

Научная статья

УДК 372.874

Активизация творческой деятельности учащихся детской школы искусств на занятиях плакатного искусства

Шаляпин О. В.¹, Воробьева В. К.¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассмотрена актуальность активизации творческой деятельности учащихся – младших подростков на занятиях плакатного искусства. Проанализированы особенности мышления младших подростков. Дана специфика обучения плакатному искусству. Описаны методы и принципы обучения для активизации изобразительной деятельности учащихся детской школы искусств.

Ключевые слова: активизация творческой деятельности, мышление, младший подросток, плакатное искусство, изобразительная деятельность

Для цитирования: Шаляпин О. В., Воробьева В. К. Активизация творческой деятельности учащихся детской школы искусств на занятиях плакатного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 2. – С. 75–81.

Original article

Activating the creative activity of students of the children's art school in poster art classes

Shalyapin O. V.¹, Vorobyeva V. K.¹

¹*Novosibirsk Pedagogical State University, Novosibirsk*

The article considers the relevance of activating the creative activity of students – younger adolescents in the classroom of poster art. The features of the thinking of younger adolescents in the modern conditions of training in visual activity are analyzed. The specificity of teaching poster art is given. The methods and principles of teaching to enhance the visual activity of students in the children's art school are described.

Keywords: activation of creative activity, thinking, younger adolescent, poster art, visual activity

For citation: Shalyapin O. V., Vorobyeva V. K. Activating the creative activity of students of the children's art school in poster art classes. *Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design*, 2023, no. 2, pp. 75–81.

Актуальность активизации творческой деятельности учащихся обусловлена современными требованиями к пересмотру методических приемов в реализации обучения изобразительному искусству. В области художественного образования, важное место в которой занимают детские школы искусств, стоит задача повышения

эффективности и качества обучения, а именно: активизация учебного процесса в творческой деятельности учащихся.

Основная цель модернизации художественного образования состоит в создании условий и механизмов его устойчивого развития, повышении его уровня, обеспечении качества, доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций и внедрения инноваций. Важно осознавать, что как сохранение традиций в обучении и воспитании, так и инновационные подходы к образовательному процессу в ДШИ призваны осуществить качественный поворот к учащемуся как современному человеку. Принятие его интересов, запросов, целей, создание максимально благоприятных условий для формирования гармонично развитой личности, способной к самоопределению в ситуации выбора, к конструктивному диалогу и сотрудничеству в этом интенсивно меняющемся мире – все это ставит определенные задачи в обновлении содержания образовательных программ детских школ искусств.

Главный запрос в обновлении содержания образовательных программ по художественным дисциплинам состоит в изменении возрастных психических особенностей детей, прежде всего младших подростков, у которых отмечается более быстрый темп формирования такого психического компонента физиологического развития, как мышление, которое формирует знания и представления о действительности. Эти изменения объясняются стремительным развитием техники, и активное взаимодействие с ней быстро заменяет ребенку обыкновенные игрушки. Без полноценного тактильного взаимодействия с предметами окружающей среды, основываясь только на визуальной, абстрактной картинке, в сознании ребенка теряется общее представление о целостной картине мира. Все перечисленные факторы оказывают большое влияние на всю учебную деятельность учащихся, где в основу гармоничного и интеллектуального развития важную роль играет фундамент формирования мышления.

Ведущей деятельностью младшего подростка выступает учение. Именно в процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, без которого нет понимания отношений, «лежащих за явлениями» [7]. Мышление в понятиях дает возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений между ними, поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способности мышления. Знания становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на окружающую действительность.

Таким образом, «полная социализация мышления заключается в функции образования понятий» [7]. Изменяется и характер познавательных интересов: возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный интерес к содержанию предмета. В связи с началом этапа полового созревания и особенностями нервно-психического состояния в познавательной сфере младшего подростка происходит ряд изменений:

- замедляется темп их деятельности (на выполнение определенной работы теперь школьнику требуется больше времени, в том числе на выполнение домашнего задания);
- дети часто отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания;
- иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется [1].

Учебная деятельность характеризуется крайней неорганизованностью, импульсивностью. Подростки не умеют планировать свои действия, контролировать их, часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив начатое.

Недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью младшего подростка серьезно тормозит его обучение и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, и, как следствие, возникает затруднение в усвоении учебного материала: не удерживают в памяти условие задачи (преобладает кратковременная память, рассеянность внимания), забывают слова (особенность памяти), допускают нелепые ошибки в письменных работах, нет сосредоточенности внимания, не способны оценить результат своих действий. Педагог должен знать, что все эти особенности объективны, и они быстро пройдут и не окажут отрицательного влияния на учебу, если педагог найдет щадящие методы и формы взаимодействия [5; 6].

Особенно важно, что при переходе от младшего школьного возраста к подростковому возрасту должно качественно измениться мышление школьника. Суть изменения – в переходе от наглядно-образного мышления и начальных форм словесно-логического к абстрактному мышлению, в основе которого лежит высокая степень обобщённости и абстрактности.

Теоретическое мышление, которое продолжает развиваться в этом возрасте, дает возможность младшим подросткам пользоваться гипотезами при решении творческих задач. У подростков при решении новых задач появляется возможность выбора оригинальных решений. Под «оригинальными творческими решениями» подразумевается нестандартные решения, а значит, что для решения творческих задач необходимо нестандартное средство. Одним таким средством может являться разработка методики обучения плакатному искусству.

Плакат как один из жанров в области изобразительного искусства и рекламы рассматривается в качестве перспективного средства эстетического воспитания и обучения учащихся в детской школе искусств. На этом основании определяется место плаката в предпрофессиональной подготовке учащихся.

Плакат как средство эстетического воспитания способствует формированию у учащихся эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости, развитию художественных способностей и т. д. В изобразительной деятельности методика обучения плакатному искусству имеет свою специфику. Процесс создания плаката отличается от процесса создания академического рисунка и живописи, поскольку плакат имеет собственный художественный язык. Данный процесс направлен на целенаправленное развитие особой остроты творческого композиционного мышления, которое достигается путем порождения нестандартных идей и неожиданных решений.

Нестандартный подход к созданию плаката будет способствовать получению положительных и удовлетворенных результатов у учащихся в изобразительной деятельности в том случае, если сама методика обучения будет направлена на стимулирование познавательной и творческой активности учеников, будет способствовать активизации всего учебного процесса. На реализацию такой методики требуется определенные нестандартные методы и принципы обучения в изобразительной деятельности. Данная методика может содержать традиционные дидактические принципы и инновационные методы стимулирования творческой деятельности, включающая познавательные игры, практические упражнения, а также методы проблемного изложения, композиционно-поисковой метод, исследовательский метод.

Без применения следующих дидактических принципов обучения невозможно построить процесс обучения плакатному искусству:

- принцип наглядности (демонстрируемые способы, приемы и методы построения композиции плаката на собственном практическом примере);
- принцип научности (знакомство учащихся с научными основами масштабно-сти и цветоведения, изучение законов единства композиции, видоизменения, ритмичности, контрастности и т. д.);
- принцип доступности (доступное изложение материала для возрастной категории младших подростков и выявление у них уже имеющиеся знания и умения на начальном этапе практики);
- принцип сознательности и активности обучения (осознанное осмысление учащимися определенных практических действий в процессе обучения создания плаката, побуждение их к активным учебным действиям, развитие потребности к самостоятельности в познании);
- принцип последовательности и систематичности (в методике обучения плакатному искусству системность должна определяться комплексом педагогических воздействий, способствующих последовательности системы специальных знаний, умений и навыков творческого характера) [3].

Для активизации учебного процесса можно применять такие методы организации творческой деятельности, формирование познавательного интереса у учащихся.

Интерес во всех его видах и на всех этапах развития характеризуется:

- положительными эмоциями по отношению к деятельности;
- наличием познавательной стороны этих эмоций;
- наличием непосредственного мотива, идущего от самой деятельности [2].

В процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия, радости, гнева, удивления. Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы интенсивно протекающими и от того более эффективными в смысле достигаемых целей.

Одним из приемов, входящих в метод эмоционального стимулирования учения, является прием создания на занятии ситуаций занимательности – введение в учебный процесс занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов, соревновательных моментов [6].

В роли приема, входящего в методы формирования интересов к учению, выступают и занимательные аналогии, например, при построении ритма множества одинаковых элементов в композиции плаката в качестве примера можно привести аналогию с линиями беговых дорожек на соревновательной зоне или омывающие берега волны моря. Для создания эмоциональных ситуаций в ходе занятия большое значение имеет художественность, яркость, эмоциональность речи учителя. В этом еще раз проявляется отличие методов организации познавательной деятельности от методов ее стимулирования.

Для поддержания продуктивной работоспособности детей на протяжении всего занятия следует применять методы стимулирования творческой деятельности в процессе создания плаката. К ним относятся различные познавательные ситуа-

ции и игры-занятия. Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему педагогических ситуаций, вызывают у детей особый интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказывается на их продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям.

Игры, игровые моменты, элементы сказочности служат психологическим стимулятором нервно-психологической деятельности, потенциальных способностей восприятия. Л. С. Выготский очень тонко заметил, что «в игре ребенок всегда выше своего обычного поведения; он в игре как бы выше на голову самого себя» [4].

Игры способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов, формируют умение сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, внимание, воображение. Например, перед построением композиции геометрического плаката можно попробовать учащимся потренироваться на вырезанных геометрических фигурах, с помощью которых нужно составить композицию изображения или предмета. Используя изображенные геометрические фигуры, получившуюся композицию учащиеся переносят ее на плоскость листа (как вариант этого упражнения – индивидуальные задания каждому ученику). Таким образом, этот метод позволит облегчить композиционный поиск при построении плаката.

Еще один пример познавательной игры, с помощью которой учащиеся могут потренироваться над созданием художественного образа какого-либо объекта, – плакат, который всегда сопровождается текстовым дополнением: одно слово или фраза. И с любой буквой лозунга можно обыграть образ. Например, для придания художественного образа животного учащиеся с любой одной буквой прорисовывают мордочку этого животного (дополняют букву отдельными элементами мордочки, при этом букву можно исказить). Но обыгрывают это так, чтобы и буква, и животное были узнаваемыми. Итак, из буквы должен получиться художественный образ конкретного животного.

Включение игровых моментов на уроках позволяет корректировать психологическое состояние учащихся. Дети воспринимают психотерапевтические моменты как игру, а у учителя есть возможность своевременно менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки.

Одним из действенных приемов стимулирования интереса к учению является создание в учебном процессе ситуаций успеха у учащихся, испытывающих определенные затруднения на занятиях. Известно, что без переживания радости успеха невозможно по-настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных затруднений. Ситуации успеха создаются и путем дифференциации помощи учащихся в выполнении учебных заданий одной и той же сложности. Ситуации успеха организуются учителем и путем поощрения промежуточных действий учащихся, то есть путем специального подбадривания его на новые усилия.

Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благоприятной моральной психологической атмосферы в ходе выполнения тех или иных учебных заданий. Благоприятный микроклимат во время занятий снижает чувство неуверенности, боязни. Состояние тревожности при этом сменяется состоянием уверенности. Кроме того, благоприятная атмосфера способствует формированию у учащихся положительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и ценить художественное творчество других в том случае, когда деятельность осуществляется совместно, коллективно. Вот еще что немаловажно: для того чтобы привести учеников к хорошим результатам в учебе.

Приведенные принципы и методы обучения должны соответствовать современным условиям обучения учебного процесса. Методически грамотное их использование на занятиях по плакатному искусству в изобразительной деятельности способствует активизации творческой деятельности учащихся, а также повышению эффективности всего учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, современное нынешнее образование показывает необходимость создания таких современных дидактических принципов и методов работы изобразительному искусству, которые способствовали бы качественному изменению психических особенностей учащихся – младших подростков, их гармоничному творческому развитию. Включение в художественную программу плакатного искусства будет новизной предлагаемого подхода по активизации познавательного творческого процесса. Плакат в детской школе искусств рассматривается в качестве искусства как целостного явления: в совокупности всех его жанров, социальных функций – в единстве теории и практики. Такой подход позволяет дать представление о плакате как самоценном явлении культуры, обладающем мощным воспитательным потенциалом учащихся детской школы искусств.

Список источников

1. Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2000. – 192 с.
2. Гамезо М. В., Петрова Е. А., Орлова Л. М. Возрастная и педагогическая психология учащихся: учебное пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.
3. Дидактические принципы и методы обучения на уроках изобразительного искусства и художественного труда [Электронный ресурс]. – URL: https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/382.htm (дата обращения: 25.04.2023).
4. Кузин В. С. Повышение эффективности уроков изобразительного искусства. – М.: Просвещение, 1975. – 150 с.
5. Соколов Р. В. Плакат в системе подготовки художника-педагога [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/plakat-v-sisteme-podgotovki-khudozhnika-pedagoga>(дата обращения: 25.04.2023).
6. Тащева Н. Е. Соревновательная форма проведения уроков по изобразительному искусству в общеобразовательной школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1993. –16 с.
7. Щербаков С. А. Возрастные особенности младших подростков [Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41461417_62606332.pdf (дата обращения: 25.04.2023).

References

1. Belkin A. S. *Fundamentals of age pedagogy: textbooks*. Manual for students of higher pedagogical institutions. Moscow: Academiya Publ., 2000, 192 p. (In Russian)
2. Gamezo M. V., Petrova E. A., Orlova L. M. *Age and pedagogical psychology of students: a textbook for students of all specialties of pedagogical universities*. Moscow: Pedagogical Society of Russia, 2003, 512 p. (In Russian)
3. *Didactic principles and methods of teaching in the lessons of fine art and art work*. URL: https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/382.htm (accessed 25.04.2023). (In Russian)
4. Kuzin V. S. *Improving the effectiveness of fine art lessons*. Moscow: Enlightenment Publ., 1975, 150 p. (In Russian)

5. Sokolov R. V. *Plakat in the training system of the artist-teacher*. URL: <https://www.dissercat.com/content/plakat-v-sisteme-podgotovki-khudozhnika-pedagoga> (accessed 25.04.2023). (In Russian)

6. Tashcheva N. E. *Competitive form of conducting lessons in fine arts in a comprehensive school*: author. diss. ... Candidate of Pedagogical Sciences. Moscow, 1993, 16 p. (In Russian)

7. Shcherbakov S. A. *Age characteristics of younger adolescents*. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41461417_62606332.pdf (accessed 25.04.2023). (In Russian)

Информация об авторах

Шалипин О. В., доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства, заведующий кафедрой изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Воробьева В. К., магистрант кафедры изобразительного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Chaliapin O. V., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Fine Arts, Head of the Department of Fine Arts of the Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Vorobyova V. K., Master's student of the Department of Fine Arts of the Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 26.11.2023

Принята к публикации: 26.11.2023

Received: 26.11.2023

Accepted for publication: 26.11.2023