«Творчество без границ – старт в профессию!»

Хомчик О.Н., педагог дополнительного образования,

Бошко Н.В., заведующий отделом по основной деятельности

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи «Прамень» г. Гродно»

Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев.

В. А. Сухомлинский.

Важнейшая задача учреждения дополнительного образования детей и молодёжи – воспитание, которое невозможно без приобщения к искусству. Искусство заключает в себе большой потенциал для развития личности. Приобщая ребёнка к опыту, накопленному в искусстве, можно заложить прочную основу для формирования эстетического вкуса и научить детей видеть, чувствовать и понимать прекрасное.

Студия изобразительного искусства «Чароўная палітра» осуществляет свою деятельность в ГУО «ЦТДМ «Прамень» г. Гродно» с 2002 года. В 2008 году Министерством культуры Республики Беларусь студии было присвоено звание «образцовая». В 2023 году это звание было с успехом подтверждено педагогом и участниками студии. В образцовой студии занимаются одарённые учащиеся, которым необходимо творческое выражение, оно помогает развитию их талантов, может стать призванием и делом всей жизни.

Возглавляю студию я, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории, Хомчик Ольга Николаевна. Мой творческий путь художника, педагога и мастера начался в 1992 году с поступления в Витебский государственный педагогический институт имени П.М. Машерова на художественно-графический факультет по специальности «учитель изобразительной грамоты, черчения и трудового обучения», а педагогическая деятельность началась в Детской школе художественных ремёсел г. Горки Могилёвской области. Я освоила ремесло соломоплетения и добавила его в свою копилку умений, в которой уже были живопись, графика, вязание на спицах и крючком, гобелен, батик и швейное дело. Я являлась участницей Народного коллектива «Лозинка» и постигала мастерство лозоплетения. Мой творческий путь продолжился в Центре творчества детей и молодёжи «Прамень» г. Гродно. Я с любовью занимаюсь с детьми образцовой студии изобразительного искусства «Чароўная палітра».

На занятиях я часто использую нетрадиционные техники рисования, которые позволяют детям быстрее достичь желаемого результата. Одна из главных задач занятий с применением различных техник – помочь познанию окружающего мира, развивать наблюдательность, научить правильно видеть, развивать мышление, воображение и творческие возможности ребёнка. Вместе с учащимися мы применяем разные художественные материалы: гелиевая ручка, гуашь, акварель, пастель, простые и цветные карандаши. Новые материалы и приёмы работы вызывают удивление и интерес у моих учащихся.

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник способствует снятию детских страхов, развивает уверенность в своих силах, развивает пространственное мышление, учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает к творческим поискам и решениям, учит работать с разнообразным материалом, развивает чувство композиции, ритма, колорита, световосприятия, чувство фактурности и объёмности, развивает мелкую моторику рук, развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие, у них повышается интерес к рисованию.

Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, даёт полную свободу для самовыражения. Для каждого возраста я придерживаюсь разных вариантов нетрадиционного рисования, постепенно переходя от простого к более сложному, то есть применяю в работе различные приёмы работы и техники: графика, живопись, батик, использую элементы декоративно-прикладного творчества.

Образовательная деятельность студии носит продуктивный личностный характер. Я стараюсь способствовать творческому росту учащихся и их личностному развитию в программном поле учреждения дополнительного образования детей и молодёжи. Результатом моей совместной деятельности с учащимися являются выставки в галереях и выставочных залах города. Неоднократно я презентовала работы учащихся на фестивалях детского творчества различных уровней, в том числе в программе Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Для повышения мотивации к занятиям мои учащиеся постоянно принимают участие в творческих конкурсах городского, областного и международного уровня. Множественные победы повышают самооценку учащихся, дают им хороший стимул для дальнейшего творчества и саморазвития.

Творческая деятельность студии направлена на результат. Результатом же работы юного художника является не только получение удовлетворения от процесса и результата творческой деятельности, но и взаимодействие со зрителем, посредством демонстрации своего продукта (картины, рисунка) на выставках Центра, в галлереях и выставочных залах города, на фестивалях изобразительного творчества, в сети Интернета.

Хочу отметить выставку, которая состоялась в феврале 2023 года под названием «Фарбы восені ў лютым» в ЦТДМ «Прамень» г.Гродно. В выставке приняли участие 19 работ. Среди них работа «В парке», автор Бжозовская Илона, 12 лет (первый год обучения). На конкурсном отборе эта работа заняла первое место и получила приз зрительских симпатий. Также работа приняла участие в международном конкурсе детского творчества «Art авангард» и заняла 2-е место. Также можно отметить работы: «На отдыхе», автор Ярмош Дарья, 12 лет (первый год обучения), «Грибная пора», автор Ивановская Алёна, 11 лет (первый год обучения), которая была направлена на международный конкурс детского творчества «Art авангард», где заняла 2-ое место. Лучшие работы образцовой студии принимают участие в конкурсах различного уровня и награждены дипломами.

Программа изостудии «Чароўная палітра» **–** это маршрут «юного художника», который позволяет выйти на новый творческий уровень, проявить и развить способности учащихся к изобразительной деятельности.

Программа ориентирована на создание творческой, раскрепощённой атмосферы на занятиях, воспитание эмоционального и радостного восприятия учащимися самого процесса творчества, на формирование навыков самовыражения и саморазвития через изображение окружающего мира с помощью различных видов и техник изобразительной деятельности.

Основными показателями эффективности моей педагогической деятельности является свободное, творческое комбинирование различных техник и средств художественной выразительности в работах учащихся, умение выразить свои чувства и эмоции на бумаге при помощи карандаша и красок, а также результативное участие учащихся в выставках изобразительного искусства различных уровней.

Главным результатом реализации программы является создание каждым учащимся своего оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося является не столько его талант, сколько способность трудиться, желание упорно добиваться нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый.

Программа обучения в образцовой студии ИЗО «Чароўная палітра» рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Большое внимание в моей работе уделяется профориентации обучающихся. Данная задача реализуется в программе последовательно по принципу «от простого к сложному». Так, учащиеся младшего школьного возраста учатся правильно пользоваться карандашом, резинкой, смешивать краски, использовать творческий подход к своей работе. Дети среднего и старшего школьного возраста учатся передавать пропорции, очертания, цвет изображаемых предметов, сравнивать рисунок с изображаемой натурой, передавать характерные особенности предметов, что способствует развитию глазомера, образного мышления. Постепенно у учащихся формируется грамотный подход к самому процессу рисования и письма. И только потом занятия ведутся с ориентированием детей на профессию. В настоящее время учащихся старшего школьного возраста интересуют специальности: архитектор, художник, стилист, модельер, парикмахер, дизайнер одежды, интерьера, ландшафтный дизайнер, полиграфист. Благодаря занятиям в образцовой студии у обучающихся формируются качества, необходимые для таких профессий: терпение, аккуратность, способность быстро находить решения при возникновении проблем, коммуникабельность, гибкость, креативность, конструктивность, духовность.

Работа по профессиональному самоопределению проводится мною совместно с психологом. Основная работа проводится с учащимися старшего школьного возраста (15–18 лет). Среди учащихся образцовой студии «Чароўная палітра» проводятся: экспресс-опросник «Моё профессиональное Я» (по определению мотивации выбора объединения по интересам и соответствию личностных качеств профессии), методика «Характеристика профессионального Я», опросник «Выбор профессии» и различные другие формы работы. На основе полученных результатов и работы с психологом проводятся тренинговые упражнения профессиональных умений, беседы и индивидуальные консультации на темы «Мир профессий», «Мой выбор…», «Кем я хочу стать», деловая игра «Кем быть?», занятия с элементами тренинга «Фестиваль профессий», которые проводятся с целью личностного развития подростков и помощи учащимся в профессиональном самоопределении.

Большую помощь в профессиональной ориентации вносят выпускники студии, поступив в специальные и высшие учебные заведения, они не теряют связи со своим педагогом, приходят на занятия, подробно рассказывают о своих учебных заведениях, устраивают свои персональные выставки с целью передачи опыта для будущих выпускников образцовой студии. За время работы студии более 30 выпускников поступили в учебные заведения по профилю.

Учащиеся студии занимаются учебным рисованием и основами проектной деятельности, самостоятельной работой в мастерской, практикой и рефлексией. Они оформляют афиши, рекламные щиты, экспозиции в выставочном зале, фойе, учебные кабинеты учреждения, интерьеры детских комнат по месту жительства, создают декорации для театральных спектаклей, оформляют сцену при подготовке к праздникам. Я согласна со специалистами, что если в жизни у человека мало творчества, то это в дальнейшем приводит к определённым проблемам: сложности в общении с другими людьми, трудности в создании семьи и воспитывании своих собственных детей, сложности с профессиональным самоопределением. Даже если художественная деятельность не станет призванием человека в будущем и не будет связана с профессией, она всё равно является необходимым условием для гармоничного развития личности в будущем.

В своей деятельности я руководствуюсь тем, что результативность учебно-творческого процесса зависит от сочетания методов и принципов обучения, которые я активно использую в своей творческой деятельности. Задачи, которые я ставлю в профессиональной деятельности, направлены на выявление и целенаправленное развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; развитие творческих способностей и творческой фантазии; выявление одарённых учащихся и обеспечение их поддержкой в профессиональном освоении изобразительной грамоты.

В своей педагогической деятельности я руководствуюсь следующими принципами:

принцип воспитывающего обучения: на занятиях изучается культурный опыт изобразительной деятельности на примерах известных полотен художников, что даёт учащимся не только знания, но и формирует их личность;

принцип научности: в содержание образовательной деятельности включены темы и задания по изучению композиции, теории живописи, цветоведения, теоретический материал подбирается с опорой на факты, теорию и законы;

принцип наглядности: на занятиях используются разнообразные формы подачи визуальной информации. Это фото и иллюстрации в распечатанном виде, возможность просмотра иллюстративного материала в сети Интернет, образцы творческих работ учащихся, посещение выставок творчества художников, изучение творчества художников через онлайн-галереи и виртуальные экскурсии по музеям мира;

принцип доступности: использование индивидуального подхода в подборе творческих заданий и, при необходимости, деление группы на старшую и младшую часть с дифференцируемой подачей теоретического материала;

принцип сознательности и активности: приобщение учащихся к процессу поиска решений проблемных ситуаций и выполнения учебных и практических задач, использование игровых, дискуссионных форм работы и методов рефлексии для вовлечения учащихся в процесс самоанализа творческой деятельности;

принцип связи обучения с практикой: теоретическая основа неизменна, соответствует программе и подчинена принципу научности и достоверности, а система практических заданий может изменяться с учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся;

принцип систематичности и последовательности: изучение теоретического материала и практическая реализация его в творческих работах.

В практике работы студии я активно использую проектный метод обучения, позволяющий каждому учащемуся создать свой индивидуальный творческий продукт. Внедрение проектного метода в практику работы способствует эффективному взаимодействию всех участников образовательного процесса, формирует у учащихся умение ставить задачи в решении поставленной проблемы, развивает познавательную и творческую активность.

Этот процесс пробуждает инициативность, самостоятельность принятия решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, так как истинная цель обучения – это не только овладение определёнными знаниями, умениями и навыками, но и развитие, воспитание творческого человека.

В своей работе стараюсь использовать новое, интересное, нестандартное, это способствует развитию у детей познавательного интереса к обучению и более прочному усвоению знаний. Стремление развить познавательный интерес учащихся к предмету побуждает искать формы, приёмы, методы работы, которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, обеспечивают сознательную деятельность учащихся по овладению знаниями.

Для развития творческих способностей учащихся использую следующие методы обучения:

метод «открытий»: творческая деятельность порождает новую идею – открытие;

метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности: поисковая деятельность стимулирует творческую активность учащихся, помогает найти верное решение из возможных;

метод диалога: учитель и ученик – собеседники, совместно выясняем и находим пути решения поставленной задачи, слова активизируют потребность к творческому анализу, способность и желание глубокого понимания искусства;

метод сравнений – путь активизации творческого мышления, на занятиях стараемся использовать многовариантность решения одной и той же задачи;

метод обучения в сотрудничестве «учимся вместе»: на каждом занятии сначала обучаю всех, а затем работаю индивидуально, при этом учащиеся могут работать в двух режимах: вместе с педагогом и самостоятельно, в режиме «консультант»;

метод проектов: совокупность исследовательских поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.

Достаточно часто я использую нестандартные формы проведения занятий:

занятие-изучение: учащиеся пополняют свой багаж новыми знаниями, терминами, техникой исполнения, изобразительной грамотностью;

занятия-конкурсы «конкурсы эрудитов»: на занятиях ведётся опрос в игровой соревновательной форме, подводятся итоги усвоения теоретического и практического материала; в игре мы повторяем и запоминаем материал;

занятия-тесты: учащимся предлагается выбрать правильный ответ из трёх-пяти предложенных вариантов;

занятие-игра: игра – обучает, развивает, воспитывает, социализирует, помогает раскрытию творческого потенциала ребёнка, поэтому она является неотъемлемой частью и союзником воспитания и обучения учащихся;

занятие-прогулка, путешествие (пленэрные занятия): это отдых на природе и рисование с натуры.

На занятиях для развития творческих способностей учащихся я использую информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Применение ИКТ помогает расширить границы познания, восприятия действительности. А это, в свою очередь, положительно сказывается на развитии учащихся.

Для поддержания интереса учащихся и развития творческих способностей при проведении занятий придерживаюсь следующих направлений в работе:

от знаний к творчеству – основной метод обучения;

обеспечение постепенности восприятия учебного материала;

обеспечение последовательности творческого процесса;

требование обязательной грамотности исполнения работы – композиционной и изобразительной;

стимулирование работы в участии в конкурсах, в целях поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения;

стимулирование сообразительности, изобретательности, оригинальности, неординарности как замысла, так и исполнения;

формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений, развитие образного мышления;

требование завершённости, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от её характера;

обеспечение соответствия выбранного художественного материала замыслу;

создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения учебного материала;

создание постоянной творческой атмосферы, заинтересованности, привлекательности работы, праздника творчества за счет смены характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы, когда маленькие зарисовки сменяются большими работами;

стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, несмотря на равный шанс для всех, а именно одна заданная тема, одна техника исполнения;

обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел.

На данный момент я занимаюсь изучением такой проблемы, как влияние графической деятельности на развитие графомоторных навыков и речи учащихся, так как отмечаю у значительного количества учащихся недостаточно развитые навыки мелкой моторики. Все учёные, изучавшие психику детей, подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для развития речи детей и оказывают большое влияние на развитие головного мозга. Нервные окончания пальцев и рук воздействуют на мозг ребёнка, и мозговая деятельность активизируется.

Развитие мелкой моторики улучшает функционирование высших психических функций: внимания, мышления, зрительной памяти, воображения, пространственной ориентации, связной речи. Развитие моторики, а точнее, графомоторики благоприятно сказывается на общем развитии ребёнка.

Графомоторный навык – это определенное положение и движения пишущей руки, которое позволяет копировать простые узоры, рисовать, соединять точки, раскрашивать и т.д.

В задачи графомоторики входит: зрительное восприятие заданного материала, сосредоточенность и внимание, правильное удерживание карандаша или ручки, соответствующий нажим ручки при письме, ритмичность движений, точность в обведении линий, двигательные навыки.

Важно понимать, что графомоторика и рисование – это не одно и то же. Во время рисования ребёнок полностью свободен, он в полной мере реализует свой творческий потенциал и фантазию, рисуя то, что ему хочется. Графомоторика также предполагает рисование, но в рамках точного задания, как и другие действия, которые предполагают графомоторные упражнения: написать буквы, не отрывая руку от листа, соединить линии, заштриховать и т.д.

Развитие графомоторных навыков играет огромное развитие в формировании личности ребёнка и влияет на развитие речи. Наиболее предпочтительным и продуктивным для развития графомоторики считается возраст с 4 до 10 лет. В процессе работы над заданиями в графической технике мышцы руки быстро устают, в них возникает напряжение, поэтому я включаю в работу небольшие перерывы с упражнениями и играми на расслабление мелких мышц руки. Комплексное чередование графических упражнений, расслабляющих игр, занятий, включающих в работу разные группы мышц руки, позволяет нивелировать утомление и удержать интерес учащихся к заданию.

По моему мнению, также немаловажным является организация предметно-пространственной среды и создание условий для самовыражения каждого ребёнка, развития его творческого потенциала.

Создание условий начинается с выбора материалов для работы, потому что от их качества зависит не только итоговый результат, но и удовлетворение от самого процесса работы. Поэтому качеству бумаги, красок и кистей я уделяю большое внимание и использую только профессиональные материалы.

Следующий важный момент – приспособления для работы. Студия оснащена мольбертами, которые позволяют учащимся приучаться грамотно и профессионально вести работу. Для создания условий качественного ведения работы я использую планшеты и подрамники. Это позволяет создавать на занятии специфическую микросреду.

Наглядный материал – основа каждого занятия. Соединение зрительного восприятия наглядных образов с активной мыслительной деятельностью учащихся на занятиях изобразительного искусства оказывается условием, содействующим интенсивному овладению знаниями, активному функционированию их воображения.

Для учебного процесса мною разработан наглядно-иллюстративный материал: демонстрационный материал, учебно-наглядное пособие, наглядно-дидактическое пособие, репродукции картин художников, презентации, технологические карты, референсы, стенды, образцы работ. В студии накоплен и постоянно пополняется фонд детских работ различной тематики.

Натурный фонд – неотъемлемая часть материально-технической базы студии. Создавая особую атмосферу художественной мастерской, он служит базой для изучения основы изобразительной грамоты. Это старинные и современные предметы быта (керамические кувшины, фарфоровая посуда, металлические сосуды, бытовая техника), драпировки различной фактуры, гладкоокрашенные в тёплых и холодных тонах, с цветовыми переходами, орнаментом, муляжи (фруктов, овощей), сухоцветы, гипсовые формы и др.

Ориентированность студии на зрителя – один из важных мотивирующих моментов, который предполагает оформление работ для экспозиции. Для этих целей в студии сформирован комплект многоразовых паспарту, позволяющий быстро заменять работы и аккуратно их экспонировать. Важной составляющей проведения качественного занятия является наличие специальной литературы. В нашей студии собрана мини-библиотека пособий и книг по изобразительной грамоте.

Занятия изобразительным искусством в учреждениях дополнительного образования интересны, насыщенны открытиями и творческими экспериментами с различными художественными материалами, использованием различных техник. На вопрос: «Вы ощущаете себя педагогом или художником?» я отвечаю, что в большей степени я – педагог. Я с большим интересом и заинтересованностью наблюдаю за успехами своих воспитанников, ставлю перед ними новые творческие задачи, наблюдаю процесс художественного роста и радуюсь каждой новой победе.