

Научная статья

УДК 37.015.3

EDN: <https://elibrary.ru/YGNLBI>

Психолого-педагогические методы развития творческого потенциала обучающихся в детских художественных школах

Фахрутдинова Кира Шамильевна

Московский педагогический государственный университет (МПГУ)

Москва, Россия

***Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению проблемы психолого-педагогических методов подготовки детей к художественно-творческой деятельности в академической художественной школе, основанных на возрастных индивидуальных особенностях. Рассмотрена роль академической художественной школы в развитии художественных способностей детей. Выделены возрастные особенности детей от 7 до 10 лет и их влияние на художественно-творческую деятельность. Обучение детей младшего школьного возраста методам адекватной самооценки творческих работ представлено как важная задача педагогов. Указано, что развитие реалистической самооценки является важным аспектом успешного обучения детей в детских художественных школах. Рассмотрен один из инструментов достижения реалистичной самооценки – просмотр, который проводится на каждом занятии, вне зависимости от этапа работы и сложности выполняемого задания. Выделены особенности «правильного видения» художественных изображений.*

***Ключевые слова:** художественно-творческая деятельность, академическая художественная школа, самооценка творческих работ, правильное видение.*

***Для цитирования:** Фахрутдинова К.Ш. Психолого-педагогические методы развития творческого потенциала обучающихся в детских художественных школах // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2024. Т. 16, № 3. С. 158–166. EDN: <https://elibrary.ru/YGNLBI>*

Original article

Psychological and pedagogical methods of developing the creative potential of students in children's art schools

Kira Sh. Fakhrutdinova

Moscow State Pedagogical University (MPSU)

Moscow, Russia

***Abstract.** The article is dedicated to examining the issue of psychological and pedagogical methods for preparing children for artistic and creative activities in an academic art school, based on age-related individual characteristics. The role of the academic art school in the development of children's artistic abilities is discussed. The age characteristics of children from 7 to 10 years old and their influence on artistic and creative activities are highlighted. Teaching young schoolchildren methods of adequate self-assessment of their creative works is presented as an important task for teachers. It is noted that the development of realistic self-assessment is an important aspect of successful learning in children's art schools. One of the tools for achieving realistic self-assessment – the review – is discussed. The tool is conducted in every lesson,*

regardless of the stage of work or the complexity of the task. The features of «proper vision» of artistic images are also highlighted.

Keywords: *artistic and creative activities, an academic art school, self-assessment of creative works, proper vision.*

For citation: *Fakhruudinova K.Sh. Psychological and pedagogical methods of developing the creative potential of students in children's art schools // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2024. Vol. 16, № 3. P. 158–166. EDN: <https://elibrary.ru/YGNLBI>*

Введение

Развитие творческого потенциала подрастающего поколения – один из стратегических национальных приоритетов в сфере образования и культуры. Художественное творчество является важной составляющей всестороннего развития личности ребенка.

Несмотря на признание важности развития творческих способностей детей в художественном образовании, в академических художественных школах зачастую преобладают традиционные методы обучения, ориентированные преимущественно на формирование специальных знаний и технических навыков. При этом недостаточно используются современные психолого-педагогические подходы и методы, стимулирующие творческое самовыражение, креативность и самостоятельность обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

В.С. Мухина, советский и российский психолог, исследовала проблемы развития творческих способностей детей, роли изобразительной деятельности в их развитии; Н.П. Сакулина, советский педагог, методист, сформулировала теоретические основы методики обучения изобразительному искусству детей разного возраста; Т.С. Комарова, российский педагог, методист, разработала современные концептуальные подходы к организации художественно-творческой деятельности детей; Е.И. Игнатъев, российский педагог, исследовал психологические аспекты обучения изобразительному искусству, развитие креативности учащихся; В.С. Кузин, российский педагог-методист, автор работ по методике преподавания изобразительного искусства, рассматривал проблемы творческого развития учащихся; Н.Н. Ростовцев, Г.В. Беда, Е.В. Шорохов и другие современные российские педагоги и методисты занимались поиском эффективных психолого-педагогических методов подготовки детей к художественно-творческой деятельности в системе художественного образования.

Проблема исследования. Несмотря на признание важности развития творческих способностей детей в художественном образовании, в академических художественных школах зачастую преобладают традиционные методы обучения, ориентированные преимущественно на формирование специальных знаний и технических навыков, при недостаточном использовании современных психолого-педагогических подходов и методов, стимулирующих творческое самовыражение, креативность и самостоятельность обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Гипотеза исследования. Применение современных психолого-педагогических подходов и методов, ориентированных на стимулирование творческого самовыражения, креативности и самостоятельности обучающихся с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей, будет способствовать более эффективному развитию творческого потенциала детей в условиях академических художественных школ по сравнению с традиционными методами обучения.

Методы исследования: анализ научной литературы по педагогике, психологии, методикам преподавания изобразительного искусства по проблеме исследования; изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих художественное образование; анализ существующего педагогического опыта в академических художественных школах; педагогическое наблюдение за процессом обучения в художественных школах на разных возрастных этапах; психолого-педагогический эксперимент с применением различных методов на контрольных и экспериментальных группах обучающихся; качественный и количественный анализ результатов наблюдений, анкетирования, тестов; методы математической статистики для обработки экспериментальных данных; разработка методических рекомендаций для педагогов художественных школ; апробация методических разработок в учебном процессе художественных школ.

Основная часть

Академическая художественная школа играет важную роль в развитии художественных способностей детей. Однако для эффективного преподавания и стимулирования творческого потенциала учащихся необходимо учитывать их возрастные индивидуальные особенности. Рассмотрим психолого-педагогические методы, которые помогут подготовить детей к художественно-творческой деятельности, учитывая их возрастные особенности.

К сожалению, в практике детских художественных школ (ДХШ) не всегда учитываются возрастные особенности учащихся, а за основу берутся программы, аналогичные программам средних специальных учебных учреждений. Как правило, программы художественных школ представляют из себя набор стандартных, рутинных упражнений, лишенных последовательности и логики. Сменяющие друг друга задания часто не связаны между собой и лишены дидактического смысла. Подразумевается, что сам процесс рисования является достаточным условием развития и формирования необходимых навыков. Составители программ часто имеют отдаленное представление о возрастной психологии, дидактических принципах обучения и не в состоянии внятно сформулировать цели, задачи и критерии подготовки учащихся; не увязывают темы заданий с пластическими, методическими и воспитательными целями обучения основам изобразительной грамоты. Это приводит к неоправданному формализму, перегрузке или недогрузке учебных программ, их рутинности или, наоборот, превращению образовательного процесса в развлекательно-досуговой, вследствие чего нарушается один из ключевых дидактических принципов – принцип доступности, что влечет за собой потерю мотивации и заинтересованности в образовательном процессе.

Практика проведения просмотров и художественных конкурсов в детских художественных школах демонстрирует, что зачастую с поставленными перед учащимися задачами не справляется не отдельный ученик, а целый класс. Данный факт свидетельствует о том, что сложность и содержание предлагаемых заданий не соответствуют актуальному уровню подготовки и возрастным особенностям обучаю-

щихся. Некорректная постановка задач, не учитывающая реальные познавательные возможности и текущий уровень развития изобразительных навыков учеников, приводит к их неспособности продемонстрировать ожидаемый результат. Это, в свою очередь, может негативно отразиться на мотивации учащихся, вызывая у них чувство неуверенности в собственных силах и разочарование в процессе обучения. Таким образом, выявленные на просмотрах и конкурсах тенденции к коллективной неспособности выполнить поставленные задачи служат индикатором необходимости тщательного пересмотра содержания и методики преподавания в детских художественных школах с целью обеспечения соответствия образовательного процесса актуальным возможностям и потребностям учащихся.

Необходимо учитывать, что возрастные особенности учащихся, их психофизиологическое развитие, уровень подготовленности и познавательные возможности должны определять содержание, методы и темп обучения. Только при соблюдении этого условия можно добиться эффективного усвоения материала и полноценного развития творческих способностей обучающихся.

Рассмотрим возрастные особенности детей от 7 до 10 лет и их влияние на художественно-творческую деятельность.

Переход от дошкольного детства к младшему школьному возрасту характеризуется принципиальными изменениями в социальной ситуации развития ребенка. Поступление в школу знаменует собой кардинальный перелом в жизни ребенка, который влечет за собой трансформацию его образа жизни, условий деятельности, социального положения и характера взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.

Отличительной особенностью положения ученика начальной школы является то, что его учебная деятельность становится обязательной, общественно значимой, подчиняющейся строгим, одинаковым для всех школьников правилам и нормам. Ребенок несет ответственность за свою учебу перед учителем, школой и семьей, что меняет систему требований, предъявляемых к нему. На данном этапе он рассматривается как личность, вступающая на первую ступень взросления и гражданской зрелости.

Вместе с новыми обязанностями школьник приобретает и новые права. Он может претендовать на уважительное отношение к своему учебному труду, на создание необходимых условий для занятий, на время для отдыха и досуга. Получая положительные оценки, школьник вправе ожидать одобрения и признания со стороны окружающих. Исследования показывают, что для большинства младших школьников учеба является привлекательной и значимой деятельностью. Они воспринимают оценки не только как характеристику качества своей работы, но и как социальное признание их усилий и стараний. Кроме того, дети этого возраста глубоко уважают учителя, ценя в нем прежде всего его профессиональные качества и роль наставника [1].

До достижения 9-летнего возраста дети, как правило, относятся к творческой деятельности как к приятному и естественному процессу самовыражения. Их художественные работы являются непосредственным продолжением их мыслей, чувств и эмоций, не подвергаясь при этом критической оценке со стороны самих авторов. Творчество для них – это игра, радость познания и самореализации.

Однако в период 9–10 лет у детей начинает формироваться критическое мышление. Они уже не воспринимают свои работы как простое отражение внутреннего мира, а стремятся сделать их «лучше», более совершенными с их точки зрения. Дети пытаются оценить свои творения, выявить их достоинства и недостатки, но зачастую не владеют необходимыми для этого навыками и критериями.

В этой связи одной из важнейших задач педагогов становится обучение детей младшего школьного возраста методам адекватной самооценки творческих работ. Необходимо сформировать у них четкие критерии оценки на каждом этапе творческого процесса, опираясь на которые дети смогут не только улучшать качество своих произведений, но и получать удовлетворение от достигнутых результатов. Лишь в этом случае творчество будет выступать как действенный инструмент мотивации ребенка к дальнейшему развитию своих способностей.

Развитие реалистической самооценки также является важным аспектом успешного обучения детей в детских художественных школах. Самооценка ребенка тесно связана с результатами его учебной деятельности, которая является ведущей в образовательном процессе ДХШ. Особенности становления самооценки в младшем школьном возрасте обусловлены ярким проявлением ребенка именно в учебной сфере, где он получает оценку со стороны авторитетного педагога.

В этой связи чрезвычайно важно, чтобы педагоги ДХШ ставили перед учащимися посильные, доступные задачи, выполнение которых закрепило бы положительный результат и вызвало эмоциональное удовлетворение, учили учеников самостоятельно и адекватно обсуждать, анализировать и оценивать свои работы и работы сверстников, опираясь на критерии. Только в этих условиях будет формироваться адекватная, реалистическая самооценка ребенка, основанная на объективном восприятии своих достижений и возможностей. Формирование подобной самооценки имеет определяющее значение для полноценного художественного развития личности ученика. Объективное осознание им своих сильных и слабых сторон, способностей и ограничений позволяет правильно выстраивать образовательную траекторию, ставить реалистичные цели и прилагать необходимые усилия для их достижения. Это, в свою очередь, повышает учебную мотивацию, способствует раскрытию творческого потенциала и в конечном счете обеспечивает успешность обучения в ДХШ.

Таким образом, создание условий для становления адекватной самооценки учащихся должно рассматриваться как одна из приоритетных задач педагогической деятельности в системе художественного образования. Реализация данной задачи требует от преподавателей глубокого понимания психологических особенностей младшего школьного возраста, владения эффективными методами педагогической поддержки и формирования положительной мотивации учащихся.

Одним из инструментов достижения этой цели может служить так называемый просмотр, который проводится на каждом занятии, вне зависимости от этапа работы и сложности выполняемого задания.

Просмотр лучше проводить в конце занятия. В нашей практике ученики раскладывают на пол работы, выполненные дома и за время урока в классе. Можно посмотреть работы учеников по очереди, иногда целесообразно попросить их

положить работы с определенным заданием вместе и обсудить их по критериям и без авторства. Это помогает ученикам сформировать здоровое отношение к критике, понимание того, что работа – не равно ученик.

Еженедельный просмотр помогает решить проблему «злостных лентяев», которые не продвигают работу. Афишируя и фиксируя эту проблему, мы уже не позволяем ученику оставаться с этой проблемой один на один, что провоцирует его на ее решение. Просмотр как маленькая выставка помогает использовать тщеславие, свойственное возрасту, во благо ученика. Опыт показывает, что многие дети ждут просмотра, чтобы скорее показать работы и получить порцию общественного восхищения; это мотивирует их стараться дома. Важно при этом не использовать просмотр как наказание для менее способных или менее старательных детей, наоборот, это возможность найти хорошее в работе и поддержать менее уверенных в себе учеников, обсудить проблему, помочь советом. Важно сформировать доверительные отношения, в которых дети смогут поддерживать друг друга. Любая коллективная деятельность продуктивна и полезна для данного возраста. Для создания доверительной атмосферы полезно и важно предложить детям оценить самостоятельно свою работу или работу сверстника, опираясь на критерии, при этом необходимо контролировать доброжелательный посыл каждого ученика.

Таким образом, введение грамотных просмотров способствует формированию здоровой конкуренции, умению учеников самостоятельно и объективно оценивать свою работу или работу одноклассника, дает возможность «похвастаться» своими достижениями перед одноклассниками, родителями и педагогом, что, конечно, способствует желанию сделать хорошо.

Решающим становится то, что в младшем школьном возрасте характерными чертами являются более развитое логическое мышление и способность к систематической учебной деятельности. Одна из ключевых задач этапа – формирование навыков «правильного видения».

По мнению А. Барщ, необходимо «воспитывать у учащихся сознательное отношение к изображению натуры», подчеркивая этим, что процесс рисования нужно рассматривать как процесс активного изучения натуры, как процесс познания: «Учащийся должен понять строение формы и уметь ее изобразить средствами линии, светотени и тона» [2, с. 154].

Но очевидно, что аналитическое изучение формы предполагает и умение ее наблюдать. «Рисовать учиться – значит учиться видеть, а видеть – значит понимать хорошо» [3, с. 81].

В 10 лет ученик уже готов к работе с натуры, однако важнейшим фактором успешного выполнения задания является работа на формате небольшого размера, а также возможность самостоятельного выбора пропорций формата. Деятельность в качестве жюри детских художественных конкурсов показывает, что, работая на формате А3 и даже А4 без возможности ввести поля, корректируя размер и пропорции формата, ученики не справляются с поставленной задачей целыми классами, что показывает несостоятельность задачи. Практическая работа с учениками художественных школ и студий показывает, что уменьшение формата и грамотная, четкая постановка задачи позволяют добиться большего включения ученика в работу и развития «способности видеть и изображать форму в пространстве» [2, с. 201].

Стоит заметить, что при уменьшении размера ученик относится к нему значительно ответственнее. Это влияет на аккуратность, включенность и внимательность учащегося, так как ему хватает сил и терпения, чтобы «охватить» весь формат. У ученика возникает возможность «беспокоиться» о каждом сантиметре поверхности картинной плоскости и тщательно ее обработать, не оставляя белой бумаги, что способствует возможности «представлять себе этот лист как «окно в пространство», в котором необходимо построить средствами светотени и тона объемную форму» [2, с. 237].

В данном случае мы можем поставить перед учащимся задачу создания глубины в формате, пусть и небольшой для начала, что является важнейшей задачей при обучении рисунку, так как в возрасте 9–10 лет дети еще не перешли от своих детских «плоских» (двухмерных) методов рисования. Обычно они рисуют при помощи тщательно нарисованных черных контуров, дополняя рисунок плоскими пятнами «света и тени». Если их рисунок выглядит объемно, то это, скорее всего, случайный эффект, а не результат понимания процесса изображения трехмерных объектов на двухмерной поверхности. Глаза способных учеников порой функционируют как объектив фотоаппарата, и если этот «объектив» способен уловить тонкие светотеневые отношения, то рисунок кажется похожим на натуру, порой даже объемным, но это не результат полученного навыка, а счастливая случайность. А. Барцц пишет о том, что «перелом в сознании учащихся, или, как принято выражаться, «перевод на объемное видение», важно произвести как можно скорее в младших классах. А маленький размер рисунка, позволяющий рассмотреть его как «окно в пространство», является первым помощником [2, с. 71].

Очень важным является возможность рисования предмета чуть меньше натуральной величины. «Так как рисующий всегда находится на некотором расстоянии от натуры, следовательно, в силу закона перспективы всегда видит ее в уменьшенном размере, нельзя разрешать ученику намечать размер изображения больше того, который он видит в натуре, тем более, что рисовать натуру в увеличенном масштабе много труднее, особенно в начале обучения рисунку. Поэтому на первых порах рекомендуется придерживаться размера изображения меньше натуральной величины модели» [2, с. 96].

Массовая проблема современных ДХШ – это «раздутые» овощи, фрукты и чайники, нарисованные больше натуральной величины из-за вполне закономерного и логичного желания ученика «заполнить» формат. Для решения этой проблемы необходимо регулировать размер работы в зависимости от изображаемых объектов, что опять же приводит к уменьшению формата.

Следующее преимущество, которое дает нам небольшой формат, – возможность самостоятельно выбрать его пропорции (соотношение сторон); это первые разговоры о композиции как о важнейшем организующем компоненте любого художественного произведения. Работа с маленьким форматом, попадающим в «поле ясного зрения», дает возможность ученику воспринимать его целиком, размещая «пятна» в формате таким образом, чтобы изображение было гармоничным и уравновешенным. Например, рисуя яблоко, освещенное слева, ребенок захочет оставить справа больше места для тени, тем самым уравновешивая «пятно» [4–6].

Возможность выбрать самостоятельно пропорции формата способствует анализу изображения с точки зрения композиции. Например, когда ребенок рисует грушу, которая лежит, формат будет больше вытянут в горизонталь, а грушу, которая стоит, – в вертикаль; для яблока формат нужен более квадратный, а для банана более вытянутый. Эти, казалось бы, элементарные понятия позволяют начать с учащимися важнейший серьезный разговор о ритмах, пятнах и художественном образе на доступном им уровне уже на стадии подготовки к ДХШ. Рисуя на маленьком формате, дети должны использовать каждый участок поверхности бумаги эффективно. Они учатся планировать композицию и распределять элементы рисунка таким образом, чтобы они вписывались в доступное пространство. Это требует развития способности оценивать пропорции, масштабы и расстояния между объектами. С ростом опыта и навыков подросток становится способен к восприятию все больших по масштабу работ, однако методика обучения должна учитывать особенности данного возрастного периода [7].

Таким образом, когда дети могут охватывать взглядом всю поверхность рисунка и воспринимать ее как единое целое, они имеют возможность создавать глубину и пространство в работе, учитывать взаимодействие различных элементов на ограниченном пространстве, отслеживать, как излишние контрасты, черные контуры и неаккуратность влияют на цельность работы, учиться формировать объем в пространстве при помощи тона. Все это им помогает понять и запомнить четкие критерии, опираясь на которые они могут создать настоящую «реалистичную работу» или, как называют это дети, «нарисовать яблоко, как настоящее», что приводит их в крайний восторг и дает очень много энергии и мотивации на дальнейшую работу. Поэтому при обучении натурному рисунку в младшем школьном возрасте целесообразно использовать формат А5 или меньше, что позволит избежать быстрой утомляемости, сохранить и приумножить интерес к процессу.

Заключение

Работа с детьми в возрасте 9–10 лет требует особого внимания к их возрастным особенностям и потребностям. Одним из ключевых аспектов является постановка задач, соответствующих возрасту. Работа на небольшом формате и с неглубоким пространством позволяет ученикам получать удовлетворение от результата. Регулярные еженедельные просмотры работ являются важной составляющей процесса обучения. Они позволяют ученикам не только показывать свои достижения, но и делиться проблемами и трудностями, с которыми сталкиваются. Данный подход способствует формированию доверительной обстановки и развитию коммуникативных навыков.

Кроме того, необходимо давать ученикам четкие критерии оценки, направляя критическое мышление в нужное русло, развивая аналитические способности учеников, обучая их объективно оценивать свои работы. Поддержка здоровой самооценки играет решающую роль в стимулировании учеников к саморазвитию и достижению лучших результатов.

Список источников

1. Информационная справка средней (полной) общеобразовательной школы № 8 г. Елабуга // Средняя (полная) общеобразовательная школа № 8 г. Елабуга. URL: <https://elabuga-shcool8.narod.ru> (дата обращения: 12.05.2024).
2. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. 2-е изд., доп. Москва: Изд-во Акад. художеств СССР, 1963. 299 с.
3. Киреенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности / Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии. Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. 304 с.
4. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи: учебное пособие. Москва: РИП-холдинг, сор. 2016. 185 с.
5. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1959. 190 с.
6. Кузин В.С. Психология: учебник для художественных училищ. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Высшая школа, 1982. 256 с.
7. Игнатъев С.Е., Зубрилин К.М. Научная школа Н.Н. Ростовцева // Наука и школа. 2022. № 1. С. 90–96.

References

1. Information certificate of secondary (full) secondary school No. 8 in Yelabuga // *Secondary (full) secondary school*. No. 8 in Yelabuga. URL: <https://elabuga-shcool8.narod.ru> (date of application: 05.12.2024).
2. Barsch A.O. Drawing in secondary art school. 2nd ed., add. Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences. Arts of the USSR; 1963. 299 p.
3. Kireenko V. I. Psychology of abilities for visual activity / Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR. The Institute of Psychology. Moscow: Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR; 1959. 304 p.
4. Kovalev F.V. The Golden section in painting: a textbook. Moscow: RIP-holding, cop. 2016. 185 p.
5. Ignatiev, E.I. Psychology of children's visual activity. Moscow: Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR; 1959. 190 p.
6. Kuzin V.S. Psychology: textbook for art schools. 2nd ed., reprint. and add. Moscow: Higher School, 1982. 256 p.
7. Ignatiev S.E., Zubrilin K.M. Scientific school of N.N. Rostovtsev *Science and school*. 2022; 1: 90–96.

Информация об авторе:

Фахрутдинова Кира Шамильевна, аспирант каф. методики преподавания изобразительного искусства, ФГБОУ ВО Московский педагогический государственный университет, ksh_fakhrytdinova@student.moguls.edu

EDN: <https://elibrary.ru/YGNLBI>

Дата поступления:
25.06.2024

Одобрена после рецензирования:
09.07.2024

Принята к публикации:
16.08.2024