Преподаватель МБУ ДО

ДШИ №8 им. А. В. Воробьева

Шолохова Светлана Анатольевна

«Особенности работы с детьми 7-13 лет на занятиях художественным творчеством»

В данной статье рассматривается мой опыт преподавания художественных дисциплин с детьми разного возраста, учитывая их возрастные особенности.

Занятия в художественной школе – это первая ступень в художественном профессиональном образовании. Учебная программа художественной школы направлена на развитие практических навыков рисования и формированию творческой личности. Существуют возрастные психофизические особенности детей, которые необходимо учитывать для правильной организации процессов обучения.

В нашей школе работают группы подготовительного отделения:

год обучения - возраст обучающихся - 7-8 лет,

год обучения - возраст обучающихся 9-10 лет.

Далее, с 10-11 лет дети продолжают обучение в 1 классе художественной школы, по пятилетней программе. В процессе обучения происходит развитие личностного творческого потенциала учащихся, формирование основных профессиональных навыков и знаний в сфере художественного творчества путем освоения различных техник и приемов в работе.

На занятиях с подготовительной группой постепенно, шаг за шагом, мы осваиваем законы и средства изобразительного искусства. Но существует проблема при работе с маленькими детьми – у них мало опыта в рисовании, поэтому мы сначала учимся рисовать животных, людей, деревья - по схеме. Удачные рисунки воодушевляют детей, и они не боятся более сложных тем. Впоследствии мы переходим к многоплановым и многофигурным композициям.

К 1 классу дети имеют подготовку и опыт работы с материалами. Но и требования существенно повышаются, в композиции нужно применить знание пропорций и перспективы, суметь довести работу до конца, проработав все детали. Во 2 и 3 классах, наряду с выполнением станковых композиций, дети с большим интересом погружаются в изучение различных техник. Особое внимание мы уделяем созданию художественного образа в композиции, идеи, что является самой трудной задачей даже для состоявшегося художника.

Конечно, во младшем возрасте детям тяжело придумать оригинальную композицию, им надо сначала научиться рисовать элементарные вещи. Но к 1 классу художественной школы, ученик должен уметь раскрыть свой замысел, показать его оригинальность и новизну. Задача преподавателя – помочь ученику правильно сформулировать идею картины, развить собственное художественное видение и выполнить композицию на высоком профессиональном и исполнительском уровне. Для решения этой задачи преподаватель должен давать интересные темы, находящие живой отклик во внутреннем мире детей.

Весь процесс обучения базируется на нескольких принципах: принцип наглядности, принцип доступности и принцип прочности. Один из самых основных принципов в процессе обучения – принцип наглядности, так как при восприятии информации человек в основном опирается на органы зрения. В процессе обучения необходимо применять иллюстрацию, реальные предметы и наглядные пособия.

Принцип доступности – требует учёта психических особенностей учащихся. Доступность обучения определяется возрастными особенностями школьников и зависит от их индивидуальных особенностей. Известны классические правила, относящиеся к практической реализации принципа доступности, сформулированные ещё Я. А. Коменским: от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к сложному.

Принцип прочности – требует, чтобы знания прочно закреплялись в памяти учеников, стали бы частью их сознания, основой поведения и привычек. Прочное усвоение происходит, если ученик проявляет активность. Учителю необходимо организовать периодическое повторение ранее пройденного материала.

Задания могут быть рассчитаны как на один урок (выполнение упражнений), так и на серию уроков, объединенных одной темой. В конце каждого урока по определенной теме организуется выставка и процесс обсуждения результатов. Здесь очень важно акцентировать внимание детей на выявление ошибок и сравнение качества работ учеников.

Рассмотрим подробнее особенности работы с детьми разного возраста, учитывая возрастные особенности развития.

Подготовительная группа. 1 год обучения 6-7лет.

Первый год обучения в подготовительной группе рассчитан на детей в возрасте 6-7 лет. Занятия подготовительных групп проводятся 2 раза в неде­лю по 3 учебных часа. В школу приходят дети, которые как правило, ранее нигде не занимались изобразительным искусством. Поэтому необходимо сформировать у учеников систему умений и навыков: придумать и скомпоновать сюжет, за время урока последовательно выполнить и закончить композицию. Первый год обучения – это базовый этап, основа для дальнейшего творческого развития учеников. Они знакомятся со свойствами изобразительных материалов: живописных, графических и объемных. Происходит закрепление знаний о размещении изображения в заданном формате. Занятия направлены на развитие образного мышления, фантазии, художественной наблюдательности. Поскольку ребенок не расположен к длитель­ной работе и быстро устает, задания должны быть в основном рассчитаны на краткосрочное выполнение – не более 3 учебных часов.

На протяжении всего обучения, учитель корректирует методики преподавания, учитывая возрастные психофизические особенности детей. В 7 лет дети приходят в 1 класс общеобразовательной школы и понимание действительности для них претерпевает значительные изменения. Если в раннем возрасте в качестве значимых взрослых выступали только родители, то теперь появляется ещё один – учитель. На основании этих отношений теперь строятся последующие отношения с окружающими. Связи «ученик–учитель» выступают показателем качества условий жизни. Успеваемость выводится на первое место. Педагог выступает в качестве взрослого, которого беспрекословно слушают, и которому подчиняются. Эта особенность помогает учителю на занятиях изобразительным искусством. Детей этого возраста отличает особая старательность, послушность.

По достижению семилетнего возраста дети уже могут сосредоточиться на монотонных действиях. Но непроизвольное внимание продолжает лидировать, средняя продолжительность сосредоточенности составляет 20 минут. Внимание детей этого возраста легко переключается на внешний раздражитель. Из-за этого психического свойства лучшим способом предоставления учебного материала будут яркие пособия и материалы. Во время объяснения материала я показываю иллюстрации, фотографии и наглядные пособия. Занятие должно быть разбито на этапы: сначала проводится беседа по теме, потом нанесение рисунка по заданной схеме, далее работа с красками, тоже поэтапная. Если учитель, излагая новый материал подает его в форме монолога, он не сможет долго удержать внимание детей. Поэтому в ходе урока я не просто объясняю тему, но и задаю вопросы, которые подводят детей к какому-то открытию, их внимание сразу включается, развивается умение рассуждать, анализировать и делать выводы. Такая форма работы ставит учеников в позицию творцов, а не просто исполнителей.

Для того, чтобы в будущем научиться создавать многоплановые и многофигурные композиции, ученикам необходимо изучить очень многое: изображение животных, людей, пейзажа, запомнить и применять законы композиции. Создавая свои первые рисунки, дети по неопытности, совершают много ошибок и разочаровываются. Поэтому на начальном этапе лучше всего работать по заданному образцу, упрощая задачи, показывая. Самые первые задания очень простые - это изображение животных и птиц, зимний пейзаж, образы сказочных героев. Ведущая роль в формировании личности ребенка принадлежит эмоциональной сфере. Ребенок-художник, наблюдая за природой, выражает в творчестве свое видение происходящих в ней явлений. Дети не просто переносят на бумагу что–то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой красотой. Через рисунок они выражают свои сокровенные мысли и чувства. Поэтому выбор тем для композиции должен быть понятен каждому ребенку и находить у него эмоциональный отклик. Мир природы, животных и птиц, тема зимних праздников, сказок, поможет «открыть глаза» на видимый мир, и, через рисунки, выразить свое отношение к нему.

Создать интересную композицию можно практически на любую тему, используя теоретическую базу и упорство. Но еще на этапе придумывания эскиза, преподаватель сталкивается с типичной современной проблемой: композиции у детей слишком стереотипны и похожи, им трудно придумать оригинальную идею. Скорее всего, это связано с тем, что современные дети мало читают книг, заменяя чтение просмотром мультфильмов. Во время чтения сказок, ребенок представляет картины в голове, развивает воображение, а во время просмотра мультфильмов, он видит уже готовую картинку, придуманную другими художниками. Поэтому сейчас преподаватель сталкивается со стереотипностью мышления детей, обеднением воображения. На занятиях я сразу вижу детей, кому родители с раннего возраста читают сказки.

2. Подготовительная группа. 2 год обучения 8-9лет.

Если первый год обучения основан на методе запоминания и повторения, с использованием принципов наглядности, доступности и прочности, то второй год предполагает частичное использование полученных знаний самостоятельно, поиск удачных и оригинальных решений. Следует, по возможности, вызывать и поддерживать твор­ческую инициативу ребенка, направляя ее на решение компози­ционных задач. Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребенка необходимо постоянно обращать внимание детей на окружающую действительность, учить их наблюдать и за­поминать увиденное, черпать сюжеты для композиции в реальном мире.

На втором году обучения подготовительной группы мы продолжаем знакомиться со свойствами разнообразных изобразительных материалов, повторяем основные законы и средства композиции. Дети должны уметь правильно заполнять картинную плоскость, знать о композиционном центре и равновесие в листе, ритме и динамике в композиции, донести до зрителя композиционную идею. К 9 годам ребенок должен уметь последовательно вести работу, заканчивать ее. Некоторые темы теперь выполняются в течении 6 учебных часов. Задачи усложняются, требуется самостоятельность в работе, оригинальность решения. Получается не у всех. Здесь как раз на выручку и приходят нетрадиционные техники рисования. Зачастую они сглаживают недостатки рисунка и ребенок, вдохновившись особенно удавшимся фрагментом, продолжает работу более охотно. Часто результат работы зависит от техники исполнения и используемых материалов. Но самое удивительное происходит во время работы. Иногда дети сами находят новые неожиданные решения, тем самым обогащая работу. Каждый раз, работая в новой технике, дети проявляли фантазию и непосредственность, смешивая техники и материалы. Детская фантазия не ограничена рамками, и преподаватель должен поощрять поиски новых решений.

В процессе обучения необходимо сохранить и развить харак­терные для детей младшего возраста свежесть и непосредствен­ность восприятия, богатство воображения, эмоциональное отно­шение к цвету, увлеченность процессом изображения и умение в самой натуре найти источник выразительности.

3. 1 класс

В первый класс художест­венного отделения принимаются дети 10-11 лет. В этом возрасте они уже обладают способностью аналитическо­го мышления, что облегчает успешное овладение способами про­фессиональной художественной деятельности. Появляется усидчивость и сосредоточенность, но замедляется темп выполнения заданий. Дети вступают в младший подростковый период, они чувствуют, что теперь взрослеют. Меняется мнение ребёнка о себе, он становится гораздо опытнее и самостоятельней. В этом возрасте им не терпится вступить в новый для них мир взрослых, так что общение со взрослыми приносит большое удовольствие. Опять появляется желание заслужить похвалу, поощрение от родственников, учителей. Грамотный педагог обязательно использует это свойство в учебном процессе.
 Главные задачи в 1 классе – это формирование художественных знаний, умений и навыков, что позволяет успешно овладеть образным языком изобразительного искусства. Появляются предметы учебного плана: рисунок, живопись, композиция, декоративное искусство, история искусств. Учебный материал распределяется по спирали, уже полученные знания совершенствуются и выходят на более высокий уровень. В начале данного этапа большое внимание уделяется рисованию предметов с натуры, анализу их формы, конструктивному построению, передаче объема, свето-воздушной перспективы и т. д. Происходит формирование первоначальных знаний, умений, навыков в реалистическом изображении натуры средствами рисунка и живописи. Именно они помогут ученикам в работе над композицией в 1 и последующих классах. Теперь работа над композицией становится более длительной (до 12 ч.), с предварительными эскизами, сбором материала и детальной прорисовкой.

В первом классе в работе мы используем и традиционные техники (акварель, гуашь), и другие, необычные и очень эффектные (монотипия, коллаж). Это необходимо сделать, чтобы заинтересовать детей творческим процессом, научить их раскрывать тему различными средствами, пробудить их фантазию и воображение. Ставя задачу перед учеником я отмечаю, что его идея должна быть оригинальна и неповторима, что надо постараться избежать шаблонности и стереотипности изображения. Такие техники, как монотипия и коллаж помогают преодолеть эту проблему. При их использовании возникает элемент случайности и результат бывает очень неожиданным для ученика. Случайно получившиеся фигуры или пейзаж заставляют ребенка включить образное мышление и фантазию, чтобы сформировать сюжет и успешно закончить работу.

4. 2 класс

Ко 2 классу подростки вступают в период «зенита любознательности» (по сравнению с младшими и старшими детьми). В 12-13 лет их начинают интересовать вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, социальные темы, возможности познания мира, инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Это пока еще не собственно интересы, а создание некоторой основы, которая может позволить ребенку в дальнейшем найти область подлинных, имеющих личностный смысл интересов и обеспечить полноценный профессиональный выбор. Вместе с тем эти интересы еще достаточно неустойчивы, легко меняются. Иногда подростку становится неинтересным то, чем он увлекался раньше, в том числе и обучение в художественной школе. Нередко это происходит потому, что при выполнении заданий ребенок сталкивается с неуспехом и разочаровывается в учебе и самом себе. Педагогу важно этого не допустить. Необходимо поддержать подростка, укрепить его самооценку, проанализировать причины неудачи.

Во 2 классе программа продолжает усложняться, учащиеся должны использовать различные варианты пластических решений самых разнообразных тем, от пейзажа до сложного сюжета, и наметить возникающие при этом выразительно-смысловые связи, т.е. почувствовать связь между пластическим решением и выразительностью картины. Необходимо приучать детей к серьезной и последовательной проработке замысла картины, выполнять множество эскизов, набросков, творчески применяя в них изученные композиционные правила и законы. На дом я дополнительно задаю собирать материал к композиции, выполнять наброски животных и людей, зарисовки пейзажа и интерьера, для создания по-настоящему продуманных, длительных, законченных композиций.

При этом я работаю с каждым учеником индивидуально, учитывая его уровень подготовки и склонности. У некоторых детей выбор нужного эскиза занимает слишком много времени. Поэтому в работе над станковой композицией частой проблемой стали слишком медленные темпы работы, нежелание доводить работу до конца. В этот момент важно не подгонять ребенка не давить на него, лучше показать несколько приемов работы кистью, чтобы ускорить процесс. Изучение композиции предполагает приобретение практических навыков работы в различных техниках.

5. 3 класс

В 3 класс ребята приходят изменившиеся и повзрослевшие. Возраст 13-14 лет рассматривается как этап развития личности, процесс перехода от зависимого, опекаемого детства, когда ребенок живет по особым правилам, установленным для него взрослыми к самостоятельной жизни. У подростка меняется система ценностей и интересов. То, что было ценно - обесценивается, появляются новые кумиры. Подросток перестает прямо копировать взрослых, характер взаимоотношений с взрослыми и родителями часто носят протестный характер. Это проявляется в грубости и скрытности поведения, стремлении поступать наперекор требованию и желанию взрослых. У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе.

Стоит отметить такую психологическую особенность данного возраста, как избирательность внимания. Подростки охотно откликаются на необычные, захватывающие уроки, им нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и следствие, дискутировать и отстаивать свою правоту. Так как в этом возрасте происходит падение интереса к учебе, учитель должен ставить такие задачи, чтобы создать условия для самовыражения и самореализации подростка. В работе с подростками психологи рекомендуют придерживаться некоторых правил:

- Нужно быть внимательным к внутреннему миру ребенка, больше уделять внимания индивидуальной работе.

- Учитывать возраст подростка, не предьявлять завышенных требований.

- Честно указывать на его удачи и неудачи, причем удачи объяснять его способностями, а неудачи недостаточной подготовкой. Не захваливать подростка, объясняя его неудачи случайностями.

- Сравнивать ребенка только с ним самим, обязательно отмечая движение вперед.

На уроках по станковой композиции в 3 классе я даю больше свободы ученикам в выборе тем. При этом задачи я ставлю более сложные: - создавать эмоционально – образные композиции с несколькими фигурами, объединенными одним действием. В работе надо избежать шаблонности, невыразительности.

Обсуждая темы композиций индивидуально с каждым ребенком, я старалась в первую очередь дать возможность каждому развить свою мысль, идею, чтобы она была понятна зрителю и самому художнику. Большой проблемой стало то, что дети часто разочаровывались в своих идеях, бросали, хватались за новые, спорили, рассуждали. Иногда просто необходимо в этот момент помочь ученику сформировать оригинальный сюжет и перейти к следующему этапу – сбору материала. Если при этом ученик увлечется прорисовкой эффектных деталей, работа дальше пойдет быстрей.

В ходе работы у детей часто возникает желание поэкспериментировать с красками, комбинировать их с другими декоративными материалами. Это делает работу еще более интересной и захватывающей. Можно с уверенностью сказать, что использование новых декоративных техник в работе с подростками поддерживает их интерес к учебному процессу.

Заключение

При выборе темы статьи, я руководствовалась желанием систематизировать и проанализировать результаты своей работы с детьми, учитывая возрастные особенности учащихся. Используя желание детей экспериментировать с разнообразными красками и материалами можно решить не только творческие задачи, но и поддержать интерес к обучению в сложный подростковый период. Педагогу в своей работе необходимо учитывать возрастные особенности учеников, от этого в большой степени зависит эффективность учебного процесса в целом.

г. Владивосток 2023 г.

ЛИТЕРАТУРА

* 1. Мотовилова О. Е. Методическое сообщение "Изучение возрастных особенностей детей 13-14 лет: проблемы, внешние и внутренние конфликты, отношение к учебе. Способы их преодоления."
  2. <https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/>
  3. http://bks-school.my1.ru/load/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/
  4. Выготский Л.С., Сочинения, т. 4, Детская психология, Москва изд.: Педагогика, 1984 г., 433 с.
  5. Н.М. Сокольникова Краткий словарь художественных терминов. Обнинск, изд. Титул, 1996 г., 80 с.