимы бумага, карандаши, маркеры и краски.

Научиться рисовать скетчи может каждый. Для этого вовсе не обязательно иметь талант художника. Нужно лишь желание. Главное правило – практиковаться каждый день.

Чтобы освоить новую технику, можно заниматься самообучением, читая книги и посещая бесплатные вебинары. Платные онлайн курсы рассчитаны на тех, кто серьезно настроен на то, чтобы приобрести новую специальность дизайнера. Подойдут они и для профессионалов, желающих «прокачать» навыки скетчинга.

Кроссенс – это ассоциативная головоломка нового поколения, соединяющая в себе лучшие качества сразу нескольких интеллектуальных развлечений: головоломки, загадки и ребуса.

Метод кроссенса появился сравнительно недавно – в 2002 году, но уже успешно используется многими педагогами. Это универсальный метод, который можно применить абсолютно на любом предмете. В чем его суть?

Немного об истории метода. Его авторы – писатель, педагог, математик Сергей Федин и доктор технических наук, художник Владимир Бусленко. Впервые был опубликован в 2002 году в журнале "Наука и жизнь", где назван "игрой для эрудитов".

Почему так называется?

Вы, наверное, уловили в названии сходство со словом "кроссворд". Это, конечно, далеко не кроссворд, но два сходства с ним есть: поле из клеток и необходимость поломать голову, чтобы его решить. Если кроссворд – это пересечение слов, то кроссенс – это, скорее, пересечение смыслов.

Что собой представляет кроссенс?

Это поле, стандартно состоящее из 9 квадратов, в которых помещены картинки. Все девять изображений расставлены так, что каждое предыдущее связано по смыслу со следующим, а центральное объединяет все, являясь как бы общей темой.

Как использовать кроссенс в обучении?

Педагог заранее готовит поле с картинками, расставляя их в определенной последовательности. Задача обучающихся – "разгадать" кроссенс, уловить ассоциативную цепочку и составить рассказ.

Как читается кроссенс?

Читается он всегда в определенной последовательности: начинать надо слева и двигаться дальше только вперед, переходя от клетки к клетке. Три шага вправо, два шага вниз, два шага влево, шаг вверх и, наконец, один шаг вправо к центральной картинке. Таким образом, движение происходит по спирали, получается цепочка, завернутая улиткой. Для удобства лучше пронумеровать клетки заранее, чтобы дети (особенно на первых порах) не запутались. Ученики, глядя на изображение, должны понять его смысл (кстати, можно для удобства делать некоторые подписи), немного рассказать о нем, далее установить логическую связь со следующим изображением, также рассказать о нем. И так далее, пока не доберутся до центрального квадратика и не завершат свое повествование самым главным фактом.

Как сделать кроссенс?

Сначала надо определить общую тему и идею, затем выделить 9 элементов, относящихся к этой теме, и установить логические связи между ними, определить черты каждого элемента, подобрать соответствующие изображения и оформить игровое поле из девяти квадратов. Можно сделать это в Word или Power point, затем распечатать на обычных листах и раздать каждой группе. Если вы планируете коллективную работу с кроссенсом, то можно продемонстрировать слайд на экране.

Зачем нужен кроссенс?

Метод кроссенса основан на деятельностном подходе, он помогает развивать критическое и логическое мышление учеников, организовывать командную работу, делать уроки более интересными и способствует лучшему усвоению и запоминанию материала.