Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества «Восход» городского округа Самара

Методическая разработка по теме:

«ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Автор: Подкорытова Людмила Олеговна педагог дополнительного образования

Самара, 2023г.

Рисование, лепка, аппликация и конструирование - виды изобразительной деятельности, основное назначение которой - образное отражение действительности. Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции.

Н. К. Крупская писала: «Очень рано ребенок начинает стремиться, самым разнообразным образом, выразить полученные им впечатления: движением, словами, мимикой. Надо дать возможность ему расширить область выражения складывающихся у него образов. Надо дать ему материал: глину для лепки, карандаши и бумагу, всякий материал для построек и т. п., научить, как обращаться с этим материалом. Надо всячески поощрять детское творчество, в какой бы форме оно ни выразилось».

Дети любят рисовать, лепить, вырезать и наклеивать, конструировать, получая возможность передать то, что их взволновало, что им понравилось, что вызвало у них интерес. Каждый из видов изобразительной деятельности имеет свои возможности и средства для изображения предметов и явлений, в совокупности давая возможность отображать действительность многообразно и разносторонне.

И всё-таки основным продуктом изобразительной деятельности является – рисунок. Будучи одновременно и продуктом, и процессом игры, детский рисунок, по мнению М.Н. Нестерова, ценен вдвойне, т.к. является отражением внутреннего мира ребенка и к тому же единственным документом, нарисованным рукой самого ребенка, самой верной фиксацией сложных переживаний.

Существует 4 основных периода становления изображения формы в детском рисунке.

ДО 4 ЛЕТ - ПЕРИОД КАРАКУЛЬ.

1. ступень (4-6лет) ребенок рисует схематически то, что знает о предмете, а не то, что видит. Дошкольный и младший школьный возраст некоторые авторы (А.Б. Бакушинский, И.П. Сакулина, В.А. Фаворский) рассматривают как период преимущественно двигательного (а не зрительного, как в дальнейшем) освоения действительности. Изобразительная деятельность детей этого возраста характеризуется большой динамикой образов: художественный замысел на этапе претворения в материале мгновенен, зыбок, повержен трансформации, стремится вобрать в себя различную информацию, идущую извне. Сам характер детского рисования, как процесса игры, способствует увеличению числа сюжетов и персонажей по мере воплощения первоначального замысла на листе бумаги.

Все это определяет *приемы стимуляции художественного замысла*, которыми пользуется педагог:

1. Емкий, с оттенком юмора, рассказ педагога, направленный в основном на обострение внимания и наблюдательности детей, помогающим им выделять и оценивать интересные колоритные моменты окружающей среды.
2. Рассказ педагога, стимулирующий у детей образные реакции (пластика движения рук, имитирующих движение веток деревьев, звуки, имитирующие завывание ветра, шум бури и т.п.). В свою очередь, это стимулирует художественный замысел в детском рисунке.
3. Чтение ритмичных стихов, сюжет которых насыщен динамическими действиями и характеризуется повествовательностью.
4. Пение, рассказы самих учащихся также создают активную основу для возникновения замысла.
5. Демонстрация рисунков учащихся старших детей, рождающаяся у детей активную реакцию.
6. Фактура и цвет художественного материала, силуэт графической линии, характер цветового подмалевка, рождающие всевозможные зрительные ассоциации, также способствует развитию замысла в определенном направлении.
7. Замысел в процессе своего воплощения направлен на преодоление плоскости листа, связан со стремлением «выйти за его пределы». У ребенка, поступающего в школу, отсутствует умение всесторонне сравнивать предметы между собой, соизмерять их различные качества – размер, вес, форму. У него мало развиты зрительно-моторные координации.

2 СТУПЕНЬ (7-9 ЛЕТ)

1. ступень (7-9 лет) - в рисунке можно обнаружить визуальные признаки формы. Характерна большая в сравнении с предыдущим периодом композиционная завершенность. Воплощенный замысел (в условиях педагогического руководства изобразительной деятельностью) уже предполагают какую-то интеграцию последовательных впечатлений. На смену сверхдинамичному восприятию деятельности, адекватно реализующемуся в рисовании- игре, постепенно приходит преимущественно зрительная установка восприятия окружающего мира. Техника выполнения рисунков обычно однообразная, преобладает жесткая линейность их изображения, цвет очень часто используется как обозначение, а не цветовое выражение формы. Младшие школьники игнорируют реальный цвет изображаемых объектов. Отдают предпочтение насыщенным цветовым гаммам, чистым ярким тонам, в основном теплой части спектра. Цвет в представлении ребенка становится насыщеннее, чем в восприятии.

Приемы стимуляции художественного замысла:

1. Чтение поэтических строк, дающих большой простор воображению слушателя, что способствует рождению собственной трактовки образа в художественных замыслах учащихся.
2. Звучание музыки, которое иногда является стимулом, определяющим сам характер изображения, а иногда только фоном, сопровождающим деятельность.
3. Демонстрация слайдов репродукций произведений художников с яркими, контрастными, эмоционально-выразительными образами, а также демонстрация подлинников (живописи, графики, скульптуры) направленная на освоение как образности, так и языка художественной выразительности каждого конкретного вида искусства.
4. Восприятие и изучение под определенным углом зрения живой натуры.
5. Стимуляция образа при помощи линии произвольного цветового пятна, побуждающих к развитию замысла в определенном направлении.
6. Совместная работа ребенка с педагогом по освоению графических и живописных упражнений, направленных на раскрытие выразительных возможностей различных художественных материалов.
7. Изучение вспомогательного материала по архитектуре, костюму, декоративно- прикладного искусства, и т.д. позволяющее более успешно воплотить темы определенных заданий.

В этом возрасте появляется необходимость в разработке «рабочих рисунков» предваряющих гравюру или графическую композицию. Он еще не является эскизом т.к. преследует цель точного переноса на такой же формат.

С возрастом появляется стремление детей к наиболее адекватному решению цветовой характеристики образа, подаче формы, пропорций.

Уровень изобразительных умений детей зависит от качества представлений о реальных вещах. В начальных классах изобразительная деятельность отвечает широким познавательным, творческим интересам детей. Она охватывает все наиболее существенные стороны интеллектуальной жизни ребенка. Главное здесь разностороннее, целостное познание мира и овладение доступными для детей формами отражения их знаний и представлений о нем.

Основные учебно-воспитательные задачи в этом возрасте:

Развитие эмоциональности, эстетического восприятия действительности, творческой активности и инициативы, обучение умению сроить сюжет, организуя смысловые и композиционные связи между изображаемыми предметами, обучение доступным их возрасту основам изобразительных умений, приемам пользования графическими и живописными материалами, ознакомление с разными видами ДПИ.

Виды работ:

1. Композиция на темы.
2. Рисование и живопись отдельных предметов по памяти, наблюдению с натуры - имеет творческий характер.
3. ДПИ.
4. Лепка.
5. Знакомство с искусством.

СТУПЕНЬ (10-11 ЛЕТ)

3 ступень (10-11 лет) ребенок воспринимает объективный мир плоскостно, поэтому рисует плоские изображения формы. Полный переход к зрительному реализму происходит к 12 годам.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ

И ПОДРОСТКОВ

При планировании и проведении занятий по изобразительному искусству необходимо учитывать возрастные особенности детей и подростков.

Изобразительные возможности детей тесно связаны с психическими особенностями личности, присущими определенному возрасту. Только хорошо представляя себе эти особенности, педагог ДО верно определит объем новой информации на занятии, найдет доступную форму изложения материала, установит эффективный темп образовательного процесса. Знание и учет возрастных особенностей имеют первостепенное значение и в организации воспитательной работы по изобразительному искусству.

Переход каждого ребенка из одной возрастной группы в другую происходит по-разному, индивидуально. Часто мы замечаем, как на общем фоне отдельной группы, отдельные учащиеся выделяются своим общим развитием или определенными способностями к изобразительному искусству. Замечено, что знания и навыки в области изобразительного

искусства совершенствуются вместе с общим развитием личности ученика и во многом зависят от его культурного уровня. Педагог дополнительного образования должен постоянно помнить об этом и учитывать в педагогической деятельности индивидуальные особенности детей.

Знание возрастных особенностей детей и их проявления в изобразительной деятельности необходимо для педагога ДО изобразительного искусства для того, чтобы правильно выстроить процесс обучения и воспитания, найти эффективные методы и приемы обучения детей, способствующие развитию их интереса и творческих способностей. Знания особенностей детского изобразительного творчества позволяет психологам и педагогам дать

«объективную оценку субъективному миру» ребенка, определить его интеллектуальный уровень и эмоциональную чувствительность на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.

Рассмотрим возрастные этапа развития детского изобразительного творчества в рамках системы дополнительного образования, так как необходимо соблюдать преемственность в художественном образовании и знать уровень возможностей первоклассников, рассмотрим характерные черты изобразительной деятельности старшего дошкольника.

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Старший дошкольный период изобразительной деятельности **–** это период перехода от ассоциативного образа отдельных предметов к устойчивому замыслу и его реализации через изображение.

Новообразование: ребенок стремится через игру и изобразительную деятельность осознать взаимосвязь между предметами и объектами, их взаимообусловленность.

В этот период отмечается расцвет детского композиционного творчества. Детям от природы дано чувство композиции, равновесия и выделения главного. У ребенка не развито аналитическое мышление, он не стремится к передаче точного изображения, достаточно отдаленного сходства с объектом и его узнаваемости.

Характерные особенности композиции в детских рисунках, в которых проявляются возрастные особенности дошкольников:

1. Эгоцентризм детей проявляется в центричности композиций, изображения предметов располагаются по кругу «вокруг художника (главного)», проявляется развитое чувство равновесия.
2. Появляется новое восприятие листа бумаги. Лист воспринимается как вертикальное пространство между небом и землей, в котором живут и существуют предметы и живые объекты. Композиция приобретает фризовость и чувство верха и низа.
3. Диспропорциональность позволяет без труда выявить главное в рисунке, с него, как правило, начинает осуществлять ребенок свой замысел в рисунке.
4. Стремление рассказать о действии, явлении ведет к постепенному заполнению листа изображениями, не заслоняющими одно другим.
5. Знание об объекте изображения приводят к тому, что ребенок всегда изображает предмет в самом выгодным ракурсе, несущем максимум информации о предмете. Совмещает в одном рисунке внешнее и внутреннее строение, делая рисунок прозрачным, несколько точек зрения на предмет изображения (слева и справа, фронтальное и сверху).
6. Композиции отличаются большой декоративностью, условностью изображения: немыслимые ракурсы (египетское изображение), плоскостность, условное цветовое решение.
7. Ребенок всегда проявляет в рисунке собственное отношение к тому, что изображает, т.е. рисунки дошкольников эмоционально выразительны.

Основная задача педагогов развивать познавательный интерес к окружающему миру, зрительную память и эстетическое отношение к воспринимаемому.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ПЕРИОД (7-10 ЛЕТ)

Младший школьный период (7-10 лет) – это период становления логического мышления, переход от условной схемы к формальному изображению. Считается, что до 10 лет детское изобразительное творчество способно развиваться самостоятельно. Рисунок этого этапа четко отражает запас жизненных впечатлений ребенка и степень его наблюдательности. В то же время он становится своеобразным способом познания предметного мира.

Сам предмет воспринимается чисто внешне, запоминается в основном его силуэт.

Отсюда возникают порой изобразительные штампы при рисовании ряда предметов.

У детей этого возраста мы наблюдаем увлеченность самим процессом рисования. За любое предложенное задание они берутся энергично, стараются выполнить рисунок сразу набело и поскорее перейти к работе цветом. Рисуя, ребенок становится участником изображаемого события и активно переживает его. На листе возникает обилие новых предметов, связанных между собой только сюжетом, художественные достоинства работы детей еще не волнуют. Однако каждый предмет представлен с максимальным количеством внешних подробностей. На рисунке, как правило, отсутствуют перспективные сокращения изображаемых объектов; особенно бросаются в глаза нарушения в пропорциях.

Высокая творческая интерпретация действительности, основанная на личном зрительном опыте, памяти, знаниях Детям этого возраста не свойственно срисовывание, рисование с натуры предмета, если он не представляет для него интерес. Даже при рисовании с натуры дети рисуют скорее «по поводу» натуры, изображение как правило далеко от схожести с натурой, основанный на зрительной памяти. При рисовании с натуры они вольно пририсовывают фон, приукрашивают, гиперболизируют детали.

Особенности младшего школьника, влияющие на его изобразительную деятельность:

* 1. конкретно-образное мышление;
  2. целостное восприятие;
  3. развитое воображение;
  4. высокая эмоциональность;
  5. увлеченность процессом деятельности, без установки на ее результат;
  6. легко переключается с деятельности на деятельность;
  7. быстро устает от однообразной деятельности;
  8. интерес на уровне любопытства;
  9. высокий уровень самостоятельности в работе;
  10. педагог – единственный авторитет.

В рисунке изживается схема, он становится более правдоподобным, хотя лишен пластического решения и наделен условностью. Рисунок младшего школьника очень декоративен, т.к. его отличает плоскостная и цветовая условность.

Для композиции присущи черты дошкольного рисунка: диспропорциональность, доминирование главного, фризовость, незаслоняемость предметов, совмещение нескольких

точек зрения, вращение листа, но складывается новое отношение к листу бумаги. Лист становится пространством, которое имеет не только верх и низ, но и глубину, так появляется многоплановость (несколько фризов) в рисунках детей.

Основное действие педагога – развитие зрительной памяти, образного мышления.

Вместе с тем педагог должен в процессе работы с детьми:

1. развивать наблюдательность, пополняя образную память;
2. развивать эстетическое восприятие и умение давать эстетическую оценку увиденному;
3. поощрять проявления самостоятельности;
4. учить фиксировать лист и точку зрения;
5. развивать чувство пропорций (соразмерности) в изображении;
6. учить следовать задуманному сюжету;
7. развивать умение полно использовать средства выразительности;
8. воспитывать уважительное отношение к собственной и чужой работе.

Рассматривая с учащимися картину, репродукцию, просматривая диафильмы, учитель не только подводит детей к осознанию изображения в сюжетной связи, но и сосредоточивает их внимание на художественных средствах выражения.

Дети младшего школьного возраста еще не в состоянии применять художественные средства в профессиональном значении этого слова. Выразив в рисунке доступными ему средствами запас своих наблюдений, ребенок быстро, в один сеанс, завершает работу. Он не способен длительное время сравнивать изображение с натурой, что не позволяет ему последовательно работать над качеством рисунка. Мы часто наблюдаем, что младшие школьники работают на уроках рисования с натуры, почти не поднимая головы, мало обращая внимания на постановку.

Открытие, которое делает младший школьник к концу обучения в начальной школе – изображение должно быть похожим на изображаемое. Возникает вопрос, КАК рисовать, поэтому учитель постепенно подготавливает младшего школьника к реалистическому изображению через постановку задач рисования с натуры или по памяти конкретного предмета.

Отсутствие у детей данного возраста устойчивого внимания требует от учителя сочетать в процессе урока различные методы наглядного обучения с широким применением разнообразных художественных материалов. Ему необходимо так организовать учебный процесс, чтобы учащиеся были вовлечены в различные виды деятельности.

ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД

Подростковый период **–** это период освоения пластического языка изобразительного искусства (основ изобразительной грамоты), он является наиболее сложным, т.к. освоение специфических законов рисования требуют не только развитого образного мышления, но и наличие врожденных задатков и приобретенных умений и навыков. Высокий темп интеллектуального развития приводит к формированию логического мышления, научное познание становится ведущим, отодвигая чувственное на второй план (период

«эмоциональной глухоты»)

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (11-15 ЛЕТ)

В группе детей среднего школьного возраста (11-15 лет) мы наблюдаем совершенно иное отношение к изобразительной деятельности. Связано оно с определенным этапом развития психических свойств личности. Уже в 10-11 лет мы начинаем замечать у многих детей отставание изобразительных возможностей от степени развития наблюдательности, от

качественно новой способности к абстрактному мышлению. Эти свойства педагог ДО должен учитывать на занятии и более внимательно относиться к трудностям работы над рисунком, возникающим у детей подросткового возраста. Мы часто видим, как школьник целиком стирает начатый рисунок и делает попытку нарисовать его заново. Степень критического отношения к своим изобразительным возможностям очень различна у учащихся. И поэтому не следует торопиться с выставлением плохой оценки до того момента, пока не станет ясна причина возникших трудностей.

Устойчивое внимание подростков, способность к волевым усилиям в процессе работы позволяет в 11-12 классе объяснять элементы пластической анатомии при рисовании фигуры человека с натуры. Ученики способны уловить связь внешней формы предмета с его конструкцией, часто скрытой от глаз.

В тематическом и декоративном рисовании учащиеся способны выделить композиционный центр изображения, довольно грамотно передать доступными средствами свой замысел. Они проявляют большой интерес к различным видам художественной техники.

Основные возрастные особенности подростков, оказывающих влияние на его изобразительную деятельность:

* 1. Становление потребности занять достойное место в коллективе сверстников (включение подростка в многогранную общественную жизнь).
  2. Бурный рост самосознания, бурное стремление утвердить свою взрослость в глазах окружающих – это центральное новообразование, то что отличает подростков от младших школьников. Утверждение взрослости проявляется в активной общественной жизни, участие в практически значимой деятельности, копирование отношений между взрослыми.
  3. Высокий темп интеллектуального развития приводит к формированию логического мышления, научное познание становится ведущим, отодвигая чувственное на второй план (период «эмоциональной глухоты»).

Деятельность в интересах подростков должна отвечать требованиям:

* не исключать возможности общаться со сверстниками;
* обладать новизной (носить познавательный характер)
* иметь практически значимый результат;
* способствующей утверждению взрослости.

Интерес подростка к результату настолько велик, что он начинает пренебрегать теоретическими знаниями, упражнениями, процессом совершенствования навыков и умений, что ведет к конфликту между притязаниями (желаниями) и возможностями.

Если у младшего школьника интерес к изобразительной деятельности высок (каждый четвертый занимается рисованием вне урока), то у подростков интерес к изодеятельности начинает падать. Причины: неудовлетворенность, низкая результативность, объективная оценка собственных способностей, низкая потребность в художественной деятельности, широкие и неустойчивые интересы. Поиск приложения своих сил, проявления своих способностей, возможностей ведет к постоянной смене интересов, видов занятий.

Характеристика изобразительной деятельности подростков:

1. Развитие аналитических способностей приводит к оценки собственных художественных возможностей, критическому отношению к результату изодеятельности и попытке рисовать похоже за счет четкого копирования натуры, отсюда и основная черта – сухость, склонность к примитивному натурализму.
2. Боязнь «суровой» критики, быть осмеянным сверстниками приводит к срисовыванию, к плагиату. Схожесть рисунка с подлинником (как настоящее) поощряется сверстниками.

Школьное «рисование» не способствует развитию интереса детей к изодеятельности и не активизирует художественное творчество, а лишь усугубляет конфликт между желанием рисовать и возможностями.

Чтобы изобразительная деятельность была интересной для подростков она должна:

1. не исключать коллективные формы работы, т.е. общение;
2. иметь практически значимый результат;
3. носить исследовательский характер, постоянно подпитывая познавательный интерес;
4. тесно связано с рукоделием, «рукоремеслом». Всем этим требованием отвечает ДПД.

Три пути выхода из подросткового кризиса в изобразительном творчестве:

1. Сохранить инфантилизм в детском творчестве перевести его в примитивизм.
2. Учить рисовать как взрослые, обучать изобразительной грамоте.
3. Заняться декоративно-прикладной деятельностью.

Деятельность педагога.

1. Раскрыть место ИЗО в жизни человека, его преобразующую силу на примере школьного интерьера.
2. Дать все разнообразие техник, средств изображения и выражения мысли.
3. Вооружить детей законами и методами изображения.
4. Обращение к рисованию с натуры спасет подростка от плагиата.
5. Обращение к декоративно-прикладному искусству и народной художественной культуре позволит сохранить интерес подростков к художественной деятельности и их творческий потенциал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из природных материалов и т.д. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, ребёнок будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках рассказать о том, что узнал, увидел, пережил.

Изобразительная деятельность ребенка, которой он овладевает, нуждается в квалификационном руководстве со стороны взрослого.

Произведения живописи, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе, в быту. Живопись воссоздает все богатство и многообразие мира. Средствами живописи воссоздается реальный мир с пространственной глубиной, объемом, цветом, светом, воздухом.

Изобразительная деятельность детей и подростков, как вид художественной деятельности должна носить эмоциональный, творческий характер. Педагог должен создавать для этого все условия: он прежде всего должен обеспечить эмоциональное, образное восприятие действительности, формировать эстетические чувства и представления, развивать образное мышление и воображение, учить детей способам создания изображений, средствам их выразительного исполнения.

Список литературы

* 1. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Проблема одаренности и индивидуальные цели воспитания. М., 1991, гл. XVII.
  2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк: Кн. для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991.
  3. Возрастная и педагогическая психология: Учебник/ В.В.Давыдов, Т.В.Драгунов, Л.Б.Ительсон и др.; Под. Ред.А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1979г
  4. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2000.
  5. Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях развития воображения. Вопросы психологии. №2 1980г.
  6. Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. М., 1961.
  7. Искусство в жизни детей: Опыт художественных занятий с младшими школьниками/ А.П.Ершова, Е.А.Захарова, Т.Г.Пеня и др. – М.: Просвещение, 1991г
  8. Казанова Т. Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. М., 1983
  9. Комарова Т. С.. Дошкольный возраст: проблемы развития художественно- творческих способностей. // Дошкольное воспитание. 1998, № 10.