

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

Титов
Антон Алексеевич

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (изобразительное
искусство)

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель
профессор Буровкина Л.А.

МОСКВА 2017

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. Научно-теоретические основы активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией.....	15
1.1. Историческая характеристика творческой деятельности в процессе работы над тематической композицией в изобразительном искусстве.....	15
1.2. Особенности исторически сложившихся методов активизации творческой деятельности в зарубежной и русской школе в процессе работы над тематической композицией.....	24
1.3. Методические особенности обучения тематической композиции подростков в учреждениях дополнительного образования.....	38
Выводы по первой главе.....	59
Глава 2. Опытнo-экспериментальное исследование эффективности активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования.....	61
2.1. Диагностика сформированности творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования.....	61
2.2. Внедрение методики активизации творческой деятельности и характеристика критериев оценки работ подростков на занятиях тематической композицией.....	78
2.3. Ход и результаты опытнo-экспериментальной работы по активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования.....	95

Выводы по второй главе.....	121
Заключение.....	123
Список литературы.....	125
Приложение 1.....	137
Приложение 2.....	147
Приложение 3.....	159

ВВЕДЕНИЕ

Проблема исследования и ее актуальность. Большой потенциал, заложенный в творческой личности, способствует профессиональной ориентации и подготовки подростков к дальнейшей трудовой деятельности. Занятия композицией содержат творческое начало и являются наиболее эффективным способом художественного развития. Это обуславливает актуальность выбора темы диссертационного исследования.

Творческая активность обучающихся создает ряд коммуникативных, социальных, общекультурных компетентностей, высказанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и связанных с выявлением и развитием талантливых детей в системе основного и дополнительного образования, а также совершенствование методики обучения изобразительному искусству в современных условиях образования при сохранении лучших отечественных традиций.

Сложившиеся условия социального и научно-технического прогресса современного общества определяют перед системой образования задачи в области образования и воспитания человека высокой творческой культуры, способного к активному восприятию и созданию нового в сфере учебной, производственной и общественной деятельности. Поэтому во время педагогического процесса, для всесторонне гармоничного становления и развития личности, готовой к активным творческим действиям, необходимо создавать наилучшие условия. Важнейшим средством познания действительности является художественная деятельность, именно благодаря такой деятельности, формируются эстетический вкус, эмоциональная отзывчивость, развиваются художественные способности детей. Возникает потребность в исследовании проблемы активизации творческой деятельности обучающихся на занятиях изобразительным искусством, разработке ее методики.

Тематическая композиция становится одним из самых интересных и не простых заданий для обучающихся в процессе занятий изобразительным искусством в системе дополнительного образования, и во многом является основным показателем дарования ученика, выражает его отношение к окружающей жизни. Анализ преподавания тематической композиции во многих учреждениях дополнительного образования показал, что интерес детей к изобразительному искусству в подростковом возрасте ослабевает и происходит осознание ребенком того, что его творческие работы, рисунки, поделки становятся все меньше похожи на реальные мотивы, обнаруживается разница между рисунком и окружающей действительностью. Также анализ показал, что в педагогической практике некоторых учреждений дополнительного образования снижается активная творческая деятельность обучающихся, потому что в них отсутствует научно обоснованная методика активизации творческой деятельности в процессе обучения изобразительному искусству, которая смогла бы пробудить интерес к художественной деятельности, формируя и развивая способности к образному мышлению, восприятию окружающей действительности. Это препятствует в будущем становлению специалистов различных творческих профессий, обедняя общекультурное развитие личности, и при этом пропадает возможность полноценно воспринимать красоту окружающей нас природы и произведений изобразительного искусства. Поэтому встает вопрос о необходимости поиска наиболее эффективных педагогических условий, приемов и средств, а также различных технологий для успешной активизации творческой деятельности обучающихся на занятиях изобразительным искусством.

Всё сказанное подтверждает **актуальность** исследования методики активизации творческой деятельности на занятиях у подростков в системе дополнительного образования.

Состояние и степень изученности проблемы. Педагогическая теория и художественная практика накопили некоторый методический опыт по проблеме активизации процесса творческой деятельности обучающихся.

Изучением проблемы творческой деятельности в художественном творчестве в разное время занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, педагоги и психологи (П.К. Анохин, Р. Арнхейм, Г.В. Беда, Н.А. Бердяев, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, Дж. Дьюи, А.Я. Зись, В.С. Кузин, У. Ламберт, А.Н. Леонтьев, Д.С. Лихачев, В. Лоунфельд, С.Л. Рубинштейн, Б.С. Мейлах, Д.И. Фельдштейн, А.Т. Шумилин, М.Г. Ярошевский и др.).

Вопросам художественного развития детей на занятиях изобразительным искусством посвящены труды психологов А.В. Бакушинского, Е.Я. Басина, М.С. Бережной, А.А. Бодалева, Е.И. Игнатьева, Е.И. Исаева, А.Н. Малюкова, А.А. Мелик-Пашаева, В.И. Слободчикова, Д.Н. Узнадзе и др.

Н.Н. Анисимов, Н.С. Боголюбов, Т.С. Комарова, В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов, И.М. Титова, И.С. Якиманская и др. в своих исследованиях уделяли внимание развитию творческого воображения и образного мышления.

В последние годы появился ряд исследований, приобретших основополагающее значение для определения закономерностей изобразительной деятельности и связанных с ней познавательных и творческих процессов (Л.А. Буровкина, В.П. Зинченко, К.М. Зубрилин, Л.А. Ивахнова, С.Е. Игнатьев, Т.С. Комарова, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, В.К. Лебедко, Л.Г. Медведев, А.А. Прищепа, Н.Н. Ростовцев, С.П. Рошин, А.С. Хворостов, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др.). В данных научных трудах авторами указывается на то, что при активизации образного мышления, пространственного восприятия, памяти, представлений, воображения процесс изобразительной деятельности позволяет вывести творческую активность на новый качественный уровень.

О том, что наиболее благоприятным для художественного развития средствами изобразительного искусства и активизации творческой деятельности обучающихся является подростковый возраст, свидетельствуют исследования А.К. Марковой, В.С. Мухиной, С.В. Флериной.

О значимости композиции в художественном творчестве писали многие известные художники, такие как: М.В. Алпатов, Л. Альберти, К.П. Брюллов, Леонардо да Винчи, Д. Вазари, Н.Н. Волков, И.Э. Грабарь, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, Д.Н. Кардовский, Е.А. Кибрик, К.А. Коровин, К.С. Петров-Водкин, И.Е. Репин, В.А. Фаворский, К.А. Юон и др.

Последние разработки, связанные с проблемой активизации творческой деятельности у подростков, показали недостаточное развитие творческой активности учащихся на занятиях в системе дополнительного образования (О.А. Белянина, Л.А. Буровкина, М.В. Воробьева, В.М. Дубровин, Л.И. Ефремова, Р.А. Кропина, Л.В. Мальцева, А.Н. Михайлина, С.А. Мочалова, А.С. Коханик, С.В. Радостева, А.П. Сухарева, С.А. Федоров и др.).

Необходимо констатировать тот факт, что в современных методических пособиях для учителей вопросы обучения композиции и ее влияние на художественное развитие обучающихся рассматриваются недостаточно. А исследования, дающие научно обоснованные методические рекомендации по активизации творческой деятельности на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования, отсутствуют.

Объект исследования – творческая деятельность подростков на занятиях тематической композицией.

Предмет исследования – активизация творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией.

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробировать педагогические условия, содержание и методы активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования.

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией будет наиболее продуктивен, если:

- обобщить передовой зарубежный и отечественный опыт обучения композиции с точки зрения специфики процесса активизации творческой деятельности подростков на занятиях в системе дополнительного образования;
- выявить необходимые и достаточные условия эффективности процесса активизации творческой деятельности подростков на занятиях в системе дополнительного образования;
- разработать и внедрить методику активизации творческой деятельности с включенной в нее системой упражнений, направленных на формирование воображения, восприятие предметов изображения, развитие замысла и поиска наилучших изобразительных и выразительных средств его реализации в процессе обучения, воспитания и развития на занятиях тематической композицией, с использованием различных моделей творческой деятельности обучающихся;
- осуществить комплексную диагностику эффективности разработанной методики активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования.

Цель, объект, предмет и гипотеза определили постановку следующих **задач исследования:**

- выявить специфику активизации творческой деятельности и особенности влияния процесса воображения на занятиях у подростков при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования.
- определить условия повышения эффективности активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования.
- разработать и экспериментально проверить предложенную методику активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над

тематической композицией в системе дополнительного образования и сформулировать рекомендации по построению, организации и проведению занятий.

- разработать критерии оценки активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией и определить эффективность предложенной методики путем сравнительного анализа на каждом из этапов опытно-экспериментального исследования.

Теоретико-методологической основой исследования стали положения теории философии образования по проблеме активизации творческой деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, М.И. Махмудов), теории творческой активности личности (В.В. Давыдов, Л.Н. Занков, А.Н. Леонтьев, И.Ф. Харламов, Д.В. Эльконин), теории и методики обучения изобразительному искусству (Л.А. Буровкина, С.Е. Игнатьев, Е.В. Квятковский, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменский, А.А. Прищепа, Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, А.П. Яшухин и др.), а также теоретические и методические работы художников-педагогов в области художественного образования и эстетического воспитания (А.В. Бакушинский, Г.В. Беда, И.А. Бродский, Л.А. Буровкина, В.М. Дубровин, И.В. Гинзбург, С.Е. Игнатьев, Н.Н. Волков, Т.А. Канунникова, П.Н. Кандыбей, Д.Н. Кардовский, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, А.П. Яшухин и др.).

Для решения поставленных задач исследования и выдвинутой гипотезы применялись следующие **методы теоретического, аналитического, эмпирического и оценочного характера:**

- Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования (монографии, учебно-методические пособия, диссертации, статьи, учебные программы);
- Изучение и обобщение данных научных источников из различных областей знаний: педагогики, психологии, искусствоведения;

- Исследование современных методов преподавания композиции с позиции изучаемой проблемы;
- Педагогическое наблюдение за процессом учебной деятельности подростков на практических занятиях и их самостоятельной творческой деятельностью;
- Педагогический эксперимент, тестирование, анкетирование, наблюдение, анализ учебных и творческих работ учащихся.

Опытно-экспериментальной базой исследования стало Государственное бюджетное образовательное учреждение «Дом детского творчества» (с 2017 г. ГБОУ «Школа № 1223») и Государственное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 1576» города Москвы.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что: изучены и обобщены факторы развития творческих способностей учащихся подросткового возраста и способствующие этому педагогические условия. Ясно определены критерии оценки творческой деятельности подростков. Систематизирован теоретический материал активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией на занятиях изобразительным искусством. Уточнено и дополнено понятие «активность творческой деятельности».

Предложенная в диссертационном исследовании методика и полученные выводы могут быть использованы для последующей разработки методических основ активизации творческой деятельности в процессе работы над проблемами композиции в организациях дополнительного образования, других образовательных организациях, осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального и высшего образования.

Научная новизна исследования:

- обобщен и систематизирован научно-теоретический и методический опыт активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в организациях дополнительного образования;

- подобраны психологические методы и конкретизированы индивидуально-психологические особенности, влияющие на активизацию творческой деятельности обучающихся системы дополнительного образования эстетической направленности;
- предложены критерии оценки активизации творческой деятельности, обеспечивающие новый подход к процессу диагностики сформированности творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в организациях дополнительного образования;
- разработана и апробирована методика активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией, представляющая собой систему занятий, направленную на формирование воображения;
- сформулированы психолого-педагогические рекомендации по активизации творческой деятельности обучающихся учреждений дополнительного образования;
- выявлены методы, повышающие эффективность творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией;
- разработаны и экспериментально проверены в ходе исследования композиционные упражнения, способствующие активизации творческой деятельности у учащихся среднего школьного возраста.

Эффективными методами и приемами активизации творческой деятельности являются: эмоциональное стимулирование, моделирование ситуации успеха, поощрение в обучении, организация готовности восприятия, стимулирование увлекательным содержанием, создание ситуации творческого поиска.

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке и проверке в условиях образовательной практики методики активизации творческой деятельности, позволяющей учащимся с разным уровнем композиционного мышления и художественных способностей развивать композиционно-творческую деятельность.

Результаты диссертации могут быть использованы в разработке учебных программ, а также в школьной практике изучения композиции с целью активизации творческой деятельности обучающихся. Возможна перспектива разработки системы развивающих заданий по изобразительному искусству с учетом требований ФГОС для общеобразовательных школ. Отдельные положения могут быть применены в подготовке студентов художественно-графических факультетов.

Этапы исследования:

Исследование проводилось в течение 6 лет в условиях образовательного процесса и реализовывалось в три этапа.

Первый этап (2009-2010 гг.) – изучение теоретических материалов и обработка литературы по проблеме исследования, определение целей и задач опытно-экспериментальной работы в детском объединении, формулирование гипотезы и выбор методов проведения эксперимента.

Второй этап (2010-2012 гг.) – работа над исследованием проблем преподавания композиции, проведение констатирующего эксперимента, разработка критериев оценки творческой деятельности и методов ее активизации при работе с обучающимися над тематической композицией.

Третий этап (2012-2016 гг.) – проведение формирующего эксперимента, осуществление анализа результатов экспериментальных исследований, внесение необходимых поправок в текст диссертации.

Достоверность результатов обеспечивается научным обоснованием работы с опорой на избранную методологию, научные исследования педагогики, психологии, теории изобразительного искусства, использованием методов, адекватных цели и задачам исследования; экспериментальной проверкой методики активизации творческой деятельности, разработкой критериев оценки работ обучающихся подросткового возраста и объективным анализом основных положений диссертационного исследования в процессе обучения композиции подростков на занятиях изобразительным искусством, собственным опытом

педагогической работы в общеобразовательных и дополнительных, дошкольных, средних профессиональных учебных организациях. Ученики автора успешно участвовали в ряде международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей.

Положения, выносимые на защиту:

1) Методика активизации творческой деятельности подростков средствами изобразительного искусства, предусматривающая «содержательный», «технологический» и «организационный» компоненты:

- «содержательный компонент» – введение в учебную практику композиционного поиска;
- «технологический компонент» – использование методов активизации творческой деятельности в обучении композиции;
- «организационный компонент» – целостный подход к решению проблем композиционной деятельности учеников.

2) Диагностика уровня творческой активности подростков: способы диагностики, критерии оценки.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в практической деятельности педагога дополнительного образования в Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы «Дом детского творчества» (ГБОУ «Школа № 1223»), Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы «Гимназия № 1576» и в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы "Центр развития творчества детей и юношества «Гермес». Основные положения и выводы диссертации отражены в выступлениях автора на научно-практических конференциях, методических семинарах педагогов дополнительного образования, в процессе обсуждения на кафедре живописи и композиции института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ. Апробация также нашла свое отражение в соответствующих печатных работах – публикациях в

межвузовских сборниках, научно-методических журналах и рецензируемых изданиях ВАК при Минобрнауки России.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Глава 1. Научно-теоретические основы активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией

1.1. Историческая характеристика творческой деятельности в процессе работы над тематической композицией в изобразительном искусстве

В последнее время вопросы композиции все чаще оказываются в центре внимания художников-педагогов, приобретают все большее значение в системе российского художественного образования. Усовершенствование методов преподавания композиции требует изучения и анализа методики обучения изобразительному искусству в историческом аспекте.

В данной главе нашего исследования нами была проанализирована психолого-педагогическая и искусствоведческая научная литература, посвященная художественно-творческой деятельности обучающихся.

Изучая создание композиции как творческую деятельность, рассмотрим теоретическое обоснование методики активизации творческой деятельности обучающихся средствами изобразительного искусства, опираясь на сложившиеся в науке представления о художественном образе, композиции и творчестве.

В научных трудах в области искусствоведения, педагогики и психологии сосуществуют, дополняя друг друга, различные определения композиции, отражающие особенности разных исторических эпох и взглядов художников, педагогов, теоретиков искусства. Зачинателем исследований о вопросах композиции в изобразительном искусстве принято считать итальянского учёного эпохи Возрождения, архитектора – Леона Батиста Альберти. Альберти считал композицию разумным основанием живописи, благодаря которой видимые вещи складываются в картину [3].

Термин «композиция» в искусствоведении, как правило, объединен с понятиями «конструкция», «построение», «основание». В

энциклопедической литературе композиция определена «как составление, связывание, сложение, соединение из частей в целое» [127].

Проблемы композиции подробно исследовались в фундаментальных искусствоведческих трудах М.В. Алпатова, Н.Н. Волкова, Е.А. Кибрика, В.А. Фаворского, П.А. Флоренского, К.Ф. Юона. Художественное и педагогическое наследие И.Э. Грабаря, Н.П. Крымова, К.А. Коровина, А.И. Куинджи, И.Е. Репина, П.П. Чистякова, К.Ф. Юона обладает важным практическим значением для развития методики обучения композиции.

Нашему исследованию близки определения композиции, разработанные художниками-педагогами: Н.Н. Волковым, Е.А. Кибриком, П.П. Кончаловским, Н.П. Крымовым, Е.В. Шороховым и другими авторами, в которых раскрываются значимые стороны композиционного творчества.

Е.А. Кибрик, исходя из «конструктивной идеи» в картине, видел в композиции «конструкцию, раскрывающую идейный замысел» [48, с. 320]. Сформулированные Е.А. Кибриком законы цельности, идейности, жизненности композиционной деятельности, определяют процесс воплощения идеи в художественную форму [48].

Мы понимаем композицию как процесс, обращенный на воплощение замысла и формирование художественного образа в изобразительном искусстве, поэтому наиболее полно отвечает задачам нашего исследования определение, данное Н.П. Крымовым. Он определял композицию как творческую организацию картины.

График и теоретик искусства Н.Н. Волков говорил, что композиция – это «построение, выявляющее смысловые связи», «замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единством смысла». Ученый считал «целостность» важнейшим «родовым признаком» композиции [19].

Советский живописец П.П. Кончаловский видел композицию как достижение гармоничного целого, образованного из частей и масс, находящихся в равновесии в картине. Он утверждал, что композиция – это

«начало и конец произведения» [123, с. 10], при этом он выделял ценность композиционной деятельности в художественном творчестве.

По мнению К.Ф. Юона, композиция - «это структура произведения искусства, обладающая цельностью» [110, с. 105]. Художник занимался изучением композиционных законов и приёмов.

Ученый, художник-педагог Е.В. Шорохов называл композицию «процессом сочинения художественного произведения, где составленные его части во взаимосвязи друг с другом... с использованием своеобразного комплекса средств раскрытия содержания и замысла» [123, с. 5].

Художественным образом он называл «сплав эмоционального и рационального в познании и отражении объективной реальности, который призван воздействовать и на чувства, и на умы людей» [125, с. 13].

Новый взгляд на проблемы композиции и композиционного творчества прослеживается в исследованиях А.В. Свешникова. По его мнению, композиция – это формальная организация художественных элементов и способ открытия нового художественного опыта [94].

В связи с тем, что мы анализируем творческую деятельность обучающихся, нам необходимо рассмотреть различные определения этого понятия.

Работы Г.В. Беды, Л.А. Буровкиной, И.Б. Ветровой, В.П. Зинченко, С.Е. Игнатьева, А.Я. Козлякова, В.В. Корешкова, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Л.Г. Медведева, А.А. Прищепы, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, Н.П. Сакулиной, Н.К. Шабанова, Е.В. Шорохова содержат основательные исследования по проблемам обучения изобразительному искусству и композиционной деятельности.

Понятие «художественная деятельность» характеризуется в философской литературе как действия, направленные на создание и восприятие произведений искусства [106].

Самым важным звеном художественной деятельности является произведение искусства.

Творчество понимается как появившаяся в труде способность человека из доставляемого действительностью материала создать новую реальность, удовлетворяющую многообразным общественным потребностям [101]. Тип деятельности определяет виды творчества.

Творчество как род деятельности может выражаться в форме материальной духовной деятельности [44].

В.П. Ткаченко определяет творческую деятельность как деятельность, при которой появляется новое, никогда ранее не существовавшее [111].

В трудах Буровкиной Л.А. художественно-творческая деятельность подвергается рассмотрению как «модель творческого процесса вообще. На всех возрастных этапах она выступает как особая форма духовно-практической деятельности, в которой происходит эмоционально-ценностное самоопределение человека, важнейшим средством приобщения его к общечеловеческим духовным ценностям через собственный опыт. В процессе художественно-творческой деятельности осуществляется формирование эмоционального и художественного сознания обучающегося, умений и навыков творческой деятельности. Потребность в художественном творчестве – это потребность в самореализации» [13, с. 50].

Изучение разнообразных этапов в развитии композиции позволит проследить определенные стадии становления композиционной деятельности на различных исторически-социальных и культурных этапах, раскрывающих объективные закономерности и технические приемы, накопленные многими поколениями художников, и их влияние на творческую деятельность будущих поколений мастеров.

Изучением истории развития изобразительного искусства занимался выдающийся историк и теоретик искусства М.В. Алпатов. Своей научной деятельностью он внес огромный вклад в теорию так называемого «структурного анализа», а также в осмысление эстетического и общекультурного своеобразия мирового художественного наследия.

В разнообразные исторические и культурные периоды всевозможные художественные направления сильно повлияли на преподавание рисунка, живописи и композиции. Исходя из этого, становится необходимым ознакомиться с достижениями и опытом художественно-творческой деятельности предшествующих поколений в работе над композиционным произведением в изобразительном искусстве.

С древнейших времен композиционные решения и закономерности эволюционировали вместе с изобразительным искусством. В то же время с появлением различных школ и художественных течений, направлений и стилей в изобразительном искусстве, вкусов в господствующей элите, мировоззрений людей появились и новые композиционные формы, которые нередко превращались в канонические и догматические правила.

С течением времени, от одной эпохи к другой, изобразительное искусство совершенствовалось, как с чисто технической стороны, так и с точки зрения художественных средств. Хаотичные изображения стада отдельными фигурами у древних художников первобытного мира указывают об отсутствии развитого чувства композиции.

В композициях времен Древнего Востока все предметы строго подчиняются определенным ритуальным правилам, в отличие от изображений первобытного искусства с их хаотичностью и разбросанностью.

Древние художники заметили, что в природе существуют определенные, довольно устойчивые закономерности. В их числе цикличность астрономических событий, пропорциональность и симметричность природных явлений и т. д. Отсюда и появляются основные принципы, такие как композиционные закономерности, симметрия и ритм [2].

Ритм сразу прослеживается в большинстве скульптурных рельефов и вносит жизненность в искусство Древней Греции. Изображения фигур людей становится теперь естественными в самых различных простых и сложных движениях.

Древние греки успешно применили симметрию в композициях фронтонов, где динамика постепенно нарастает слева и справа к центру (например, западный фронто́н храма Зевса в Олимпии).

В средневековье, или в период темного времени для культуры и наук, изобразительное искусство утратило накопленный опыт, сформировавшийся в Древней Греции. М.В. Алпатов пишет: «Средневековое искусство во всех его проявлениях отказывается от трехмерной композиции, от композиции свободно движущихся в пространстве фигур» [2, с. 25]. Церковь отрицает существование телесной красоты человека и оказывает сильное влияние на средневековое искусство в целом. В изобразительном искусстве композиционные задачи проявляются в своеобразных, орнаментальных, причудливых пропорциях, необычайно усложненных узорах соединяющих растений и людей, фантастических существ и своды мироздания. Символом художественной композиции Средневековья был художественный образ. «Символ отличен от реалистического образа только тем, что он не просто отражает действительность, а еще является и ее порождающим принципом» [62, с. 134].

Изображения были нацелены на то, «чтобы вызвать у человека чувство Божества, приблизить его к этому чувству путем созерцания всего комплекса символических изображений, раскрыть перед ним образный ряд» [29, с. 35].

Необходимо отметить, что средневековые художники большое значение в своих композициях придавали плоскостным и декоративным средствам. Для достижения композиционного единства использовали симметрию и ритм, которые объединяли разные самостоятельные композиции и разномасштабные фигуры исходя из их положения в церковной иерархии. Постепенно средние века начали входить в историю. И на рубеже XIII-XIV столетий изобразительное искусство стало возвращаться к классическим идеям античности. Возрастает интерес к реалистическим изображениям, к окружающей действительности, уступая место религиозной аскетичности и скованности в композиционных работах и искусстве в целом.

Задачу изображения предметов в соответствии с их визуальным восприятием с определенной точки зрения последовательно стали решать итальянские мастера Возрождения. Иллюзия объемного пространства стала главной изобразительной задачей. Была подробно и научно разработана теория перспективы.

В это время композиция картины начала складываться из трех составных частей. К ним относится решение предметов в трехмерном пространстве и расположении их в нем. Второй частью является ритмическая организация плоскости. М.В. Алпатов говорил о том, что «художники никогда не рассматривали проекцию предметов на плоскость как нечто произвольное и случайное, но прилагали все усилия к тому, чтобы изображенные в картине предметы приобрели характер легко улавливаемых глазом, ясных по своим формам очертаний» [2, с. 36]. Третья важная задача – «точка зрения». Для передачи определенного настроения стали использовать перспективное сокращение и при этом достаточно резкое, спокойное горизонтальное членение, а также ракурс.

В эпоху Возрождения параллельно развиваются представление о противоположностях как художественном средстве и представление о пропорциях, основной рациональной идеей которого было «золотое сечение» [59].

Художники и искусствоведы Нового времени также размышляли о композиции. Французский художник Эжен Делакруа отмечал, что Питер Рубенс умел искусно скомпоновать части картины. Делакруа находил, бесспорные достоинства в картинах величайших мастеров, но также видел и недостатки в композиционном построении. Эти недостатки заключаются в логической несогласованности частей картины, в слабой выразительности и несвязанности между собой фигур. Джошуа Рейнольдс называл их универсальными фигурами, подходящими к любому сюжету. Делакруа придавал высокое значение «осевым линиям», влияющим на целостность композиционного строя.

В русском изобразительном искусстве до XVIII века развитие получило искусство иконописи по византийскому стилю с ясными, простыми композициями. Центральной тематикой композиции иконы становятся плоскостно изображаемые фигуры людей.

Г.И. Угрюмов – известный русский художник-педагог XVIII века - проявлял большой интерес к отечественной истории и задумывался над путями совершенствования исторических композиций. Г.И. Угрюмов придавал развитию наблюдательности у своих учеников серьезное значение, позволяющее активизировать работу над композицией.

К.П. Брюллов видел немаловажность в равновесии частей произведения. Правдивость в художественном произведении, воспитанная в своих учениках, стала основой преподавания композиции в России.

К.П. Брюллов пользовался методом раскрытия темы, который предполагал организацию обобщенных образов человеческих чувств и действий.

И.Н. Крамской выделял идейное содержание картины как основу художественного произведения.

И.Е. Репин видел в композиции форму, которая выражает восприятие автора окружающего мира. Поэтому уделял много времени работе над набросками, зарисовками. Он регулярно заставлял учеников выполнять эскизы и наброски на разные темы.

В.И. Суриков говорил: «А какое время надо, чтобы картина утряслась так, чтобы переменить ничего нельзя было. Действительно, размеры каждого предмета найти нужно. В саженной картине одна точка фона и та нужна. Важно найти закон, чтобы все части соединить. Это – математика» [20, с. 40-41]. Соединяя все части между собой, он мог выстроить сложнейшую композицию так, чтобы нельзя было ничего поменять.

В конце XIX – начале XX века на лидирующие позиции в творческом процессе выдвигались интуиция и ощущение художника, не предполагающие изучения основных закономерностей реалистического искусства.

Значительный вклад в разработку основополагающих принципов композиции и методики ее преподавания в XX веке привнесли такие художники, как, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, Е.А. Кибрик, А.М. Лаптев, Г.Г. Нисский, Ф.П. Решетников, В.А. Фаворский, Д.А. Шмаринов, К.Ф. Юон и другие.

1.2. Особенности исторически сложившихся методов активизации творческой деятельности в зарубежной и русской школе в процессе работы над тематической композицией

Ставя перед собой цель методического обоснования условий обучения, активизирующих творческую деятельность обучающихся, проанализируем сначала вопрос «активности», основываясь на сложившихся в науке суждениях об активности, познавательной деятельности, воображении и творчестве.

В нашей стране области исследования детского изобразительного творчества посвящены труды К.Ж. Амиргазина, Г.В. Беды, Н.С. Боголюбова, Л.А. Буровкиной, Н.С. Ивановой, С.Е. Игнатьева, К.Е. Ералина, Е.В. Квятковского, Т.С. Комаровой, Н.М. Конышевой, В.В. Корешкова, Е.И. Коротеевой, В.С. Кузина, Г.В. Лабунской, С.П. Ломова, Л.Г. Медведева, А.А. Мелик-Пашаева, А.А. Прищепы, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, Н.П. Сакулиной, Н.М. Сокольниковой, Е.В. Шорохова и др.

Проблему активности в творческой деятельности исследовали отечественные и зарубежные психологи и педагоги, такие как: Б. Г. Ананьев, К.А. Альбуханова-Славская, Ю.К. Бабанский, Е.П. Ильин, Л.С. Выготский, Э.А. Голубева, А.И. Крупнов, Н.С. Лейтес, А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачева, Р.С. Немов, В.А. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Мордкович, Б.М. Теплов и другие.

Е.П. Ильин под «активностью» понимает деятельность и взаимодействие вообще [44]. В.Г. Мордкович считает, что «активность» – это мера деятельности [70].

Психолог А.Н. Леонтьев указывает на то, что «активность выступает одним из базовых понятий по отношению к деятельности» [61, с. 106]. Но понятие «активность» и «деятельность» нетождественные. Психолог К.А. Абульханова-Славская полагает, что деятельность появляется из потребности в предмете, а активность появляется из потребности в деятельности [1].

В.Д. Небылицына. Э.А. Голубева, А.И. Крупнов, Н.С. Лейтес в своих трудах по психологии замечают, что активность может представляться «как в форме внутренних процессов, так и в форме внешних их проявлений» [26, с.

18-21]. Исходя из этого, основная характеристика активности – потенциальная возможность субъекта к действию.

Как «волевое действие с функцией усиления познавательной деятельности личности» в учебном процессе определяет «активность» Ю.К. Наумов [66]. Он считает, что это достаточно напряженный процесс учения, который можно охарактеризовать как потребность личности к профессиональной и интеллектуальной деятельности.

И.Ф. Харламов определяет познавательную активность как «состояние, которое характеризуется стремлением к учению, проявлению волевых усилий и к умственному напряжению в процессе овладения знаниями» [119, с. 31].

Подвергая анализу познавательную активность, Т.И. Шамова относит ее к качеству деятельности личности, которая проявляет деятельность, направленную на овладение знаниями и способами деятельности [113].

Основным условием познавательной активности является потребность личности в овладении и приобретении новых знаний. Но обучающийся может и не ощущать необходимости в познавательной и художественно-эстетической потребности, и поэтому не сможет проявлять и художественно-творческой активности.

Проявление любой активности объединено с понятием «деятельность». Деятельность – специфическая форма активности.

Необходимым условием реализации творческой деятельности является проявление активности. Художественно-творческая деятельность всегда требует проявления творческой активности. У Творческой активности есть ряд характеристик, влияющих на внутренние психические процессы личности, способствующие развитию творческих способностей индивида – креативности. Это способность порождать особенные, принципиально новые идеи, мыслить не стандартно, быстро решать проблемные ситуации [97].

Когда определены понятия «активности» и «творческой деятельности» для нашего исследования, целесообразно рассмотреть методы активизации творческой деятельности, исторически сложившиеся в зарубежной и русской школе в процессе обучения композиции. Поэтому рассмотрим композицию как учебный предмет с исторической точки зрения.

Из века в век на предмет композиции влияли своим мастерством, успехами и изобретениями великие мастера искусства. Достижения мастеров, созданные ими шедевры и композиционные достижения отражались в практике преподавания изобразительного искусства. Изучение композиции начиналось с сочинения картин на библейские, мифологические, затем сказочные темы, после чего – свободные темы. И как самостоятельный учебный предмет, композиция появилась гораздо позднее в сравнении с дисциплинами рисунка или живописи. Долго время сочинение произведения искусства оставалось сложным, индивидуальным делом, которое было доступно не всем ученикам, поэтому началось отстаивание композиции как учебного предмета.

До XV века исследований, посвященных композиции, мы не имеем. В эпоху Возрождения жили творцы, оставившие значительное теоретическое наследие, и произведения которых демонстрируют высокое мастерство, глубокую осведомленность в области композиции.

Художники эпохи Возрождения смогли решить задачи передачи разных планов на плоскости, передать жизнь через движение на переднем плане картины.

С XVIII века композиция является разделом рисования, как учебного предмета. Методисты того времени отмечают, что ученики должны заниматься компоновкой сюжетов.

В своей книге известный художник-педагог Виолле-ле-Дюк утверждает, что обучение композиции должно быть основано на определенных законах. Иначе оно превращается в каприз или фантазию[87].

Американский художник-педагог А. Доу в 1898 году издал учебник с методическими приемами компоновки учебно-творческих рисунков. В нем уделяется внимание размещению различных форм и тонов, значению размера и формата для компоновки. Все это он рассматривает на примере одного и того же пейзажа, который вкомпоновывается в разный размер – в квадратный, вертикальный или горизонтальный форматы.

Основоположник русской исторической живописи А.П. Лосенко указывал на необходимость вначале делать карандашный эскиз: решать количество, месторасположение, размеры фигур в картине по планам с учетом перспективны, с дальнейшей передачей эмоциональности.

Работая над картиной, ученики А.П. Лосенко должны были создавать уравновешенные композиции как верхней и нижней, так левой и правой частей. Построение сюжета должно вестись от центра.

Известный художник-педагог А.П. Сапожников писал, что художник должен до начала работы у холста, ясно представлять все подробности изображения, место действия, количество фигур и их расположение.

А.П. Сапожников также давал рекомендации и о выборе формата. Не стоит приноравливаться и вкомпоновывать фигуры в заданный формат. Он считает, что художнику следует избегать квадратного формата, потому что такой формат картины подходит к изображению только сидящего человека. Вокруг фигуры человека нужно оставлять пространство, чтобы «не стеснять» ее. Сюжеты с лежащими фигурами и большими группами людей подходят для горизонтально-продолговатого формата.

Известный русский художник-педагог П.П. Чистяков создал четкую систему обучения рисунку, живописи и композиции. При построении композиции, по мнению П.П. Чистякова, следует выявлять в каждом сюжете внутреннее содержание, подтекст.

Упражнения, разработанные П.П. Чистяковым, на различное размещение, компоновку натюрмортов и предметов, определение центра сюжета предполагали поиски наилучшего выразительного и

композиционного строя. Знакомство с конструкцией картинной плоскости является основной задачей этих упражнений. Ученики знакомились с пространственными планами и заполнением пространства в картинной плоскости, со средствами достижения целостного решения.

Работая над жанровыми композициями, нужно было исполнять этюды с натуры, в которых художник мог что-то изменить. В этом как раз и есть суть составления сюжета, когда ученики подбирают необходимые атрибуты, выстраивают сцену, интерпретируют сюжет и действия людей, поступки.

В программе, разработанной И.Е. Репиным, говорилось, что итогом обучения рисованию, должно быть умение самостоятельного выражения идей. В этой программе композиции уделялось большое внимание.

Развитие методики обучения композиции привело к появлению уроков иллюстративного и тематического рисования. Расцвет получили различные живописные техники и стили в русском искусстве.

Д.Н. Кардовский в своей многолетней преподавательской деятельности внимание подопечных направлял на ученические композиционные эскизы; каждую неделю устраивал просмотры заданных эскизов, указывая в них формат и количество людей. Д.Н. Кардовский, разбирая эскизы на темы, интересовался больше всего замыслом или завязкой темы. Хотя его учеников напротив, привлекал пластический, тональный или цветовой интерес [87].

Д.Н. Кардовский советовал ученикам в работе над эскизом придерживаться принципа от простого к сложному, компоновать в определенном формате. В процессе обучения задания постепенно усложнялись [87].

Выдающийся советский художник К.Ф. Юон отмечает особую значимость законов зрительной оптики, последовательности выполнения композиции, и непосредственно методики работы над ней. К.Ф. Юон выступает против однотипности композиционных решений в произведениях различных художников, но защищает необходимость учета закономерностей

в построении композиции. Он рекомендует включать в программы по композиции как практический, так и теоретический разделы [110].

К.Ф. Юон рекомендовал выполнять композиционные упражнения, импровизируя на любые темы, иллюстрировать, работать над композициями с использованием подготовительного материала.

А.А. Дейнека отвергает теорию интуиции художника, как беспредметное в учебной дисциплине, и на первое место ставит композиционные правила. В своей книге «Учитесь рисовать» А.А. Дейнека разбирает такие композиционные принципы и правила, как симметрия, равновесие, вертикаль и горизонталь, статика и динамика, ритм и масштаб, перспектива. В соответствии с этими «конструктивными категориями», по его мнению, создаются все произведения изобразительного искусства

Известный художник-график, теоретик искусства Е.А. Кибрик наиболее важными композиционными законами считает законы жизненности, выразительности и цельности (неделимости) композиции [48].

Он уверен, что эти законы помогают углубить творчество автора, и доказывает их объективность, не умаляя дарование, талант художника.

Вследствие глубокого изучения вопросов композиции художниками-теоретиками были выведены основные закономерности композиции, такие как целостность и неделимость композиции. Эти закономерности направлены на подчинение общей идее, находящейся в состоянии внутреннего равновесия, и предполагают сюжетные, пластические и другие решения.

Выразительность композиции является основным требованием к определению ценности произведения. Она предполагает необычность пластического мотива. Основная мысль, вокруг которой выстраивается композиция, а также главное в содержании произведения выражаются в композиционном центре произведения.

Как науку, рассматривал композицию Н.Н. Волков [19]. Уникальность и неповторимость композиции, её новизна является одним из главных средств поиска выразительности художественного произведения. Но, если

рассматривать новизну как самоцель, это может отрицательно сказаться на художественном образе произведения.

Пластическое и цветное решение, сочетание противоположных элементов, разнообразных приемов, контраст будут способствовать активной выразительности художественного образа целого произведения. В композиции не будет достигнуто единство, если не будет борьбы противоположностей и контрастов.

Необходимым средством выразительности композиции является движение, как средство динамики пластических процессов и ощущения развития сюжета. Если не соблюдать этот закон композиции, изображение становится статичным, приобретая схематизм.

Ритм – это чередование элементов композиции, линий и пятен. Определенная музыкальная динамическая структура создается на плоскости ритмом, неразрывно связанная с другими законами композиции.

Симметрия и асимметрия в композиции влияет на эмоциональный строй композиции. Они помогают достигнуть в композиции покоя, статики, равновесия и движения.

Для более глубокого решения поставленной творческой задачи стоит обратить внимание на выбор формата изображения, а также неоднородность картинного поля. Построение композиции должно органически вписываться в формат, отвечающий целям и задачам художественного произведения.

В середине XX века в теорию и практику композиции внесли огромный вклад исследователи Е.И. Игнатьев, Н.Н. Ростовцев и др.

Е.И. Игнатьев в своих психологических исследованиях подверг критике теорию естественного развития изобразительной деятельности детей, отвергающую нужность обучения рисованию. Е.И. Игнатьев рассмотрел изобразительную деятельность детей и выделил определенные этапы развития под воздействием обучения, которые помогают правильно планировать педагогическую работу с обучающимися разных возрастов. Ученый рекомендует формировать у учащихся «ручную умелость»,

вдумчивость, развивать «сложные образы, пригодные для рисования по представлению» [38, с. 151-152].

С.Е. Игнатьев рассмотрел закономерности изобразительной деятельности и средства художественной выразительности в творчестве детей разных возрастов под влиянием систематического обучения изобразительному искусству [39]. С.Е. Игнатьев указывает на положительное влияние использования самых разнообразных художественных материалов [41]. С.Е. Игнатьев анализирует и оценивает детские работы с позиций реалистического искусства. С.Е. Игнатьевым было подмечено, как «разумное сочетание процессов мышления и воображения может быть основой активной изобразительной деятельности» [41, с. 179]. Он также настаивает на необходимости внедрения профессиональной терминологии в лексикон обучающихся, чтобы усилить познавательную активность и повысить уровень осознанности практической изобразительной деятельности.

Н.Н. Ростовцевым были рассмотрены особенности изобразительного творчества, эволюция методов обучения в разные исторические периоды и методика преподавания изобразительного искусства в школе, а также приёмы обучения рисованию от первобытного общества до наших дней.

Подавляющее большинство всех эффективных образовательных программ XXI века разработано на основе исследований С.Е. Игнатьева, Н.Н. Ростовцева, В.С. Кузина, С.П. Ломова. Методика обучения изобразительному искусству опирается на исследования в области психологии (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, А.Н. Леонтьев), педагогики (В.А. Сластёнин, Г.К. Селевко, И.С. Якиманская), идеи Л.А. Буровкиной, С.Е. Игнатьева, Д.Н. Кардовского, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Н.Н. Ростовцева – с одной стороны, и А.В. Бакушинского, Б.М. Неменского – с другой.

Методика обучения основам композиции в школе и учреждениях дополнительного образования должна основываться на единых принципах обучения, с включением разнообразной творческой деятельности подростков

в учебный процесс, с использованием разнообразных техник, материалов и должна содержать различные элементы поисковой и проектной деятельности. Основываясь на эти принципы, мы рассмотрели программы изобразительного искусства в школе и системе дополнительного художественного образования.

Просматривая основные принципы действующих в настоящее время программ по изобразительному искусству в общеобразовательной школе, можно говорить о том, что композиционная деятельность и вопросы композиции находятся не на лидирующих позициях. И как следствие, этим обстоятельством также можно объяснить бедность и невыразительность работ подростков в школе.

В настоящее время в большинстве школ педагогами используются 3 утвержденные и рекомендованные государством образовательные программы:

1. Программа, разработанная В.С. Кузиным – «Изобразительное искусство», действующая уже более 25 лет.
2. Действующая более 25 лет программа, разработанная под руководством Б.М. Неменского – «Изобразительное искусство».
3. Программа, разработанная под руководством Т.Я. Шпикаловой – «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства», действующая на сегодняшний день более 15 лет.

Цели указанных программ едины, а вот подходы и содержание разные, следовательно, и результат получается неодинаковый.

Программа В.С. Кузина направлена на обучение реалистическим основам изображения через освоение художественной грамоты. Основной вид деятельности – рисование с натуры. Второстепенное внимание уделяется декоративной работе, тематическому рисованию и беседам об искусстве.

Основу программы Б.М. Неменского составляет эмоционально-образное развитие детей, постижение закономерностей искусства.

Незначительное место в ней занимают обучение основам реалистического изображения и композиционная работа.

Программа Т.Я. Шпикаловой уделяет соответствующее внимание освоению основ изобразительной грамоты. Но существенный акцент делается на изучении видов декоративного искусства России и мира на протяжении всего периода обучения.

Современный педагогический опыт показывает перспективы развития художественного образования детей в общеобразовательных школах - осуществление урочной и внеклассной работы в единстве на краеведческой основе, усиление экологической тематики в программах, прочтение старой сказки на новый лад, изучение истории искусств в начальной школе, привлечение компьютерных технологий на уроках ИЗО и изучение компьютерной графики, а также различные формы интеграции предметов искусства.

В авторской программе Р.И. Васильевой обеспечено единство урочной и внеклассной работы, направленное на развитие творческих способностей и деятельности учащихся, на создание зала детского творчества, детской художественной галереи искусств. Опыт Р.И. Васильевой примечателен тем, что она разработала для углубленного изучения программу «Краеведение», учитывающую взаимосвязь различных учебных дисциплин.

Среди условий достижения результативности обучения Р.И. Васильевой большое внимание уделяется интегративным связям с литературой, историей, музыкой, биологией, географией; созданию ситуаций сотрудничества, содружества, сотворчества учителя и обучающихся; диалогичности и тематизму обучения. Тематизм преподавания осуществлялся на основе погружения в мировую художественную культуру определенной исторической эпохи. Ведущая тема года по ИЗО определяется содержанием работы школы. Тема четверти учитывает содержание изучаемого материала по изобразительному искусству, уровень развития школьников, их интересы и запросы, а также юбилейные и календарные

даты, связанные с историей зарождения и развития России. Ведущими темами последних лет были следующие: «Татаро-монгольское иго», «Жизнь и деятельность Петра I», «Детство и отрочество А.С. Пушкина», «Произведения А.С. Пушкина», «Отечественная война 1812 г.», «Древняя Греция», «Древний Египет». Содержание работы по теме зависит от возрастной группы учащихся, требований программы к умениям и навыкам.

В ближайшей перспективе ведущим методом обучения в школе должна стать проектно-исследовательская деятельность. Поэтому важным акцентом в обучении делают направленность на практические навыки, на способность применять знания, умение принимать решения и воплощать в действительность свои лично разработанные проекты. В практике такой подход принято называть компетентностным. Федеральным государственным образовательным стандартом учителям рекомендуется самостоятельно вводить в учебный процесс проектную деятельность, включать выполнение проектов в рабочие программы по изобразительному искусству, не забывая учитывать при этом специфические особенности предмета, а также интересы обучающихся и непосредственные возможности учреждения. Поэтому мы видим, что реализацию проектной деятельности по изобразительному искусству можно организовать как в школе, так и на занятиях в системе дополнительного образования.

Изучая и анализируя учебный план программы по изобразительному искусству, разработанной Б.М. Неменским «Изобразительное искусство» для 5-9 классов, мы видим в его содержании для обучающихся 7 класса выполнение художественно-творческого проекта в 4 четверти. А поскольку, реализация ФГОС в общеобразовательной школе определяет проектную деятельность одним из видов школьной работы и при этом преобразовывает академические знания в реальный жизненный опыт обучающихся, расширяются рамки включения проектной деятельности в учебный план предмета «изобразительное искусство» в 5, 6 и 7 классах.

Проектная деятельность включает в себя метод проектов. Суть его заключается в развитии познавательных навыков обучающихся. Благодаря ему улучшается ориентация в информационном пространстве и полученный значительный результат можно применять в практической деятельности. Но для достижения такого ощутимого результата обязательным условием является обучение мыслить самостоятельно, решать найденные проблемы, используя знания из различных предметных областей, умения предвидеть результаты и возможные последствия разных вариантов решения, тем самым активизировать умственную и практическую деятельности обучающихся.

Анализируя программы кружков, изостудий, детских школ искусств отметим некоторые варианты.

Часть педагогов изобразительного искусства вначале проводят все уроки рисования с натуры, затем уроки декоративного характера, далее все уроки тематического рисования и в конце года уроки по истории искусств. И мы видим, что в такой постановке учебного плана нет ни взаимосвязи, ни влияния одних уроков на другие.

Часто планирование формируется следующим образом: рисования с натуры проводят перед тематическим рисованием, при этом связывая их с темой предстоящей композиции. Тем самым получается некоторая взаимосвязь рисования с натуры с тематическим рисованием. Но между занятиями по декоративному рисованию, уроками-беседами об искусстве и тематическим рисованием отсутствует взаимовлияние и связь.

В художественных школах применяется «геометральный метод» преподавания рисования. Он основывается на последовательном упрощении и обобщении предметов до сочетания простых геометрических фигур, позволяет развивать у обучающихся способности к рисованию вдумчивому и аналитическому, обучать сознательному изображению сложных природных форм. Но не забывается и «натуральный метод» рисования. Он может использоваться во время рисования набросков и быстрых зарисовок.

Рассмотрим принципы обучения композиции в кружках, изостудиях, художественных школах. Проблема разработки программ образовательного процесса в них остаётся по-прежнему актуальной. Во многих художественных школах реализуется предпрофессиональная программа «Живопись» [117]. В программе существует связь живописи, рисунка и композиции, которая базируется на общих исполнительских задачах. Программа предполагает домашнюю работу. Программа предполагает, что овладевая знаниями и развивая свои творческие способности, ученики смогут решать самостоятельные творческие задачи. Но на наш взгляд, недостаточно четко и ясно прописаны практические инструменты реализации этих планов. Приемы создания прочных связей с живописью и рисунком отведены в область самостоятельного творчества педагога. В программе нет комплексных учебных тем по предметам, которые могли бы влиять на решение творческих и композиционных задач, не обозначены конкретные методические рекомендации для реализации в практической деятельности учеников «принципа сбора и систематизации подготовительного материала». Использование возможностей разных материалов и техник не рассматривается во взаимосвязи с этапами композиционного поиска. Стоит отметить определенное достоинство данной программы – ориентация на индивидуальную работу с учащимися [117].

С научной точки зрения, представляет интерес программа обучения композиции преподавателя Московского художественного лицея РАХ В.Е. Елизарова. Эта программа в своей основе имеет комплексный подход в организации обучения композиции и воспитания у обучающихся профессиональных качеств. И творческая деятельность здесь выражается в создании композиций по определенным законам. В.Е. Елизаров говорит о влиянии предварительной композиционной работы на формирование вариативности мышления [27]. Работа над тематической композицией в программе В.Е. Елизарова состоит из следующих этапов: «выбор сюжета, сбор материала, выполнение эскизов, создание картона, а затем оригинала»

[27]. В.Е. Елизаров стремится сохранить традиции отечественного художественного образования, реализовать преемственность всех ступеней художественного образования. Его подход к организации и выстраиванию программы по тематической композиции интересен для нашего исследования.

Исследование исторически сложившихся методов обучения композиции подтверждает актуальность проблемы активизации творческой деятельности у обучающихся на разных ступенях образования.

1.3. Методические особенности обучения тематической композиции подростков в учреждениях дополнительного образования

С учетом задач, поставленных государством на сегодняшний день в области изобразительного искусства, а также перемен, происходящих в среднем образовании, ведущие функции в сфере художественно-эстетического воспитания и художественного образования принимают на себя учреждения дополнительного образования. Начальное художественное образование можно получить в учреждениях дополнительного образования, к которым относятся: дома детского творчества, центры дополнительного образования, дома культуры, школы искусств, художественные школы и пр. Здесь у детей появляется возможность заниматься своим любимым делом, поэтому такие дети становятся общительнее и восприимчивее к влиянию со стороны педагога, отчего осваиваемый материал понимается намного лучше. А наравне со школой и семьей развиваются морально-этические ценности, воспитываются духовно-нравственные стороны личности обучающегося, которые в будущем смогут сыграть исключительную роль в жизни и становлении самого человека.

Эстетическому воспитанию в сфере дополнительного образования посвящены исследования Л.А. Буровкиной, Е.Б. Евладовой, Е.В. Квятковского, Л.А. Николаевой, В.И. Слободчикова, В.Д. Шадрикова, И.С. Якиманской.

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять постоянно изменяющиеся образовательные, социокультурные и индивидуальные потребности. Область дополнительного образования становится прогрессивной, потому что основная ее ориентация направлена на самостоятельный выбор форм деятельности ребенком, развитие его творческих способностей, формирование личных представлений об окружающем мире. Дополнительное образование как вид образования детей раскрывает перспективы развития образования, ориентированного на разносторонние образовательные потребности людей, что является инновационным.

Заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал наиболее полно реализуется в том случае, когда образовательный процесс выстраивается с опорой на отличительные особенности и направлен на максимальное развитие способностей каждого обучающегося. Такая возможность присутствует именно в учреждениях дополнительного образования.

Предметы эстетического цикла всегда были и являются на сегодняшний день одними из самых массовых и популярных среди детей и их родителей, поэтому они занимают особое место в учреждениях дополнительного образования. Они подготавливают ребенка к многообразной творческой работе в различных сферах деятельности. Искусство выступает важным инструментом обучения личности, оно дает свободу выражения, возможность мечтать.

Художественно-эстетическое развитие и воспитание личности в учреждениях дополнительного образования детей играет важнейшую роль. Например, Л.А. Буровкина пишет о том, что именно в комплексе при участии семьи, школы и государственных органов должно осуществляться базовое художественное образование в кружках, студиях и др. Как известно, в общеобразовательных школах в старших классах отсутствуют в учебных планах предметы эстетического характера, такие как изобразительное искусство, музыка. Поэтому сегодня стоит этот, определенно, недостаток, компенсировать вниманием к ним во внеклассной работе, в системе дополнительного образования [13].

Направления в деятельности учреждений дополнительного образования многочисленны и разнообразны. И особое место среди них занимает работа детских художественных школ, школ искусств, изостудий. В таких специализированных учреждениях наиболее полно и глубоко обучающиеся получают первоначальные знания в области художественного творчества, познают основы изобразительной грамоты, накапливают творческий опыт, формируются как творческие личности. «Дополнительное

образование является первой ступенькой профессионального образования личности и формирования творческой и досуговой среды. В новой образовательной ситуации дополнительное образование решает проблему занятости ребенка» [13, с. 42-43].

Необходимый для исследования методов обучения тематической композиции анализ специфики подросткового возраста основан на изучении фундаментальных исследований в области возрастной психологии Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, педагогики и методики – С.Е. Игнатьева.

Творческой работе в ряде учреждений дополнительного образования уделяется гораздо меньше внимания при разработке учебных программ и планов, очевидно, что основное внимание уделяется обучению. Во многолетних учебных программах рисунок и живопись становятся доминирующими дисциплинами, и замечен перевес в сторону работы с натуры. А дисциплина «композиция», стоит отметить её важность и с педагогической, и творческой точки зрения, становится менее значимой, несмотря на то, что она включает в себя не только применение знаний, умений и навыков, полученных при рисовании с натуры, но и весь комплекс духовно-нравственных ценностей. Исследования показывают, что интерес к ней ослабевает в более старшем возрасте, и в 10-11 классах учащиеся занимаются отработкой приемов и навыков при работе с натуры, хотя в младшем школьном возрасте композиции уделяется значительное внимание. Данная закономерность просматривается и в отношении к данному предмету самих обучающихся.

Пренебрежение композиционной деятельностью стоит рассматривать с учетом возрастных особенностей.

Творческое воображение находится в зависимости с активностью от полученного опыта и комбинаторного мышления. При анализировании продуктов творчества разными учеными было отмечено возникновение этой зависимости в процессе развития.

Для изучения уровня развития ребенка часто применяется метод оценки рисуночной деятельности. Поскольку в процессе создания изображений ребенок трансформирует материальную среду, воспроизводит на бумаге свои мысли и чувства. Л.С. Выготский утверждал, что «детский рисунок является своеобразной графической речью ребенка» [22, с. 37].

Исходя из целей и задач нашего исследования, необходимо отобрать методы и приемы обучения композиции, основанные на рассмотрении основных характеристиках подросткового возраста.

Психологи считают, что детское искусство определяется способами восприятия ребенком окружающего мира, творческим преобразованием познанного, общей психикой.

В своем взаимоотношении непростые воздействия социальной среды и внутренние психофизиологические состояния определяют характер развития психики ребенка и его творчества. В этом развитии можно выделить подростковый период, который можно охарактеризовать повышением зрительного коэффициента и соответствием ему мышечно-двигательного и осязательного опыта.

Известным исследователем детского творчества С.Д. Левиным было отмечено появление в детских рисунках к восьми годам и позже исторических сюжетов, в связи с тем, что детей привлекает мужественный образ героев-воинов, военачальников, оживает заинтересованность прошлым. К одной из благодатных здесь тем можно отнести сказку, потому что тут может свободно проявиться фантазия ребенка. Изображение заката часто присутствует в пейзажных композициях у городских детей. Далее исследователь утверждает: «У детей 10-11 лет крепнет память, но слабеет свобода воображения. Они хотят рисовать все, как было на самом деле, пафос изображения снижается» [14, с. 80].

Постепенное развитие у обучающихся умения анализировать предметы с точки зрения задач, решаемых в рисунке, подготавливает перестройку зрительного восприятия. Восприятие со временем начинает становиться

дробным, что прослеживается в большей детализации рисунков. Исследования Е.И. Игнатьева подтверждают, что потребность в более детальном восприятии, проявление определенных объектов деятельности в творчестве проявляется к подростковому возрасту. Это пора, когда происходит снижение внешней и физической активности с одной стороны и усиление активности умственной с другой.

Е.И. Игнатьевым было выявлено два этапа осознания детьми задачи сходств. Первый этап подразумевает достижение похожести за счет детальности, а на следующем этапе «возникает целенаправленный, систематический поиск сходства» [40, с. 43]. Если в 5-ом классе у детей количество достаточно схематичных изображений и частых перечислений отдельных деталей сокращается, то в 6-7-ом классах оно исчезает полностью. Появляются изображения, передающие форму изображаемого «нащупывающей линией» [94, с. 46]. Также появляются рисунки, на которых обучающиеся поворачивают человеческое лицо в профиль, потому что этот ракурс лучше передает движение.

Известно, что подростки не любят трудностей, поэтому при любой возможности при выполнении творческой работы они стараются исключать затруднительные моменты в передаче движения, пространства, освещения. И рисунки получаются упрощенными, люди, например, изображаются овалами. Или же изображение людей отсутствует вообще. Обучающимся проще придумать и объяснить, почему в изображении отсутствуют люди: не пришли, ушли, зашли вовнутрь и т.п.

«Переход на новую ступень развития в изобразительной деятельности осуществляется в условиях соответствующего обучения натурному рисунку» [36, с. 471].

Усложнение задач требует от педагога значительных усилий по активизации внимания и творческих способностей обучающихся. Для подростка все большее значение в восприятии приобретает сравнение, обобщение и конкретизация. Перестройка зрительного восприятия,

происходящая в этом возрасте, требует систематической помощи со стороны педагога.

Л.С. Выготский пишет о подростковом возрасте следующее: «воображение носит более или менее специализированный характер. Некоторые подростки начинают писать стихи, музыку, серьезно заниматься рисованием и другими видами творчества. В соответствии с этим и его воображение получает определенное направление, осуществляется по преимуществу в какой-либо определенной области. Творческое воображение подростка часто тормозится и даже вовсе угасает в тех случаях, когда подросток не владеет достаточными знаниями и приемами в интересующей его области» [23, с. 31].

Маленькие дети наслаждаются процессом рисования, они очень любят рисовать. Но, к сожалению, в подростковом возрасте мы видим рисующих детей единицы. Чаще это дети одаренные и дети, которых к рисованию побуждают внешние факторы: посещение художественных школ, занятия рисованием в студиях изобразительного искусства и др. Становится очевидно, что угасает деятельность воображения, проявленного в детстве, у подростка. Вместе с тем воображение ребенка выполняет одну значимую функцию – регуляторную. В мире фантазий всегда легче реализовать те неудовлетворенные потребности и желания, которые не удастся осуществить в настоящем. После того как Барнес исследовал множество рисунков, он определил, что «рисование переживает упадок и обычно забрасывается детьми 13-14 лет» [23, с. 66]. У девочек это бывает лет в 13, а у мальчиков в 14, когда они становятся не очень смелыми в воображении.

Французский психолог Т. Рибо, исследуя творческое воображение, сформулировал основной закон развития воображения. По его мнению, развитие воображения проходит через два периода, разделенные переломным периодом подросткового возраста.

В подростковом возрасте происходит серьезное изменение воображения. Л.С. Выготский в подростковый период выделяет два

основных типа воображения: внешнее и внутреннее или «пластическое» и «эмоциональное». «Пластическое воображение пользуется преимущественно данными внешних впечатлений, оно строит из элементов, заимствованных извне; эмоциональное, наоборот, строит из элементов, взятых изнутри» [22, с. 30]. То есть, у подростка воображение «из субъективного превращается в объективное».

Т. Рибо фиксирует внимание на том, что с возрастом психические функции, фантазия ребенка переживают изменения. А подростковый возраст представляет собой вершину развития творческого воображения. Хотя ранее вышеуказанные исследователи отмечают, наоборот, спад этой функции. Так как же объяснить это противоречие? Психологи называют подростковый возраст периодом диспропорции в развитии. Он характеризуется повышенным вниманием к себе, преувеличением своих физических недостатков, обостренной реакцией на мнения других, отмечается повышенное чувство собственного достоинства, наблюдается обидчивость. Появляется опасение быть отторгнутым сверстниками. Переход от детского восприятия окружающей действительности к взрослому отличает подростковый возраст. Окружающая действительность вокруг себя воспринимается критично. Воображение подростка принимает переломный характер. Когда подросток планирует будущее, то «проигрывает» социальные и нравственные ситуации, получается своеобразная тренировка перед взрослой жизнью. В чудеса и сказки ребенок-подросток уже не верит. Воображение обретает форму мечты как положительной жизненной перспективы. Для развития это достаточно восприимчивый период, а для развития воображения постоянно требуется новая информация. В подростковом возрасте дети любят читать фантастику и смотреть боевики, содержащие персонажей, «резко отличающихся от нормального человека, и маловероятные обстоятельства, то есть, фантастические» [11; 12; 105].

Л.С. Выготский отмечает две проблемы относительно рисования, появляющиеся у детей подросткового возраста. «Первая состоит в том, что

для них уже недостаточно одной деятельности творческого воображения, их не удовлетворяет рисунок, сделанный как-нибудь, для воплощения их творческого воображения им необходимо приобрести специальные профессиональные, художественные навыки и умения. Вторая заключается в том, что детское рисование связывается очень тесно с производительным трудом или с художественным производством» [23, с. 74-75].

В своей книге «Ваш ребенок рисует» С.Д. Левин рассказывает о творчестве детей 5-9 лет, которое «выполнив свои особые задачи, в тоже время подготовило переход к новому этапу. Выросшая в детстве способность воспринимать впечатления и перерабатывать их в своих рисунках, обостренная наблюдательность, способность анализировать свои зрительные впечатления ложится в основание творчества подростков» [14, с. 147].

Анализируя детские работы, С.Д. Левин показывает изменения, произошедшие в художественной деятельности подростков: без натуры работать стало труднее; повышается интерес к графике, живописные средства стали менее выразительными, снижается композиционное чувство и чувство ритма. Им также был отмечен в рисунках подростках явный интерес к более реалистичным визуальным образам. При изображении предметов подростки ориентируются не на представления о них, а на то, как они видны.

«Подростком владеет желание рассматривать вещи со всех сторон, по всей их поверхности. Он оценивает их добротность, анализирует материал и структуру. Ему хочется освоить весь мир, его пространство, предметы, находящиеся в нем, подчинить себе все существующие. Отныне разум, логика доминируют в рисунке, оттеняя чувства на второй план. Интуиция на время прячется. Погоня за достоверностью изображений порой достигает крайности, потери представления, что важно, а что случайно, ненужно» [14, с. 150].

Угасание воображения и желания к продолжению занятий в подростковом возрасте психологами объясняется тем, что у детей появляется критическое отношение к своим рисункам, он не удовлетворяется своей

детской схематичностью и приходит к осознанию, что не умеет рисовать, и перестает заниматься. Также пропадает интерес к наивным играм, к сказкам и рассказам, но усиливается интерес к литературному творчеству. Т. Рибо отмечал, что в зрелом возрасте рассудочная деятельность сохраняет свое прогрессирующее развитие, а воображение гаснет, но если у детей активизировать работу творческого воображения, то эта функция может сберечь стабильность, и возможно не будет резко падать.

Исследования подтверждают, что у детей, которые посещали учреждения дополнительного образования, посредством художественной деятельности активизировалось творческое воображение, и затем, при дальнейшем обучении, они обладали высокими показателями развития творческого воображения. Также обосновано положение о том, что творческая деятельность человека не дает угасать активности его воображения.

Многие ученые (З.В. Денисова, Е. И. Игнатъев, Е.Е. Рожкова, Н.П. Сакулина, Е.В. Шорохов и др.) указывают изменения, которые появляются в изобразительной деятельности и характеризуются рядом особенностей. В подростковом возрасте утрачиваются условия, которые способствуют успешному развитию элементарных умений в младшем школьном возрасте. «Критическое отношение к своему рисунку порождает у подростка неуверенность в своих возможностях, инертность, а часто полный отказ от работы» [74, с. 24].

Е.И. Игнатъев утверждает, что именно на этот возраст приходится «кризис» в области изобразительной деятельности. Черты «кризиса» – подражательность, неуверенность в своих возможностях и в использовании художественных средств, пропадание выразительности, потеря индивидуальности. Ребенок стремится показать себя взрослым, подражает, следует каким-либо образцам. Но, вследствие слабого развития умения вглядываться и анализировать, интерес к изобразительному творчеству у подростка пропадает [6].

В тоже время, если четко продумано выстраивание творческого процесса, учитывая психологические особенности развития ребенка, то данная проблема не проявляется. Поэтому для нас играет важную роль анализ особенностей развития основополагающих психических процессов, участвующих в ходе изобразительной деятельности обучающихся подросткового возраста.

Учеными также изучается межполушарная асимметрия головного мозга, которая влияет на интеллект человека. И проявляется это во взаимосвязи полушарий, которая начинает формироваться в 10-14 лет. Левое полушарие, как считается – выполняет функции логического мышления, обрабатывает информацию познавательного характера и отвечает за речевые функции. Правое полушарие – отвечает за образное мышление и обрабатывает информацию целиком и многогранно. Отличительной особенностью правого полушария является формирование многозначного контекста. «С правым полушарием связано и непосредственно-чувственное восприятие, ориентация в пространстве, и художественное мышление, и творчество, ... это позволяет объяснить многообразие проявлений правополушарной активности» [8, с. 144].

Анализируя изобразительное творчество подростков, американский психолог Б. Эдвардс полагает, что левое полушарие в этом возрасте является более активным в восприятии и познании мира. «Преобладание в изобразительной деятельности подростков функций левого полушария приводит к тому, что в самостоятельном творчестве, в сюжетных работах заметны стереотипы, распространяющиеся как на изображения форм, так и на цветовое решение» [114, с. 79-80]. Между тем, возрастают знания о мире, и обучающийся все чаще сталкивается в изобразительном творчестве с проблемой точного отображения того или иного объекта.

Возникает вопрос, каким образом построить обучение обучающихся в период, когда происходят существенные изменения в их психическом

развитии, чтобы, избегая негативных последствий, помочь им осуществить переход на новое понимание задачи изображения.

Согласно научным выводам Л.С. Выготского, творчество свойственно всем людям, но особенно выражается у детей [23].

Наблюдая за младшими школьниками, а затем подростками, многие исследователи сделали вывод о том, что основной проблемой в обучении изобразительному искусству для обучающихся разных возрастов является отсутствие умения «видеть».

Развитию целостного видения способствуют специально организованные упражнения, например, изображения небольших предметов, которые легче воспринимаются целиком и поэтому решаются цельно [7].

Усложнение задач запрашивает от педагога значительных усилий по активизации внимания и творческих способностей обучающихся. Таким образом, проблема «угасания» художественного творчества в период от младшего школьного возраста к подростковому возрасту будет во многом зависеть от того, как будет организована педагогом деятельность обучающихся на уроках изобразительного искусства. Б.М. Теплов отмечает, что «важно не искать пути изменения нервной системы обучающегося, а найти наилучшие формы, пути и методы развития, учитывая при этом особенности ребенка» [49, с. 239].

Нам важен данный вопрос, поскольку педагог обязан опираться на возможности ученика при ориентировании детей на художественное видение.

Таким образом, подготовительный этап в поиске художественного образа требует от педагога тщательной продуманной организации и должен оказывать максимальное воздействие на все каналы сенсорного восприятия.

Многие исследователи связывают развитие воображения с общим психическим развитием ребенка из-за особенности воображения в способности оперировать образами и преобразовывать их при отсутствии полноты информации.

В сфере изобразительной деятельности подростковый возраст характеризуется в следующих чертах:

- изображение предметов в соответствие с содержанием, возникает «проблема сходства»;
- создание образа сопровождается аналитико-синтетической деятельностью, рассуждением, которое требует больших усилий;
- понижение эмоциональной активности и появление критического отношения к изображаемым образам;
- увеличение роли восприятия своего рисунка и сопоставление его с замыслом, освоение художественными материалами.

Работа над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования на занятиях изобразительным искусством играет важную роль в реализации творческих устремлений, в становлении юного художника, в возможности продемонстрировать мастерство владения кистью и карандашом. При работе над композицией необходимо учитывать интерес детей к тематике заданий. Опрос учащихся среднего школьного возраста показал ярко выраженные тематические приоритеты.

Зрительный образ начинает преобладать с возрастом. Зрительное восприятие быстрее и экономнее дает значительный диапазон, большее поле наблюдения, чем всякое другое. Преимущественно привлекает внешнее правдоподобие. В композиционной работе сказывается стремление рисовать предметы с натуры, как они видны.

Хорошей иллюстрацией возрастной периодизации являются необычные сюжеты, типичные для малышей и для подростков, и даже для старшеклассников. У подростков возникает интерес к далекому прошлому и в их рисунках появляются исторические сюжеты, героические образы воинов. Поэтому подростки зачастую рисуют батальные сцены, былинных героев, на которых хочется быть похожими. В возрастной периодизации существуют определенные особенности, влияющие на развитие ребенка, которые необходимо учитывать. Но в педагогической практике далеко не все

учителя их учитывают. Тематическое направление композиционной работы не всегда находит внутренний отклик обучающихся, из-за творческой и эмоциональной предрасположенности. Чаще эта работа носит случайный характер. По предмету «Композиция» обучающиеся к концу обучения изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования должны знать:

Основные этапы творческой работы над композицией:

- 1) выбор темы;
- 2) компоновка сюжета;
- 3) целенаправленные наблюдения окружающей жизни и наброски с натуры / в карандаше или цвете;
- 4) работа над эскизом, с использованием натурального материала / в карандаше или цвете;
- 5) выполнение работы на большом формате.

Проблема нашего исследования предполагает рассмотреть тематическое рисование в контексте его преподавания на занятиях изобразительным искусством в учреждениях дополнительного образования. Композиция на темы содержит в себе изображение различных сюжетов из жизни, иллюстрации отдельных сюжетов литературных произведений, пейзаж.

В основе тематической композиции «лежат образы, которые формируются в результате творческого преобразования жизненных явлений мышлением и воображением рисующего» [47, с. 249]. Но условия формирования образов воображения бывают разными: например, они могут возникать под воздействием описания, в другом случае рождаются в результате переработки прошлых восприятий. Так, сутью иллюстративного рисования становятся образы воссоздающего воображения. Образы творческого воображения возникают при сочинении пейзажа и сюжетов из окружающей жизни. При создании иллюстрации к сказке или литературному произведению важно отобразить главную тему, которая выражает

смысловую суть конфликтной ситуации. Очень важным моментом здесь является то, насколько рисующий может понять, изучить, представить образы главных героев, их поступки характеры, окружающую их среду.

В сюжетных рисунках, пейзаже процесс поиска изображения также начинается с выбора главного и интересного, то, о чем бы хотелось рассказать в своем произведении зрителю. В композициях пейзажа можно передать различное состояние природы (тишину, покой, тревогу, нежность, радость) через форму и цвет. В сюжетных рисунках необходимо найти такие моменты и нюансы, которые смогли бы как можно точнее характеризовать тему. Например, через движение, ритмы, контрасты, яркие цветовые сочетания, можно отразить в композиции тему спорта (основным содержанием здесь может быть борьба, соревнование, соперничество).

Тематическое рисование предоставляет обучающемуся самому находить и определять интересную точку зрения для изучения заданной темы, позволяет глубже и содержательнее осмыслить и передать различные явления окружающей действительности, в характере и поступках людей, в изображении природы, быта, событий. В каждой тематической работе может быть выделено несколько сюжетов с определенным содержанием, но, возможно, с различным композиционным решением. В результате в воображении возникает замысел, представляющий собой образ будущей композиции. Здесь важно, чтобы обучающийся осознавал, какими средствами, как можно выразить то или иное явление или событие.

В изобразительном искусстве существуют «общие темы», в которых отражены отношения между людьми, борьба добра и зла, мужества, справедливости, прекрасного и т.д. Эти темы встречаются в творчестве многих художников на протяжении всей истории становления культуры и искусства.

Г. Уоллес одним из первых исследовал творческую деятельность как психологический процесс. Им была предложена схема творческого процесса

из 4 этапов: фаза подготовки, фаза созревания, фаза озарения, фаза проверки идеи.

1. Фаза подготовки – это способ накопления и обобщения жизненных впечатлений, затем появляется идея и создается определенный замысел.

В исследованиях по психологии творчества отмечается, что создание художественного образа обусловлено индивидуальными особенностями личности художника и определяется творческим подходом, начиная с самой первой стадии – получения эмоций.

Известный отечественный психолог Д.Н. Узнадзе определил, что объективная действительность непосредственно влияет на сознание человека через установку, которая предполагает наличие потребности и ситуации. На занятии по тематическому рисованию установкой для успешной работы является создание условий, вызывающих интеллектуальные и эмоциональные переживания. Это, прежде всего, хорошо продуманная организация занятия, создание творческой атмосферы, положительные эмоции в общении, проблемные ситуации и т.д.

2. Фаза созревания представляет собой процесс возникновения замысла. На этом этапе идет поиск тех форм и явлений из окружающей жизни, которые способствуют раскрытию содержания темы. Этот поиск включает в себя непосредственное наблюдение, сбор материала, и его осмысление, именно на этой стадии мыслительный процесс выстраивается по принципу множественной перекодировки из одного вида образов в другой. Визуально-наглядные элементы здесь переводятся в понятийно-смысловые и наоборот.

Однако, поисковая стадия практически, по мнению некоторых авторов (Е.И. Игнатьев, Е.В. Шорохов), отсутствует у детей в силу ряда причин: отсутствие волевых качеств, впечатляемость. Поднимая эту проблему, Е.И. Игнатьев советует, чтобы «перед началом работы на листе дети рассказывали о содержании тематической композиции, и показывали ее на листе, где будут располагаться главные элементы композиции» [35, с. 32].

3. Следующий этап творческого процесса называют озарением, или применимо к изобразительному творчеству, этапом реализации замысла. На протяжении всей работы художник думает о том, какими средствами, приемами будет лучше это сделать. На этом этапе также продолжаются поиски форм и средств, которые наилучшим образом помогут выявить замысел.

Нами уже было отмечено то, что ребенок способен сам придумать сюжет в меру своих возрастных возможностей. Но порой он просто не знает, какие изобразительные действия необходимо предпринять, чтобы осуществить свою идею на бумаге. Это является необходимым условием воплощения замысла у художника-профессионала.

Н.Н. Ростовцевем, Е.В. Шороховым были отмечены слабые с точки зрения выразительности тематические рисунки. Дети просто не знают, как применять общие композиционные закономерности построения сюжета. Педагоги часто не объясняют выразительные возможности формата, средства выделения композиционного центра. У подростков внимание переносится на передачу сходства предметов и явлений, что обычно сказывается на качестве рисунков: слабеет ощущение цвета, единство форм, их отношения. Получается, что в полной мере ребенок не сможет выявить свои природные задатки самостоятельно. Успешный результат творческого развития ребенка решит вмешательство взрослого.

4. Завершающий этап творческого процесса – проверка. Это собственная оценка обучающегося и оценка учителя. Здесь важно донести до обучающегося те недочеты и ошибки, которые были допущены им при работе над рисунком.

Учителю следует проявлять такт в замечаниях относительно рисунков. При анализе детских работ важно отметить положительные качества и только потом говорить об отрицательных моментах. Достаточно широко применяется метод коллективного обсуждения работ. Оценку рисунку стоит озвучивать только по окончании работы. Сам же процесс работы должен

сопровождаться пояснениями, указаниями, стимулирующими к творческой активности.

Анализ динамики творческого процесса показывает, что наиболее пристальное внимание необходимо уделить процессу возникновения замысла. Исходя из рассмотренных нами позиций творческого процесса, организовать работу на уроке тематического рисования можно с учетом прохождения трех основных этапов: подготовки, поиска, реализации.

Тема – это то, что положено в основу, предмет изображения. Для развития художественно-образного мышления тема должна направлять поиск, но в то же время, предоставлять свободу выбора. Учитель определяет характер тематического задания, в основе которого лежит творческое либо воссоздающее воображение. Возникает вопрос, какие темы интересны детям данного возраста. Прежде всего, задание должно быть доходчивым, отражать круг представлений обучающихся и возбуждать интерес к теме. Кроме того, каждое задание должно решать конкретную учебную задачу.

В названии тематического задания, таким образом, обучающийся должен увидеть ключ к решению изобразительных задач. Примерными темами по сюжетному рисованию могут быть «Осень в городе», «Игры зимой», «Спортивные состязания» и др. Сначала педагог создает установку на осмысленную, целенаправленную деятельность обучающихся. На этом этапе осуществляется раскрытие сути темы – «что рисую» и «для чего рисую». А для этого обучающимся необходимо рассмотреть понятия, входящие в тематическую работу. На примере темы занятия – иллюстрирование литературного произведения, необходимо подсказать обучающимся, что они должны понять и выявить основную идею произведения. В результате ставится задача: что должна показать и какие мысли передать зрителю иллюстрация. В иллюстрации должны быть отражены характеры героев, а также главный смысл происходящих событий. Идейный замысел автора, характеры персонажей выявляются не сразу, в процессе чтения произведения. Иллюстрация должна передавать общее

содержание произведения, выражать определенное событие. Перед обучающимися появляется задача найти центральные, основополагающие моменты в развитии событий.

В работе над пейзажем и сюжетном рисовании на темы из окружающей жизни выбор события или мотива, отношения между героями должны также донести до зрителя конкретную информацию, собственное отношение к происходящему. Деятельность педагога заключается в организации тех жизненных наблюдений, которые выступают для ребенка в качестве объекта воплощения. Пейзаж часто передает настроение автора: как радость, так и тревогу, тишину или покой. К содержанию сюжетных рисунков можно отнести отношения между людьми, природой, людьми и животными.

В изобразительной деятельности подростков фаза подготовки должна быть очень хорошо продумана педагогом. Здесь имеет большое значение потенциал к синтезу воспринятого, способность к поиску явлений, обогащение их новыми качествами. Педагог должен предвидеть желаемые результаты работы с учетом знаний, умений и навыков, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и в соответствии с этим ставить перед ними задачи.

Таким образом, начиная работу на определенную тему, обучающимся необходимо понять, что они хотят ей выразить в итоге, какие мысли и чувства вызвать у зрителя. Ответ на этот вопрос сориентирует обучающихся в дальнейшем на поиск необходимых средств выразительности.

На следующем этапе внимание педагога должно быть направлено на конкретизацию сюжета: «что рисую» и «как», какими средствами можно передать задуманное содержание. На этом, втором этапе, происходит поиск сюжета и изобразительных средств. Тема может представлять собой несколько сюжетов, где каждый из сюжетов может иметь различное композиционное решение. Ведущая роль здесь отводится воображению.

В. Далее определено понятие сюжета как завязки рассказа. В том или ином литературном произведении сюжет приобретает развитие в действии, в

лицах, в характерах героев. Сюжет же в изобразительном искусстве раскрывается в формах, композиционных построениях, цветовых сочетаниях. Таким образом, сюжет может быть адекватно представлен словами или быть выражен на языке картины, на языке танца, музыки и т.д.

При создании тематической композиции изначально стоит направлять обучающихся на поиск разных сюжетных вариантов данной темы. Для этого можно рассмотреть несколько эпизодов, которые помогут определить и точнее представить будущий рисунок. На данном этапе важно создать яркий словесный образ, который затем обучающийся должен самостоятельно перевести в художественный. Поэтому обучающимся нужно представить себе героев, их действия, характеры, окружение. Н.Н. Волков писал о том, что «в результате изложения сюжета на языке изображения возникает смысл картины и художественный образ» [18, с. 21]. От уровня подготовительной обдуманности в использовании образных средств выражения и изображения напрямую зависит мастерство в передаче смыслового содержания. Замыслить, значит вообразить себе будущий рисунок ещё до того, как его начать. Лишь в тех случаях, когда обучающийся наглядно представляет себе задуманное содержание, он при соприкосновении с материалом, ищет средства воплотить образы, созданные его воображением. «Случайные ассоциации, если и возникают, то не заглушают замысла, а могут лишь частично изменить или заполнить его» [79, с. 126].

Первоначальная задумка должна состоять из четких составляющих: сюжет, смыслового центр, место действия, а также предположительные средства выразительности. В процессе возникновения замысла особенно активно начинает работать воображение, фантазия, мышление, расширяются представления о многогранной действительности.

Иллюстрирование литературных произведений наиболее благоприятно сказывается на развитии исследовательского и художественно-образного мышления. Сравнение помогает активизировать одновременно эмоциональную и интеллектуальную сферу, абстрактные словесные понятия

переводятся в конкретную форму. Здесь метафора выступает как образное выражение, чтобы усилить признак предмета.

Важный и более сложный этап работы учеников над тематическим рисунком – поиск средств для более точного решения поставленной задачи. Обучающимся необходимо осознать, какие художественные средства можно использовать для выражения определенного содержания. Понимание языка изобразительного искусства происходит на образах в процессе сравнения. Для этого при объяснении важно показывать репродукции работ художников, близкие к изучаемой теме. Для овладения языком изобразительного искусства обучающимся необходимо научиться сравнивать, обобщать, делать выводы, видеть различия в форме, оттенках, в пространственном расположении.

Выбор содержания характеризует форму представления материала, через композиционное построение, цветовое решение при работе над определенной темой. Воображение начинает наиболее активно работать в процессе возникновения замысла. Исследователи детского изобразительного творчества: Г.Б. Батоева, А.А. Милюкова, Л.А. Харламова отмечали, что если у подростков уровень навыков рисования низкий, и у них достаточно слабое развитие воображения и художественно-образного мышления, то им очень непросто представить, а затем изобразить то, о чем они думают.

Таким образом, мы видим, что проблема этого явления с одной стороны заключается в недостаточном развитии восприятия и ослабленном внимании, а с другой стороны в недостаточном запасе впечатлений. Данные моменты не благоприятствуют работе воображения. Следствием этого является неумение детей адекватно отобразить задуманное в тематическом рисунке. Данная проблема решается, если учитель подробно разъясняет тему и организует поисковую деятельность, расставляет акценты, а поясняя сюжеты, старается обратить внимание на композицию, формат и выделение главного. На наш взгляд, для гармоничного развития интеллектуальных и эмоциональных процессов на занятиях по тематическому рисованию

необходимо создание нестандартной обстановки, побуждающей к созданию исследовательской познавательной деятельности.

Выводы по первой главе

Композиция является важнейшим средством создания произведения изобразительного искусства. Она организует структуру картины, ее сюжетную, эмоциональную, мировоззренческую и эстетическую направленность. Композиция — это построение художественного

произведения, обусловленное содержанием, назначением произведения и замыслом художника. Композиция – основная структура, обеспечивающая единство и цельность произведения, соподчиняя его элементы друг другу и замыслу художника в целом. В то же время, композицией можно назвать законченное художественное произведение – интеллектуальный творческий продукт художника.

Среди учебных дисциплин, изучаемых на занятиях изобразительным искусством, сильное влияние на активизацию творческой деятельности оказывает композиция. Композиция максимально раскрывает творческие способности обучающегося и выражает его отношение к окружающему. При работе над композицией совершенствуются приемы и средства для точного и убедительного выражения художественного замысла средствами изобразительного искусства. Композиционный поиск расширяет круг интересов, оказывает влияние на культуру обучающихся, способствует более внимательному отношению к процессам и явлениям, происходящим вокруг них.

Анализ существующих программ по изобразительному искусству в общеобразовательных школах и в учреждениях дополнительного образования показал, что в учебной деятельности при работе с подростками предпочтение отдается рисованию с натуры, а тематическая композиция рассматривается отдельно от остальных учебных дисциплин, и не связана с ними в процессе обучения. Часто занятия на темы становятся только индивидуальной деятельностью ученика и не предполагают изучения ее основ, правил и закономерностей.

Мы провели анализ психолого-педагогических исследований проблемы художественно-творческой активности. На основе данного анализа мы выделили структурные особенности ее организации, механизмы взаимодействия с различными внутренними психическими процессами. А также отметили, что проанализированные нами наиболее общие стороны и признаки творческой активности обладают определенными особенностями и

вариациями в области композиционной деятельности. Это является основой для дальнейшей разработки критериев художественно-творческой активности. Изучая творческую активность со всеми образующими ее механизмами, можно сделать вывод о том, что творческая активность в деятельности подростка – это социальная функция, дающая возможность планировать и корректировать процессы формирования и развития личности.

Анализ физиолого-психологических особенностей подростков позволяет сделать вывод о том, что если в данный возрастной период у обучающегося не развивать способность к эмоциональной отзывчивости в процессе практической деятельности и, при познании произведений искусства, не формировать навыки зрительного восприятия, знания и практические изобразительные умения, то обучающийся будет испытывать неудовлетворенность и неуверенность в своих силах. И в дальнейшем у него пропадет интерес к изобразительному искусству, а это может привести к снижению интереса к художественному творчеству. В этом состоит главная психологическая причина «кризиса» в художественном развитии ребенка.

Глава 2. Опытнo-экспериментальное исследование эффективности активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования

2.1. Диагностика сформированности творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования

Экспериментальная работа по выявлению активизации творческой деятельности, первый этап которой осуществлялся в течение 2010-2012 уч. года в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Дом детского творчества» (с 2017 г. ГБОУ «Школа № 1223»). В данном этапе констатирующего эксперимента по нашему исследованию приняли участие 134 ученика. На этом этапе мы поставили перед собой задачу – проанализировать и систематизировать подходы к обучению тематической композиции на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования. Для этого мы выявили педагогические условия выстраивания методики, направленной на активизацию творческой деятельности обучающихся на занятиях тематической композицией, которые включают в себя:

1. Определение уровня знаний, умений и навыков обучающихся, проявляющегося на занятии в результате творческой деятельности.
2. Выявление возрастных особенностей подросткового возраста в процессе создания образа и те его черты, которые можно развивать.
3. Определение тех затруднений, которые испытывают дети в процессе реализации замысла.
4. Определение возможных причин недочетов в знаниях и умениях подростков, которые проявляются в решении тематических композиций.

Для диагностики мы использовали:

1. Задания на определение уровня изобразительных навыков.
2. Практические задания для определения активности творческой деятельности.
3. Проведение тестирования на выявление развития творческих способностей.

4. Общение с детьми (беседы) и родителями с целью выявления детей, которые ещё не определились в своих предпочтениях, интересах и склонностях.

Это исследование было проведено нами для получения достоверных результатов относительно начальных знаний и практических умений подростков в сфере изобразительного искусства, определения их художественных способностей и творческого потенциала.

Для своего исследования в качестве первого контрольного задания была выбрана методика – «Человек, дом, дерево» (ЧДД) – одна из самых известных проективных методик исследования личности. Она была предложена Дж. Буком в 1948 г. Данный тест могут выполнять как взрослые, так и дети. Методика Дж. Бука направлена на изучение личности человека и применяется в клинической практике. Нами она была использована как творческое задание для последующего определения изобразительной грамотности, умений передачи художественной выразительности, пространственного расположения, художественно-образного решения, эмоциональности и оригинальности рисунка.

Но в связи с нашим исследованием мы сочли, что будет рациональнее усложнить задачу. В ходе ознакомления с темой предстоящей работы обучающиеся настраивались на достижение выразительного рисунка. Поэтому ребятам было сказано о важности сочинить в рисунке интересную выразительную композицию.

По результатам анализа данного задания, в 34 % работ обучающихся не выявлено главное. Ритм как выразительное средство показан у 39 % обучающихся (см. таблицу 2.1). Элементы движения в работах присутствуют у 40 % испытуемых, и характерны в основном в изображении человека, как одушевленного предмета (см. таблицу 2.2, 2.3). В большинстве работ все элементы композиции статичны (см. таблицу 2.1, 2.2).

Таблица 2.1 - Композиция «Человек, дом, дерево». Констатирующий эксперимент.

Низкий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности.

Рис. 2.1 Ольга Ф., 11 лет, **Рис. 2.2** Андрей Ч., 12 лет, **Рис. 2.3** Иван Н., 10 лет

Таблица 2.2 - Композиция «Человек, дом, дерево». Констатирующий эксперимент.
Средний уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности.

Рис. 2.4 Илья Б., 11 лет, **Рис. 2.5** Софья Е., 10 лет, **Рис. 2.6** Маргарита А., 13 лет,
Рис. 2.7 Вероника П., 12 лет, **Рис. 2.8** Катя Т., 11 лет, **Рис. 2.9** Александра А., 12 лет

Работа с цветом осуществляется по принципу использования символических цветов (дом коричневый, небо голубое, листва зеленая) (см. таблицу 2.1, 2.2). В четверти работ применена фризровая композиция (см. таблицу 2.1). Большинство работ уже содержит многоплановое построение, но пропорции не соблюдаются (см. таблицу 2.2, 2.3).

Таблица 2.3 - Композиция «Человек, дом, дерево». Констатирующий эксперимент.
Высокий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности.

Рис. 2.10 Татьяна С., 12 лет, **Рис. 2.11** Глеб Н., 12 лет, **2.12** Мария М., 13 лет, **Рис. 2.13** Марина С., 11 лет

В рисунках детей проявляется стремление к более реалистической передаче окружающего мира, во многих работах прослеживаются элементы загораживания (см. таблицу 2.2, 2.3).

Попытки передать объем в рисунках по заданной теме можно проследить в изображении домов. Многие дети, желая, чтобы рисунок выглядел более реалистично, особое внимание уделяли конструкции дома. Для того чтобы дом выглядел правдоподобно, дети изображают его не спереди, а сбоку, стараясь передать несколько сторон. Но зная, что дома имеют прямые углы, изображают их как бы в развернутом состоянии, не применяя правила перспективного сокращения (см. таблицу 2.1, 2.2).

У меньшинства обучающихся нами были отмечены навыки передачи светотени на живописной стадии выполнения задания. Передача глубины пространства при работе с цветом развита, но слабо у половины учеников (см. таблицу 2.2, 2.3).

Стереотипное решение композиционных задач встречается в 60 % случаев (см. таблицу 2.1, 2.2).

Второе задание констатирующего эксперимента предусматривало выявление активности творческой деятельности обучающихся в процессе тематического рисования. У детей подросткового возраста рисование на темы ведется по двум направлениям: воображению и иллюстрированию литературных произведений. Выполнение тематического рисунка

обучающимися содержит определенные этапы: выбор сюжета, примерная организация сюжета, наблюдение наброски с натуры связанные с темой, выполнение эскиза, выполнение рисунка.

Для второго задания была определена первая контрольная тема: изображение композиции на тему «Городской пейзаж». Задание было ориентировано на определение активности творческой деятельности обучающихся в процессе рисования на тему и измерения уровня изобразительной грамотности. Для подростков эта тема часто применяется учителями, так как город – это знакомая среда, в которой все близко и понятно. Тем самым каждый участник может наиболее правильно выразить свое понимание темы в процессе изображения. Также это задание наиболее полно подходит для измерения уровня творческой активности обучающихся в процессе рисования на тему. Во время обсуждения заданной темы в самом начале урока дети активны, тема всем понятна и эмоционально привлекательна. Они активно представляли и выбирали из многообразия окружающей среды знакомые сюжеты, предлагая все новые идеи, вспоминая все новые подробности, и с нетерпением ждали, когда же можно будет приступить к рисованию.

Предварительная компоновка не вызвала ни у кого затруднений, однако, когда пришло время усложнить рисунок, привнести в него детальность, выяснилось, что идея детей носит общий характер: обучающийся знает, что будет изображать школьный двор, но помимо забора и школы не может найти, что еще следует добавить в композицию. Свое общее эмоциональное впечатление он не может проявить художественными средствами, и как следствие, быстро разочаровывается и теряет интерес к работе, так как не имеет перед собой наглядных примеров. Изобразительный ряд должен отложиться у него в памяти в процессе выполнения набросков и зарисовок с натуры. Естественно, что в силу возраста у ребенка нет накопленных зрительных впечатлений. Поэтому на практике учителя стараются привлечь интерес детей нестандартными художественными

материалами и техниками. Далее дети приступили к работе с цветом. В целях наиболее полного раскрытия творческих способностей было предложено самостоятельно выбрать художественные материалы. Формат листа был един.

В результате рисования на темы были выявлены следующие результаты. *Художественно-образное решение композиции* получилось не у всех. Более 30% обучающихся столкнулись с трудностью в выявлении главного в работе (см. таблицу 2.4, 2.10). У 60% обучающихся рисунки были более выразительны за счет выделения композиционного центра работы различными приемами, в основном за счет цветовых контрастов. При этом обучающиеся мало обращают внимания на тональные соотношения. В 39% работ обучающихся присутствует движение и соблюдается ритм (см. таблицу 2.5, 2.6, 2.15).

Таблица 2.4 - Композиция «Городской пейзаж». Констатирующий эксперимент. Низкий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности

Рис. 2.14 Лена Л., 11 лет, **Рис. 2.15** Виктор М., 11 лет.

Таблица 2.5 - Композиция «Городской пейзаж». Констатирующий эксперимент. Средний уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности

Рис. 2.16 Вика Л., 12 лет, **Рис. 2.17** Наташа В., 12 лет.

Оригинальность художественного образа – обязательное требование его признания. 27% обучающихся изображали объекты в их двухмерном выражении, многие детали имели упрощенную форму. 67% работ можно считать неинтересными и однообразными. Например, в рисунке изображены 2-3 дома прямоугольной формы и дорога на нижней кромке листа. В некоторых работах имеется явное несоответствие пропорций (см. таблицу 2.4, 2.14).

Таблица 2.6 - Композиция «Городской пейзаж». Констатирующий эксперимент. Высокий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности

Рис. 2.18 Анастасия В., 12 лет, **Рис. 2.19** Артем Г., 12 лет, **Рис. 2.20** Екатерина П., 12 лет

Объемно-пространственное решение композиции удалось 77% обучающимся. Они явно знают, что представляет собой город, но не все еще могут это отобразить (см. таблицу 2.5, 2.6). 25% учащихся выполняет фризное изображение (см. таблицу 2.4). Линейная и воздушная перспектива присутствует (см. таблицу 2.5, 2.6, 2.11). Наличие в рисунках элементов загромождения также встречается у половины испытуемых (см. таблицу 2.5, 2.6, 2.11).

Уровень владения художественными материалами не очень высок. По рисункам видно, что 64% не очень часто используют палитру, не ищут оттенки, а применяют готовые краски (см. таблицу 2.4, 2.5, 2.16).

О показателях творческой активности в процессе рисования на тему у обучающихся подросткового возраста говорит следующее: **Эмоциональное раскрытие темы** находится на довольно высоком уровне, потому что тема хорошо понятна и связана с их непосредственным окружением. В эмоциональном плане 34% работ выразительны, что демонстрирует отношение детей к изображению (см. таблицу 2.5, 2.17). 30% обучающихся справились с образным решением темы, у остальных в работе присутствовали прямоугольники, которые символизировали здания (см. таблицу 2.5, 2.4, 2.10, 2.11). В связи с тем, что у учащихся недостаточно наглядной информации, большинство работ похожи друг на друга. Но все же в 30% работ обучающихся есть свои отличительные особенности (см. таблицу 2.6, 2.14). Эти особенности проявляются в характере использования деталей, интерпретации образных решений, введении в сюжет персонажей и природных явлений. Но в итоге 15% рисунков отличались оригинальной трактовкой. В 30% изображений прослеживается субъективный опыт обучающихся. То есть обучающиеся изображали те предметы и явления, которые хорошо им знакомы. Это могли быть скамейки, фонари, столбы, детские площадки, вывески. Таким образом, происходит образная активизация творческой деятельности через знакомые и значимые предметы

из окружения детей. Большинство детей предпочли изобразить то, что для них значимо, в то время как репродукции, представленные в качестве примера, не вызвали интереса.

В композиции обучающиеся пытались изображать себя, своих друзей и близких. В отличие от рисования с натуры, во время рисования на тему обучающиеся среднего школьного возраста чувствовали себя неуверенно. В их композициях нет оригинальности. Это связано с тем, что в ходе рисования на тему ученики опираются на устоявшиеся представления, выявляя в своих картинах лишь общие, типичные черты, используют ранее известные способы изображения.

Третье задание констатирующего эксперимента было направлено на определение творческой активности и изобразительной грамотности в процессе работы над иллюстрированием «У Лукоморья дуб зеленый» (из поэмы А.С. Пушкина). Данное стихотворение хорошо знакомо обучающимся среднего школьного возраста, так как входит в школьную программу.

Говоря об изобразительной грамотности, можно отметить, что на большинстве работ присутствовало выделение, за счет размера и центрального размещения главного героя. Во многих работах элементы композиции отсутствовали. Изображения, как и в первом задании, в основном располагались в нижней части листа.

Таблица 2.7 - Композиция «У Лукоморья дуб зеленый». Констатирующий эксперимент.

Низкий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности

Рис. 2.21 Сергей Д., 10 лет, **Рис. 2.22** Ульяна М., 11 лет

Основой творческой деятельности обучающихся является поиск композиционного решения. Важно, чтобы в композиции иллюстрации все было подчинено общей идее сюжета произведения. Так называемый пересчет предметов, без смысловых связей, явился типичным для 53% обучающихся (см. таблицу 2.7, 2.12). Только у половины обучающихся в работах присутствует многоплановая композиция. В таких иллюстрациях можно выделить более крупные изображения в нижней части листа и менее крупные в верхней. У 65% обучающихся присутствуют в разном качестве элементы загромождения (см. таблицу 2.8, 2.9, 2.11).

Таблица 2.8 - Композиция «У Лукоморья дуб зеленый». Констатирующий эксперимент. Средний уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности.

Рис. 2.23 Кристина П., 12 лет, **Рис. 2.24** Елизавета С., 11 лет, **Рис. 2.25** Дима Д., 12 лет

Таблица 2.9 - Композиция «У Лукоморья дуб зеленый». Констатирующий эксперимент. Высокий уровень художественно-композиционной деятельности и творческой активности.

Рис. 2.23 Кира Л., 11 лет, **Рис. 2.24** Анастасия С., 10 лет

Говоря о *творческой активности* обучающихся в процессе работы над иллюстрацией стихотворения «У Лукоморья дуб зеленый», можно отметить следующее. Эмоциональное отношение детей к изображению проявляется в 60% рисунков. Данное задание дало детям большие возможности в проявлении своего творческого потенциала в работе над тематической композицией, так как все дети хорошо знакомы с сюжетом и понимают его, легко могут представить себе литературных героев (см. таблицу 2.8, 2.9, 2.17). Значительное количество рисунков выполнено карандашами и фломастерами, что делает рисунки менее выразительными, так как дети практически не пользуются такими средствами как штрих и линия. Работы, выполненные в красках, более эмоциональны. Учащиеся среднего школьного возраста из школьной программы должны знать и понимать законы цветоделения и применять их для передачи характеров героев. В результате анализа работ обучающихся было выявлено использование основных цветов и готовых смесей, и лишь 40% учащихся используют определенный колорит для передачи эмоционального состояния рисунка (см. таблицу 2.7, 2.13).

На низком уровне мы видим зрительное восприятие образа предметов, что подчеркивает необходимость учителя в развитии у обучающихся наблюдательности и внимания (см. таблицу 2.7, 2.17). В работах девочек было заметно увлечение женскими образами, что характерно для подросткового возраста.

К неоригинальным можно отнести более половины изображений. Типичными для таких композиций можно считать упрощённость образов и обобщенность форм, однотипность сюжетов.

Творческая активность обучающихся среднего школьного возраста в процессе иллюстрирования сказки имела средние показатели, так как в процессе рисования обучающиеся опирались не на использование воображения в передаче определенного сюжетного замысла, а на знакомые

образы предметов и явлений, что оказывает неблагоприятное воздействие на занятия творчеством. Творческая активность снижается.

Помимо заданий на изобразительную грамотность проводился тест на уровень развития воображения, образного мышления и степени творческих способностей. Тест *«Создание изображений из объектов»* позволяет проанализировать способность детей к фантазии, воссоздающему воображению. В рамках тестирования предлагалось нарисовать заданные объекты: кошку, клоуна, домик и т.д., используя определенный набор геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, трапецию). Использование фигур допускается многократно с изменением их размеров и наклона. Добавление в рисунок других фигур либо линий запрещено. Во время оценки предполагается учитывать степень похожести на заданный объект, использование всех геометрических фигур, их компоновку и оригинальность.

Результаты оценивались по 5 бальной шкале:

1. Изображение мало похоже на реальный объект – 1 балл.
2. Изображение выполнено похоже, использованы все геометрические фигуры – 3 бала.
3. Изображение выполнено похоже, оригинально и остроумно, использованы все фигуры – 5 баллов.

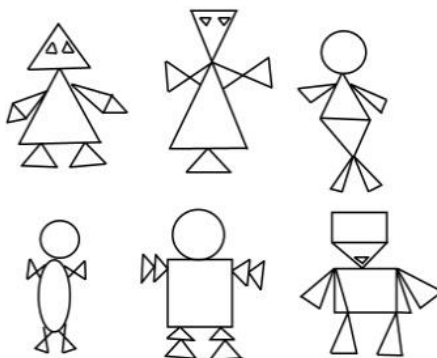

Рис 2.25 Пример изображения клоуна с помощью геометрических фигур

Анализ выполненных работ показал, что 30% тестируемых получили 1 балл. В рисунках этих учащихся объекты были мало похожи на заданные

предметы. В изображении людей применялись лишь некоторые геометрические фигуры. Клоуны были решены упрощенно. Пропорции практически не были представлены. Изображения животных также были условны, в них сложно было узнать конкретное животное. Изображения домиков были типичны для детей младшего школьного возраста. 55% обучающихся показали средний результат. Их рисунки были узнаваемы, но все же стереотипны. Изображения, которые оценивались на 5 баллов, выполнили 15% обучающихся. В их рисунках можно было увидеть оригинальность и определенные знания конструкций. Такие обучающиеся, как выяснилось, когда-либо посещали или посещают художественные, театральные или музыкальные студии.

В заключение нашего исследования мы предложили родителям обучающихся анкету, разработанную Л.Ф Тихомировой - специалистом по развитию интеллектуальных способностей детей [110], позволяющую расширить представления о ребенке, выявив индекс познавательной активности (см. приложение 2).

Л.Ф. Тихомирова отмечает высокий уровень мотивации познавательной деятельности от 3,5 до 5, к среднему уровню относит от 2,5 до 3,5, и низким является уровень ниже 2.5. Результаты анкетирования показали, что 55 % учащихся проявляют средний уровень мотивации к познавательной деятельности, 36% высокий уровень, и 14% низкий уровень. Такой предварительный опрос позволяет сформулировать наиболее подходящие задания для каждого обучающегося. При низком показателе уровня познавательной активности необходимо формировать положительную мотивацию познавательной деятельности, так считает автор анкеты Л.Ф. Тихомирова. С этими задачами могут справиться обучающиеся на занятиях изобразительной деятельностью в системе дополнительного образования. При этом обучающимся предлагаются различные интересные задания и упражнения для их общего и художественного развития.

Поскольку проведение констатирующего этапа нашего исследования представляло собой комплекс заданий, тестов и опросов, это позволило сформулировать тенденции в развитии художественных навыков и умений, а также в проявлении творческой активности подростков, в анализе форм и деталей изображаемых предметов в композиции.

По результатам констатирующего этапа нашего исследования можно сделать следующие выводы.

У значительного количества обучающихся к подростковому возрасту уровень восприятия внешнего мира увеличивается, но выявляется слабый уровень сформированности изобразительных навыков и творческих способностей. Поэтому они не могут проявить свои потребности, свои мысли в более детальном отображении, используя средства художественной выразительности. В связи с этим можно сказать об уровне творческой активности, который существенно зависит от увлеченности обучающихся в изображении, их отношения и настроения. Угасание творческой активности отмечается после первых проблем, связанных с затруднением в реализации своих идей художественно-выразительными средствами.

Анализ тестовых заданий показал низкий результат образного мышления и воображения подростков. Многие не могут самостоятельно решать творческие задачи.

Таблица 2.10

Художественно-образное решение композиции									
	Выделение главного - Размером			Выделение главного - Цветом			Выделение главного - Тоном		
Уровень	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий эксперимент									
Кол-во учащихся	46	28	60	42	37	55	59	45	30
%	34	21	45	31	28	41	44	34	22

Таблица 2.11

Объемно-пространственное решение композиции									
	Композиционно - пространственное решение			Загораживание			Передача объема		
Уровень	фризовое (Н)	многоплановое (С)	с эл-тами перс-вы (В)	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий эксперимент									
Кол-во учащихся	33	74	27	47	27	60	64	28	42
%	25	55	20	35	20	45	48	21	31

Таблица 2.12

Передача смысловых связей		
Уровень	Нет	Есть
Констатирующий эксперимент		
Кол-во учащихся	71	66
% к	53	47

Таблица 2.13

Колорит - как средство выразительности		
Уровень	Нет	Есть
Констатирующий эксперимент		
Кол-во учащихся	86	48
%	64	38

Таблица 2.14

Оригинальность художественного образа		
Уровень	Стереотипное (Н)	Оригинальное (В)
Констатирующий эксперимент		
Кол-во учащихся	90	44
%	67	33

Таблица 2.15

Передача движения		
Уровень	Нет	Есть
Констатирующий эксперимент		
Кол-во учащихся	82	52
%	61	39

Таблица 2.16

Владение техническими навыками работы красками						
	Акварельные краски			Гуашевые краски		
Уровень	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий эксперимент						
Кол-во учащихся	71	42	21	52	44	38
%	53	31	16	39	33	27

Таблица 2.17

Творческая активность												
	Эмоциональное раскрытие темы			Образное решение темы			Сформированность замысла			Применение субъективного опыта		
Уровень	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий эксперимент												
Кол-во учащихся	43	39	52	93	21	20	52	46	36	94	25	15
%	37	29	34	69	16	15	39	34	27	70	19	11

Таблица 2.18

Творческая активность									
	Художественно-образное сопоставление			Анимация изображения			Творческая смелость		
Уровень	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Констатирующий эксперимент									
Кол-во учащихся	34	63	37	75	34	25	54	46	34
%	25	47	28	56	25	19	40	35	25

По результатам констатирующего этапа эксперимента мы видим, что в связи с отсутствием научно обоснованной методики активизации творческой деятельности обучающихся в процессе обучения изобразительному искусству снижается их дальнейшая творческая активность. Появляется необходимость в поиске решений этой актуальной проблемы в современной образовательной среде. Но разработанная нами методика активизации творческой деятельности обучающихся в процессе обучения изобразительному искусству позволит вызвать интерес обучающихся к художественной деятельности поможет раскрыть творческий потенциал, развивать способности к образному мышлению и восприятию объективного мира, воспитывать духовно-нравственные качества личности.

Опираясь на изученные нами научные исследования по психологии, педагогике, искусствоведению, методике преподавания изобразительного искусства, мы пришли к выводу, позволяющему подтвердить гипотезу исследования. Если применять научно обоснованную методику в рамках активизации творческой деятельности, определить факторы, способствующие познавательной активности обучающихся, определить педагогические условия и методы обучения, стимулирующие активность, содержание развивающих композиционных заданий, методы и критерии оценок художественного развития обучающихся подросткового возраста, то можно ожидать более высокие результаты в процессе обучения, воспитания и развития на занятиях тематической композицией, использованием различных моделей творческой деятельности обучающихся.

2.2. Внедрение методики активизации творческой деятельности и характеристика критериев оценки работ подростков на занятиях тематической композицией

В настоящее время достаточно активно увеличивается интерес к проблемам художественного образования. Поэтому дополнительное образование начинает занимать важное место в сфере художественного образования. Принцип современного дополнительного образования в нашей стране – предоставлять учащимся спектр различных вариантов, возможностей, образовательных траекторий. Поэтому основным назначением дополнительного образования становится удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей. Целью дополнительного образования первоначально является возможность свободного выбора привлекательных для ребенка вариантов и форм деятельности. Такой вид вариативного образования также нацелен на формирование у обучающихся индивидуальных взглядов на окружающую действительность, развитие познавательной мотивации и творческих способностей.

Основной целью дополнительного образования является развитие активности к познанию и творчеству. В связи с этим остро встает проблема поиска наиболее эффективных приемов, средств, педагогических технологий, способных активизировать творческую деятельность в условиях дополнительного образования. Л.Н. Толстой писал о значимости творческой активности в учебной деятельности: «Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений» [85, с. 118].

В процессе развития личности человека одной из первостепенных задач становится создание и развитие творческой активности подростков. Жизненная позиция и благополучно гармоничное развитие личности будет

зависеть от развития творческой составляющей, присутствующей в повседневной деятельности. В учреждениях дополнительного образования образовательный процесс выстраивается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка и также направлен на качественное и динамическое развитие способностей каждого обучающегося. Это позволяет проявить в большей степени заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал.

Активность обучающихся, как одна из важнейших потребностей для их дальнейшего творческого развития, направлена на решение поставленных задач на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования. Для активной творческой деятельности по созданию художественного образа, для преобразования окружающих явлений, процессов и предметов в целостную композицию у ребенка должно быть желание проявить свои умственные и художественно-творческие способности.

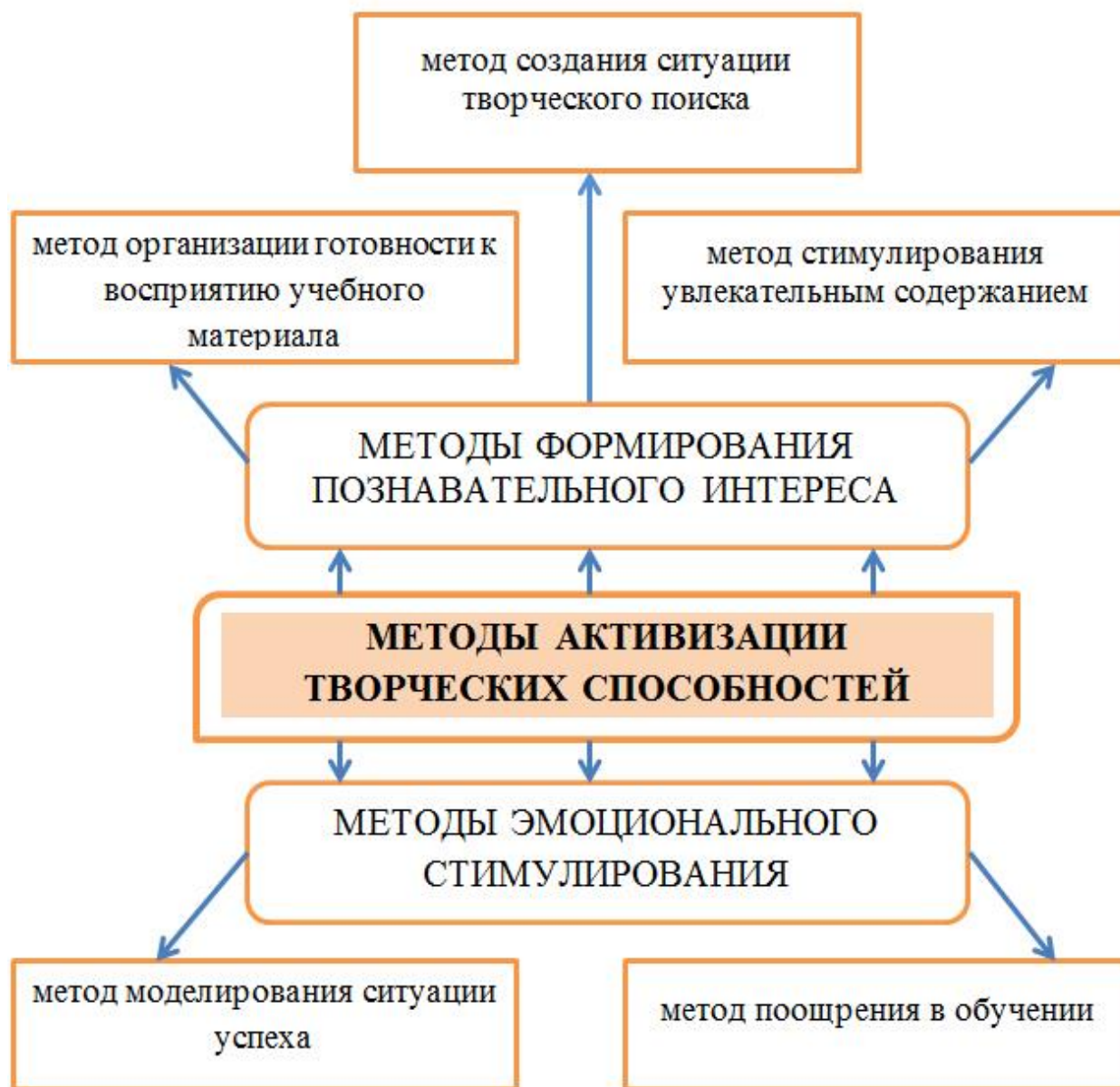
Если на практике не учитывать и не соблюдать педагогические условия, то активизация творческих способностей детей на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования будет невозможна. «Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности» [50, с. 56].

По мнению большинства исследователей детского изобразительного искусства, художественное творчество формируется и развивается в условиях специально организованного педагогического процесса. «Чтобы ребенок проявил активность, творчество, самостоятельность, инициативу, необходимо применять методы, способствующие этому» [45, с. 14].

От присутствия мотивации к определенному виду деятельности зависит активность. Творческая деятельность осуществляется наиболее эффективно, если у учащегося есть мотивы, побуждающие действовать активно. Для

мотивации обучающихся необходимо применять методы эмоционального стимулирования и познавательного интереса [98] (см. схему 2.1).

Схема 2.1. Методы активизации творческой деятельности

Настраивая обучающихся на положительное отношение к изобразительной деятельности, осуществляется их эмоциональное стимулирование. Эмоциональность повышает эффективность достигаемых целей за счет активизации процессов восприятия, воображения, осмысления.

Существуют методы эмоционального стимулирования, к ним относятся: моделирование ситуации успеха в достижении результата и поощрение в обучении.

На занятиях учителю очень важно создавать атмосферу увлеченности, которая не рождается сама. Учителю необходимо создавать такие условия, чтобы обучающиеся успешно справлялись с поставленными задачами, что приведет впоследствии к чувству уверенности в своих силах и легкости процесса обучения, так проявляется моделирование ситуации успеха. «Любое художественное познание нереально, ложно без радости, получаемой от него» [71, с. 192]. Учителю необходимо формулировать задание таким образом, чтобы обучающийся не мог с ним не справиться, в результате чего, независимо от уровня подготовки обучающегося, интерес к изобразительной деятельности не угаснет.

Похвала как поощрение в обучении очень важна для ребенка, она представляет собой положительное оценивание какого-либо отдельного качества личности ребенка или выполненного им рисунка. Поэтому важно организовывать выставки детского изобразительного творчества с участием работ всех учеников. Это укрепляет веру в свои силы, повышает мотивацию к творческой деятельности.

На основе методов готовности к восприятию учебного материала, стимулирования увлекательным содержанием, а также создания ситуации творческого поиска, происходит активизация познавательного интереса. Любое знакомство с произведениями искусства поможет острее прочувствовать прекрасное в жизни, обогатит мир душевных переживаний ребенка. А восприятие художественных объектов будет способствовать зарождению образов в творчестве детей.

Такой метод активизации творческой деятельности, как метод организации готовности восприятия учебного материала, предполагает ставить задания, устремленные на подготовку к выполнению основной темы урока. Данный метод создает возможности для увеличения ассоциативных

связей, творческого осмысления темы и наиболее полного отражения с помощью средств выразительности, специфичных для того или иного вида художественной деятельности.

Следующий метод – метод стимулирования увлекательным содержанием. Этот метод предполагает подбор образного, яркого, занимательного учебного материала и добавление его к общему ряду учебных примеров и заданий. Благодаря использованию этого метода на занятии, учителю удастся создать атмосферу вдохновения, некоторой оживленности. Это, в свою очередь, пробудит положительное отношение к учебной деятельности и будет служить отправной точкой на пути активизации творчества обучающихся. Занимательность можно выстроить через овладение детьми основными способами творческого решения художественного произведения и новыми художественными материалами и техниками.

Другой метод – метод создания ситуации творческого поиска, вызывает большой познавательный интерес. К.Д. Ушинский призывал учителей развивать познавательные способности детей в учебной деятельности. Он писал, что учителя «должны постоянно помнить, что следует передать ученику не только те или другие познания, но и развивать в нем желания и способность самостоятельно, без учителя приобретать новые познания. Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь» [115, с. 500].

Основной принцип в выборе заданий для обучающихся учреждений дополнительного образования – подбор заданий, стимулирующих проявление творческой инициативы. Очень важно создавать условия, которые будут позволять непринужденно решать поставленные задачи, интерпретировать нестандартно замысел рисунка и искать выразительные способы компоновки изображения. Также важно постоянно приучать обучающихся к самостоятельной художественно-творческой деятельности. «В педагогическом аспекте творчество – это повышенная активность

ученика, в результате которой он открывает много нового для себя – в своих возможностях, в познании мира» [86, с. 8].

Таким образом, приведенные выше методы дают верный результат в развитии творческой активности обучающихся, а также вызывают искренний интерес к учебе, мотивируют обучающихся преодолевать трудности, оказывая содействие к скорому развитию творческого мышления и воображения на занятиях изобразительным искусством [109].

В исследованиях детского изобразительного творчества Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной, Э.Э. Пурика, Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсова доказываются критерии, по которым можно проследить влияние различных методов обучения на развитие творческих способностей и изобразительных умений обучающихся. Показатели композиционной работы и творчества обучающихся являются единым целым и не разделены на отдельные критерии, потому что они взаимообусловлены и тесно связаны между собой.

Ю.В Станек представляет единственный путь установления по рисунку уровня эмоционально-творческого развития ребенка, но рассматривая работы по критерию «выразительность» качественные признаки выразительности были им выделены [42, с. 23].

Становится важным аргументированно подойти к подбору критериев оценки творческой деятельности подростков. Мы считаем, что целесообразно выделить и блок художественно-композиционной деятельности, который есть у всех исследователей и отражает качество усвоения определенных знаний, умений и навыков.

Ввиду того, что на занятиях тематической композицией одновременно разрешаются задачи обучения композиции и активизации творческой деятельности, устройство критериев оценки рисунков подростков непосредственно связано с особенностями творческой деятельности в процессе работы над композицией.

Таким образом, целесообразно выделить *два блока критериев для оценивания работ обучающихся – блок художественно-композиционной деятельности и блок творческой активности*. Применять их следует в оценке тематических композиций подростков. Эти блоки критериев находятся во взаимосвязи и взаимозависимости (см. схему 2.2)

Схема 2.2. Критерии оценки композиционно-творческой деятельности подростков

На основании рассмотренных и проанализированных критериев, предложенных Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Э.И. Кубышкиной, В.С. Кузиным, С.П. Ломовым, Э.Э. Пурик, Е.Е. Рожковой, Ю.В. Станеком, А.П. Сухаревой, Е.В. Шороховым, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсовым, **в блок творческой активности** нами были включены те критерии, которые в полном объеме отражают активную творческую деятельность учащихся на занятиях тематической композицией.

К таким критериям мы отнесли:

- Эмоциональное раскрытие темы;
- Образное решение темы;
- Сформированность замысла;
- Применение субъективного опыта;
- Художественно-образное сопоставление;
- Анимация изображения;
- Творческая смелость.

Критерии творческой активности раскрывают качество деятельности детей в процессе рисования и выразительные качества рисунка.

Содержание предлагаемых качественных признаков мы понимаем так:

1. Эмоциональное раскрытие темы.

Это достаточно важный критерий, выражающий эмоциональное отношение к изображаемому: то, что поразило ребенка, вызвало определенные эмоции. Следует принять во внимание влияние эмоций на образные представления. Чувства преобразовываются в определенные образы. Одним из важнейших компонентов детской фантазии являются эмоции, появившиеся на основе настроения.

Об этом упоминали в своих трудах В.С. Кузин, Г.В. Лабунская, Б.М. Неменский, Ю.А. Полуянов, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, Ю.В. Станэк. Например, Н.Н. Ростовцев делал акцент на то, что «эмоции и чувства – это не что иное, как психическое состояние, представляющие собой отражение

положительного или отрицательного отношения человека к фактам и явлениям реальной действительности» [86, с. 42]. При изображении натуры обучающиеся стараются изобразить не только натуру, но и передать в изображении свое отношение к ней. Эмоциональное отношение к изображаемому лежит в основе выразительности.

В процессе изобразительной деятельности подростки для выражения отношения к нарисованному в качестве средств используют: линию, пятно, цвет, фактуру, стилизацию, трансформацию, композицию.

Линия, являясь основным элементом изобразительности в рисунках подростков, становится средством выражения эмоционального отношения, помимо средства изображения. Стоит отметить, если ребенку нравится, то линия тщательно проработана, если же отношение отрицательное – преднамеренно небрежно. В зависимости от творческой задачи движения линий могут быть нежными или плавными, стремительными или хаотичными. Одна линия – один уровень эмоционального ощущения, комбинация нескольких линий создает более объемное впечатление, часто повторяющиеся наложения линий приводят к образованию пятна.

Пятно также является одним из основных выразительных средств, характерных для рисунков детей среднего школьного возраста. Пятно наиболее активно участвует в создании изображения, ее художественной формы, обладает большими возможностями в передаче объемно-пространственного и колористического строя произведения. Пятно является основным средством для выявления на плоскости трехмерной формы, создания иллюзии реального пространства. Оно главный изобразительный носитель эмоционального внутреннего состояния художника, визуального восприятия окружающей жизни, его фантазий.

Также основным из выразительных средств в рисунках детей является цвет, который вызывает у детей эмоциональные переживания, тем самым выполняя выразительную и изобразительную функции. Тщательно подобранные цвета и оттенки могут выражать положительное эмоциональное

отношение к своему рисунку, напротив использование чистых локальных цветов может быть связано с малой заинтересованностью в выразительных качествах работы.

Фактура, как и цвет, помимо физической характеристики, обладает эстетической выразительностью. В сочетании с формой фактура пятна может воздействовать на чувственно-эмоциональное восприятие зрителя, значительно усиливать воздействие на него и вызывать разнообразные образы, ассоциации, впечатления. Разнообразие фактур, применяемых учащимся в своем рисунке, может свидетельствовать о высокой творческой активности и заинтересованности в интересной выразительности их художественного произведения.

Особым выразительным средством в рисунках подростков становится стилизация и трансформация. Использование стилизации и трансформации изображаемых предметов является характерной чертой для выразительности рисунков подростков (при положительном отношении к ним). Стилизация – один из приемов образной визуальной организации предметной формы, при которой вычленяется наиболее характерное, и отбрасываются второстепенные, ненужные детали. Трансформация – это изменение формы предмета, при которой предметы и пятна, участвующие в ее создании, изменяют свою конфигурацию, зачастую принимая самые невероятные очертания.

Эмоциональное отношение ребенка к своему изображению также выражает построение композиции листа. Бывает так, что выразительность композиции находится в прямой зависимости от состояния обучающегося на момент выполнения работы. Равнодушие в выборе выразительных средств будет означать, что ребенка задание не заинтересовало. Поэтому эмоциональный подход к трактовке изображения будет свидетельствовать об активной творческой деятельности обучающихся.

2. Образное решение темы.

Образ предмета воспроизводится в сознании и приобретает эмоциональным отношением к нему, обусловленным жизненными обстоятельствами. А.Н. Леонтьев считает, что таким образом формируется субъективная «картина мира, в которой «для возникновения образа недостаточно одностороннего воздействия вещи на органы чувств, необходимого существования встречного активного со стороны субъекта процесса» [60, с. 47]. Таким образом, видно огромное значение педагогического влияния на формирование встречной активности ребенка. В результате такого педагогического влияния в сознании подростка создается выразительный неповторимый облик предмета – образ. Образ конструируется посредством визуального мышления с учетом изобразительной задачи и фиксирует результат решения. Образное решение темы в воображении ребенка воплощается в его изображениях. Такой критерий оценки детских рисунков был обозначен Н.А. Ветлугиной, В.С. Кузиным, Ю.В. Станэк, Б.Г. Юсовым.

Образ несет в себе одновременно целостно-духовное содержание. При изображении предметов окружающего мира подростки обращают внимание на то, что он представляет из себя на данный момент. Актуализация прошлого восприятия, активное формирование, приводящее к созданию образа, сходного с тем наглядным материалом, на котором он первоначально возникает, представляют собой основное содержание такой деятельности. То есть, образное решение темы будет выражаться в рисунке через целый комплекс изобразительных представлений, накопленных ребенком.

В исследованиях Л.А. Буровкиной, В.П. Зинченко, В.К. Лебедко, Л.Г. Медведева и др. отчасти обоснованы наиболее важные компоненты реализации художественного образа в творческой деятельности. Например, Л.Г. Медведевым были выделены такие компоненты: художественные приемы; художественно-технические материалы; приемы экспрессии для выражения психологического состояния; усиление деталей, которые помогают выражению психологического состояния натуры; правильное

техничко-аналитическое освоение модели» [67]. Поэтому, критерий «образное решение темы» представляет собой направленность и характер преобразований, осуществляемых в образной форме. Такие преобразования определяются субъективными установками ребенка, его интересами, стремлением к эмоционально-образному выражению своего отношения к окружающему миру.

3. Сформированность замысла.

В рациональной форме замысел представляет собой проблемы, задачи, цели, идеи. В конечном итоге замысел должен использоваться в детальных образах воображения. Характерной особенностью образов воображения являются чувственность, субъективность. Критерий «субъективный замысел» – один из самых значимых критериев оценки детского рисунка. Это утверждали в своих работах Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, Е.Е. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, Б.Г. Юсов. Например, Т.С. Комарова обозначила два направления формирования замысла у детей, его развития и воплощения. К первому она отнесла «расширение знаний, представлений детей о тех предметах и явлениях, которые им предстоит изобразить» [51, с. 115-116].

Замысел в своей рациональной форме на занятии изобразительным искусством учитель разрабатывает в виде задачи. Потом он старается развить в сознании детей соответствующий аналог разнообразными способами и средствами, на основе чего и складывается чувственная сфера обучающихся, которая в результате должна найти воплощение в детальных образах воображения. Далее созданные образы воображения материализовываются в произведениях детей, при этом отражая их эмоциональное отношение и субъективность. Стоит отметить, что в рисунках интерес для нас представляет оригинальность как проявление творческих возможностей обучающегося. Происходит процесс овладения навыками самостоятельной работы и наработка опыта практических действий, «который способствует увеличению скорости мыслительных операций и выполнения действий, создаются предпосылки оригинальных решений поставленной задачи,

самостоятельной исследовательской деятельности. Самое важное – предвидеть результат, умение проектировать внутренние связи в процессе воплощения идеи» – пишет Л.А. Буровкина [13, с. 97].

4. Применение субъективного опыта.

Изображение, которое получается в результате активной мыслительной переработки всех образных впечатлений, визуальных представлений, приобретенных в результате прошлого опыта и изобразительной деятельности, совмещается с субъективным опытом, обеспечивая видоизменение ранее сформированных структур, а также создание новых, что и является продуктом творческого воображения. Личный опыт обучающихся проявляется в их рисунках. Изображая знакомые предметы, детали окружающего, они также применяют в изображении свой прошлый опыт. Субъективный опыт отражается на их рисунках введением хорошо знакомых им предметов и явлений. Также в изображении появляются знания, полученные в результате общения, чтения, просмотра кинофильмов и др.

5. Художественно-образное сопоставление. Это характеристика одного изображаемого объекта через другой на основе ассоциаций и аналогий. Большую роль в стимулировании процессов воображения и творческого мышления занимают ассоциативные связи, благодаря которым человек способен активно формировать свои представления о жизни.

Воспринимая вещь, ребенок выделяет в сознании признаки, которые его особенно впечатлили, и впоследствии на основании их у него формируются ассоциации и аналогии. В рисунке они могут выразиться через наличие образных сопоставлений, через тональные нюансы, цвет, форму, размер, украшения.

В процессе возникновения связей между следами сохраненных в памяти образов и представлений появляется новый образ, что активизирует деятельность воображения.

6. Анимация изображения.

Это специфическая форма художественного мышления и воображения, которая появляется в одушевлении не живых предметов в детском творчестве. Анимация является важным критерием в отражении творческой активности.

Воображение пробуждает весь спектр возможностей и активизирует потенциал ребенка, что способствует дальнейшему формированию образов. С помощью воображения внимание концентрируется на образной выразительности материального мира, формируется способность воспринимать особенные свойства объекта.

В рисунках анимация проявляется через одушевление, представление индивидуальных характеристик предмета или явления, их «настроения», «эмоций», внесение собственных переживаний в создаваемый образ.

7. Творческая смелость.

Рассматривая и изучая рисунки детей, мы можем говорить об их уверенности и внутренней свободе, такую возможность предоставляет нам общее впечатление от рисунка. Активность творческой деятельности зависит от изобразительного опыта, от накопленных умений, от различных переживаний и даже негативных оценок детских работ. Часто подростки боятся осуществить в рисунке свой замысел из-за неуверенности в успехе, у них нет творческой смелости. Неуверенность и сомнения ребенка отражаются в композиционной организации листа, например, изображение может быть маленьким, смещено близко к одному краю или к углу листа, а также в невыразительном цветовом и тоновом решении. Обучающиеся могут выбирать однообразные художественные материалы, которыми, ими проще воспользоваться.

Следующий блок критериев – ***блок художественно-композиционной деятельности.*** Он представляет собой следующие критерии: художественно-образное решение композиции, объемно-пространственное решение композиции, творческое владение техническими навыками работы красками. Обучение основам художественной грамоты предполагает

освоение использования основных изобразительных средств. Многие исследователи в той или иной мере в своих работах обозначали ***критерии художественно-композиционной деятельности***.

Охарактеризуем критерии данного блока:

1. Художественно-образное решение композиции. Это выявление аспектов композиции, отражение моментов, влияющих на ее выразительность.

К таким аспектам (средствам выразительности) относятся: выделение главного, передача движения, колорит, поиск композиционного решения, передача смысловых связей, оригинальность художественного образа (стереотипное решение, оригинальное решение).

«Когда объекты не просто перечислены, а объединены единым сюжетом, колоритом, ритмом можно говорить об осознанном подходе к процессу создания композиции» [17, с. 31]. Поэтому процесс поиска решения, передачи смысловых связей в композиции — основная часть творческой деятельности художника.

Главное всегда должно быть отделено от второстепенного, для того чтобы внимание зрителя сразу концентрировалось, что позволяет быстро достичь переживания. Свое эмоциональное отношение в выразительных рисунках дети показывают при помощи выделения главного — цветом, тоном, размером. Действительно, например, при помощи колорита можно передать эмоциональное отношение к изображаемому.

Важное выразительное средство в детских рисунках — это передача движения. Свидетельство высокой изобразительной деятельности, развитой наблюдательности — это владение передачей характерного движения в работе.

Оригинальное решение изображения, состоящее из двух параметров (стереотипное решение, оригинальное решение), является своеобразным итогом художественно-образного решения композиции.

Стереотипное решение: образы приобретают упрощенную форму, двухмерное выражение, отсутствует пропорциональность в изображении объектов, неправильно располагаются элементы композиции, отсутствие связи между ними. Это малопродуктивные рисунки, чаще выполненные без творческого эмоционально-образного подхода.

Оригинальное решение: решение образа колоритом, возможно нестандартным сюжетом, непривычное и даже необычное построение композиции, яркая передача движения, присутствует эмоциональное отношение рисующего. То есть образы в рисунках подростков оригинальные, если в решении композиции видно эмоционально-личностное отношение к работе и наблюдается интересный замысел с гармоничным его воплощением изобразительными средствами.

2. *Объемно-пространственное решение композиции.* Это способ расположения элементов в пространстве, решение пространства на плоскости листа. Мы выделяем его отдельным критерием: по тому, как решается пространство в композиции, можно определить уровень подготовленности обучающегося.

Первый параметр данного критерия – композиционно-пространственное решение, его мы разделили на следующие позиции:

- Фризовые,
- Многоплановое построение,
- С элементами перспективы.

Следующий параметр – загораживание. Например, в рисунках у обучающихся при неполном изображении предметов, присутствуют элементы загораживания: расположенные ближе к зрителю предметы загораживают другие. Загораживание можно рассматривать по трем позициям:

- Низкий уровень,
- Средний уровень,
- Высокий уровень.

Также к данному критерию мы отнесли способы передачи объема, который также можно разделить на три позиции:

- низкий уровень – предметы плоские, изображаемое пространство сводится к единой плоскости;
- средний уровень – попытки передачи объемных форм, но не реализованные до конца;
- высокий уровень – верная передача глубины пространства в рисунке, и в цвете.

3. Творческое владение техническими навыками работы красками.

Успешность работы обучающихся, особенно на завершающем этапе, во многом зависит от владения красками. Приведем примеры работы разными красками: при работе гуашью обучающийся может полностью покрыть лист без просветов, но не слишком густым слоем; прозрачными красками считаются акварельные – лист здесь заменяет белый цвет, процесс выполнения работы идет от светлого к темному, набирая тон постепенно.

Таким образом, мы обозначали критерии оценки работ подростков на занятиях тематической композицией. Определенные нами критерии – едины на протяжении всей экспериментальной работы. Они дали нам возможность в конце констатирующего эксперимента установить начальный уровень подготовленности детей подросткового возраста к художественной деятельности в условиях учреждений дополнительного образования.

2.3 Ход и результаты опытно-экспериментальной работы по активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования

На протяжении 3-х лет мы проводили формирующий этап эксперимента: с 2012-2016 гг. на занятиях изобразительным искусством в следующих общеобразовательных учреждениях города Москвы: Государственном бюджетном образовательном учреждении «Дом детского творчества» (ГБОУ «Школа № 1223») и Государственном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 1576» города Москвы. В нем участвовали 105 обучающихся 5-7 классов. Занятия проводились два раза в неделю по два часа и три раза в неделю по два часа во второй и в третий годы эксперимента.

Отмеченные в первой главе теоретические положения относительно влияния особенностей подросткового возраста на процесс создания художественного образа, а также анализ детских работ, выполненных в рамках констатирующего эксперимента, позволил определить предмет исследования, который состоит из поиска оптимальных методических путей, форм и методов активизации творческой деятельности у обучающихся во время работы над тематической композицией. Формирующий этап эксперимента позволил проверить практическую значимость разработанной нами методики.

На формирующем этапе эксперимента исследовательская работа заключалась в достижении поставленной нами цели путем решения следующих задач:

1. Разработать методику обучения, направленную на активизацию творческой деятельности подростков и организовать экспериментальную проверку предложенной методики.

2. Конкретизировать комплекс методов активизации творческой деятельности обучающихся на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования.
3. Проанализировать творческие работы обучающихся, выполненные в процессе формирующего эксперимента.
4. Провести сравнительный анализ результатов исследования данной методики с результатами констатирующего этапа эксперимента.

Подходить к своей работе творчески должен каждый учитель. Его главной задачей становится формирование творчески активной личности. А сделать свой предмет интересным, увлекательным ему помогут руководство научными методами, приемами, разнообразные формы и средства правильно структурированной и организованной деятельности.

Развитие творческой активности невозможно без создания определенных педагогических условий. Важно обеспечить на занятиях благоприятную и доброжелательную атмосферу. Занятия должны быть различны по динамике, различаться по формам, методам, приемам и средствам обучения, по направленности на развитие познавательной деятельности. Поэтому нами были разработаны занимательные и понятные учебные упражнения, задания в различных видах изобразительного искусства для обучающихся 10-13 лет, которые предусматривают:

1. Учебные задания по рисунку и живописи, направленные на познание окружающей действительности, овладение изобразительно-выразительными возможностями рисовального и живописного материала.

2. Многочисленные задания и темы композиций, которые развивают умения воплощать композиционный замысел на листе бумаги путем эскизирования различными изобразительными средствами. Задача этих занятий – научить ребенка умению самостоятельного выбора мотива изображения, умению развивать наблюдение перспективных явлений в окружающей действительности, пропорциональности и системе пятен,

умению передачи характера формы изображаемых предметов, их силуэта и массы.

Подростковый возраст, как известно, критический период, который связан с существенными преобразованиями в области сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Это период онтогенеза, начала перехода от детства к юности. Большие противоречия умений и творческих желаний у обучающихся обусловлены тем, что детская непосредственность младшего возраста ушла, а профессиональные навыки старшего возраста ещё не достигнуты.

Разрабатывая программу, мы учитывали данное противоречие и старались его сгладить: по мере роста выполнение учебных и творческих задач должно проходить в активном ключе, через работу этюдного характера и через синтез проблем в длительных заданиях (см. приложение 2).

Новые материалы и техника рисунка в средней возрастной группе следующие:

- рисование «по сырому» соусом и сангиной с растиркой пятна;
- рисунок «спиральной» линией объемных форм;
- рисунок «свободной» линией сложного интерьера или натюрморта;
- работа тушью, пером, кистью.

Для развития моторики движения руки у обучающихся 10-11 лет выполняется рисунок «свободной» линией, вначале рисунок выполняется быстро, блуждающим штрихом, в стремлении как можно быстрее и точнее изобразить натуру, затем – первое грубое приближение и уточнение. В данной возрастной группе обучающиеся больше рисуют с натуры, пробуют рисовать и в дальнейшем активно работают над рисунком:

- простые геометрические тела - шар, конус, пирамида;
- простой натюрморт с четким освещением;
- посуда, обувь, предметы быта, музыкальные инструменты;
- деревья, дома, машины, птицы, животные.

Чем старше становятся обучающиеся, тем сложнее ставятся задачи при натурной работе. Обучающиеся осваивают конструктивно-линейное построение интерьера, размещение фигур в интерьере на разных планах. Анализируют конструкции сложных форм, зрительно сопоставляют части и целое. Большое внимание уделяется рисованию быстрых набросков фигуры человека, птиц, животных, элементов природы.

Отталкиваясь от того, что к концу младшего школьного возраста ребенок знаком с основами живописи, работает смешанными красками, создавая весьма тонкие по цвету работ, программа вводит новые теоретические знания, такие как:

1. Характеристики цвета:

- цветовой тон - на круге из 12 цветов;
- насыщенность.

2. Контрастные цвета, взаимодействие цветов:

- резкие цветовые сочетания: сильное тоновое различие
- мягкие цветовые сочетания.

3. Изменение цвета в зависимости от освещения.

4. Проблемы плановости и воздушной перспективы.

В освоении новых художественных материалов подростковый возраст характеризуется тем, что происходит знакомство с акварельной техникой. Акварельная техника считается более сложной, чем гуашь. Для выполнения качественных работ в этой технике обучающийся должен обладать рядом теоретических и практических знаний. Он должен суметь сделать правильный, четкий рисунок, по возможности меньше пользуясь ластиком. Освоение акварели начинается на втором году обучения с простых упражнений на технику заливки и акварельного мазка. После упражнений обучающимся предлагается написать этюд осенних листьев, фруктов, овощей, отдельных керамических сосудов несложной формы на небольшом формате листа.

Еще одним важным направлением учебной деятельности в подростковом возрасте является работа на пленэре. Если в младшем школьном возрасте для выполнения пленэрных работ имелись объективные трудности (дети маленькие, трудно организовать выезд), то с детьми 10-13 лет вполне возможны выезды на природу. На пленэре обучающиеся выполняют этюдные зарисовки пейзажа. Кроме того, знакомятся с понятием «состояние», игрой света и тени, воздушной перспективой.

Предложенная нами программа рассчитана на 3 года. По окончании образовательной программы обучающиеся должны освоить понятия:

В рисунке:

1. Перспектива; линии горизонта; точки схода, построение предметной плоскости;
2. Построение геометрических фигур, поэтапная работа над рисунком натюрморта;
3. Эскизирование; компоновка в листе; построение; линейный объем; тональная проработка, «большой свет», «большая тень»; проработка сложных светотеневых отношений; обобщение;
4. Приемы техники наброска различными материалами.

В живописи:

1. Акварельная техника;
2. Проблемы плановости и воздушной перспективы в живописи натюрморта;
3. «Материальность», создание среды при работе над сложным натюрмортом;
4. Выразительные возможности цвета в создании образа.

В композиции:

1. Компоновка сюжета в формат листа, раскадровка сюжета;
2. Раскрытие характера образов;
3. Общий колорит композиции;
4. Решение проблемы создания пространственной композиции.

Занятия изобразительным искусством – это, прежде всего, практическая деятельность. Здесь невозможно добиться успеха, показать устойчивые результаты без активного включения в работу. Поэтому обучающихся нужно постоянно ориентировать на самостоятельную художественно-творческую деятельность. Для этого необходимо использовать различные методы, формы, средства обучения. Разберем их на примере блоков занятий тематической композиции с подростками.

Одна из тем была посвящена космонавтике. Тема космонавтики сложна для учащихся, так как у них мало знаний о космонавтике, не накоплены зрительные образы и представления по данному направлению. Обучающимся сложно представить и изобразить космическое пространство, объекты, одежду, космонавтов, которых в реальности мало кто из детей видел. Анализ показал, что на занятиях изобразительным искусством в общеобразовательной школе дети обычно, выполняя задание на космическую тему, обходятся стереотипами в своих рисунках. Например, несколько планет – шарики на фоне темного пространства, летящая ракета, звезды многоугольной формы. В лучшем случае, они могут изобразить на листе космонавта, стоящего на некой ровной поверхности.

Для того, чтобы обучающиеся активно включались в тему занятий, посвященных Дню Космонавтики, мы изучили материал по теме, учли специфику задания для раскрытия ученикам сведений и фактов по данной теме. Современные информационные технологии позволили подобрать фотографии, иллюстрации, репродукции картин художников, посвятивших свое творчество космической теме, которые наиболее ярко, красочно и интересно, но в той же мере достоверно показали ребятам героизм и подвиги, будничную деятельность советских и российских космонавтов, увлекли их и дали возможность обобщить полученные образы, представления и знания, помогут при выполнении практической работы над эскизами композиций. Кроме этого была составлена презентация, которая содержала изображения ракет, космических кораблей, стартов космодрома, внутренние интерьеры

станций, портреты космонавтов с несложными для понимания комментариями и разъяснениями. Просмотр презентации сопровождался музыкальными произведениями, посвященными космосу. Говоря о каждом изображении, учитель направлял внимание детей, задавая им вопросы, советовал, на что можно обратить особое внимание, раскрывал характерные особенности представленных в презентации объектов, подсказывал, что может пригодиться в дальнейшей практической работе, рекомендовал делать быстрые зарисовки. Все это вызывало у обучающихся активизацию их собственного воображения и фантазии, а также направляло их творческую деятельность на обдумывание и решение композиционных задач, на раскрытие и составление собственного художественного видения.

Часто бывает, что иллюстративного материала недостаточно для формирования у обучающихся целостного представления о тематике занятия, поэтому созданные цифровые ресурсы позволяют более эффективно выстроить учебный процесс. Современные электронные доски с возможностью подключения к сети Интернет в этом активно помогают (*рис. 2.29, 2.30*).

К основным способам использования интерактивной доски на занятиях тематической композицией можно отнести быстрый поиск нужной информации и наглядных материалов в ходе урока и нанесение поверх выводимых на экран изображений различных пометок. Например, на занятии стоит использовать данный способ при разборе сложных композиций. Показывая материал на интерактивной доске, можно предлагать учащимся находить и выделять разными цветами элементы композиции (*рис. 2.26, 2.27*).

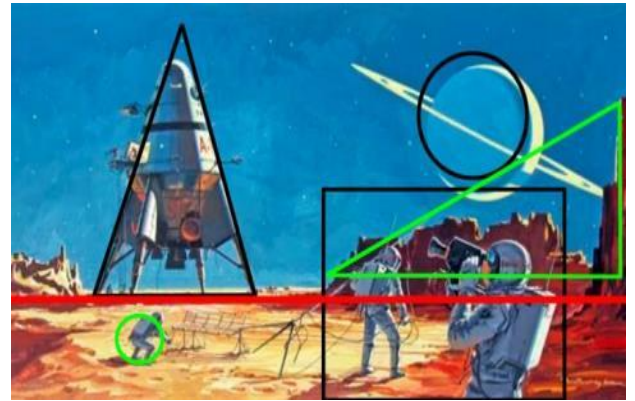
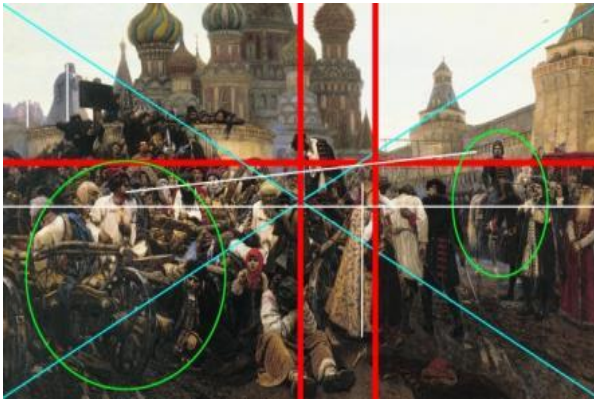

Рис. 2.26 «Утро стрелецкой казни» Василий Суриков. **Рис 2.27** «Будущие покорители Титана, спутника Сатурна» Клаус Бургл

Полезно выполнять упражнения на поиски композиции рисунка с помощью выводимых на доску геометрических шаблонов (рис. 2.28), при помощи контекстного меню, используя команды: дублирование, закрепление, увеличение, уменьшение, повороты. Такая форма может быть использована на занятиях по изучению композиции для развития композиционного мышления. Учителю необходимо заранее подготовить предварительный вариант, в котором преднамеренно допущены ошибки. Обучающиеся должны найти эти ошибки и их исправить. Достаточно удобная функция есть у инструмента «выделенный элемент». Она позволяет переместить любой объект по площади интерактивной доски. Обучающиеся создают композиции на доске, а остальные работают на местах.

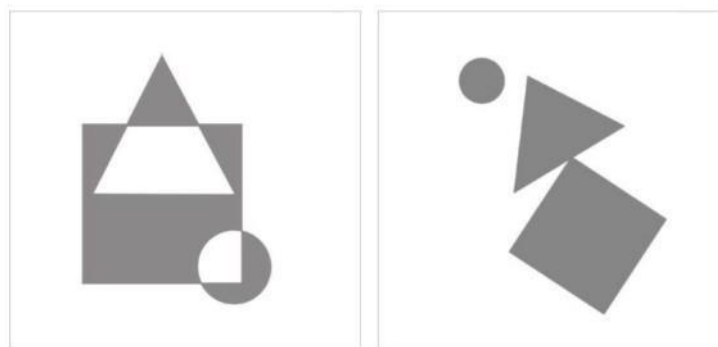

Рис. 2.28 Примеры геометрических композиций

Рис 2.29, 2.30. Использование интерактивной доски на примере обучающих игр по предмету «Композиция» с сайта <https://learningapps.org>

Использование электронной доски во время занятий помогает обучающимся становиться более заинтересованными. С ее применением более доступным и наглядным становится материал самого занятия. Улучшается атмосфера в классе, обучающиеся лучше сосредотачивают внимание на работе. Специальных знаний и навыков от учащихся работа с интерактивной доской не требует. Опыт общения с телефонами, планшетами, компьютерами есть у каждого, поэтому они быстро усвоили приёмы работы, просто наблюдая за учителем. Темп урока также возрастает, становится энергичнее, так как тексты, таблицы, рисунки подготовлены заранее. Положительный и удобный момент состоит в том, что всю информацию можно комментировать прямо на экране и сохранять записи для будущих занятий.

Безусловно, занятие с применением электронной доски будет требовать от учителя подготовки методических материалов. Огромный плюс в том, что все разработанные учителем материалы (наглядные пособия, схемы, таблицы) будут применяться еще неоднократно на последующих занятиях.

Но не стоит универсализировать только метод зрительного показа, так как отдельно взятый метод не может привести к полноценному усвоению знаний, формированию умений и навыков. Следует все же познакомить детей

и с аутентичными вещами космической тематики. В этом хорошо помогла и активизировала творческую деятельность обучающихся поездка в Музей космонавтики. Там дети познакомились с техникой, предметами, с тем, что в дальнейшем смогли отразить в своих рисунках, приобрели красочные впечатления, которые сохранятся на всю жизнь. У обучающихся проснулся искренний интерес к этой важной сфере, возникло понимание, с какой целью и как они должны выполнить это тематическое композиционное задание. Экскурсия помогла обучающимся выполнить в своем рисунке неординарную, интересную и яркую композицию. Выполнили ее с увлечением. Такое знакомство помогло им самостоятельно углубиться в тему, расширить приобретенные знания.

Рис 2.31. Андрей О., 12 лет, **Рис 2.32.** Александра А., 13 лет

Смена видов, способов художественного творчества на занятиях и их разнообразие снимают преждевременную утомляемость учащихся и обеспечивают более продуктивную деятельность. В ходе работы над картиной ребята вместе с учителем обсуждали композиционные решения, уточняли детали, указывали на некоторые ошибки и несоответствия в работах друг друга, придумывали более интересную концепцию рисунка, подсказывали, как может выглядеть тот или иной объект. Эта педагогическая форма также эффективно активизирует творческую и мыслительную деятельность, наводит на правильные, красивые и интересные решения поставленной темы урока. Такие коллективные просмотры-пятиминутки

помогают развивать воображение и фантазию, логическое и образное мышление, способствуют сплочению детского коллектива.

Еще одной формой повышения активности учеников на уроке в процессе художественно-творческой деятельности у подростков стала тематическая игра-беседа. Для развития интереса к игре педагог предложил ребятам рассмотреть фотографии и иллюстрации, связанные с профессиональной деятельностью космонавтов. Была проведена беседа с обучающимися о космических специальностях, о качествах, которыми должен обладать космонавт. Ученикам предлагалось ответить на вопросы. Например, какими, на их взгляд, качествами характера может обладать командир экипажа орбитального корабля, в чем заключается его работа; чем занимается бортинженер, какие обязанности у диспетчера и т.д. Использование электронной доски позволяет проводить различные формы проверки знаний, умений и навыков учащихся, организовывать проверку знаний с использованием анимации (исчезновение неправильного ответа) или решать динамичные кроссворды. Проверка на занятии также может производиться с использованием затенения экрана: снимаем затенение, и появляются ответы. Все это создает благоприятную среду для активной практической работы, помогло ученикам четко представить, какими могут быть космонавты, какие у них цели и задания. С помощью таких развивающих игр-бесед ученик более точно может наделить характеристиками свой рисунок, выявить художественный образ. Увлеченность в работе является одним из основополагающих средств повышения творческой активности.

Очень важно на занятиях тематическим рисованием учитывать дифференциацию обучения в соответствии со способностями и интересами обучающихся. Надо сказать, что не всегда предложенная ребятам тема сразу находит творческий отклик. Как показывает практика, девочкам не очень может нравиться темы, посвященная космонавтике либо Великой Отечественной войне, ведь, по их мнению, они больше подходят для

мальчиков. Но эти темы очень важны для воспитания духовности и гордости за свою страну. И, исходя из этого, преподаватель помогает придумать, направляет ход мысли на составление сюжета, который нашел бы отклик в душе ребенка, но в тоже время являлся бы отражением заданной темы. Девочкам в таких случаях предлагалось разработать эскизы, косвенно связанные с космосом. Например, интересным может быть сюжет о встрече космонавта после полета его детьми, женой, либо наоборот, проводы в экспедицию. Были предложены сюжеты о женщинах-космонавтах, о том, как дети раньше мечтали стать космонавтами. Такими примерами выявлялись у обучающихся их любимые мотивы из книг или кинофильмов, которые связывались с тематическим рисунком. Преподавателю также не стоит забывать и о стимулировании – хвалить своих подопечных.

Теперь рассмотрим примеры коллективной деятельности. Коллективная деятельность – это особая форма творческой деятельности на занятиях изобразительным искусством, а в системе дополнительного образования она является важной составляющей образовательного и воспитательного процесса.

В чем же заключается смысл идеи коллективных занятий в процессе обучения изобразительному искусству в учреждениях дополнительного образования? Учащиеся совместно ведут поиск будущей композиции, тем самым неосознанно усиливают свою творческую активность, которая проявляется в их живом обсуждении заданной общей темы.

К основным принципам проведения коллективных занятий изобразительным искусством, способствующих развитию умений, способностей, характера мы относим:

- принципы совместной развивающей деятельности;
- принципы смены ролей и деятельности для каждого подростка.

В работе с подростками нами используется совместно-взаимодействующая форма творческой деятельности. Такая форма деятельности предоставляет возможность вести совместную работу

одновременно всем участникам, согласовывая их действия на каждом из этапов процесса, она наиболее применима в условиях обучения живописи и композиции у подростков на занятиях тематическим рисованием.

Особенность такой формы деятельности заключается в выполнении живописной композиционной работы на одной плоскости. Каждый участник выполняет свою часть композиции, разрабатывает смысловой и художественный образ и согласовывает его с тем, что делают другие, при этом имея представление об общем результате.

Выделим стадии, характерные для каждого участника коллектива:

- поиск идей совместной композиции;
- отбор выразительных художественных и композиционных средств;
- защита и обсуждение своих и чужих предложений по реализации намеченной идеи композиции;
- подготовка и свершение рисунка с использованием всех своих художественных навыков, знаний и умений, направленных на полное раскрытие идеи композиции;
- анализ совместных действий.

Тем самым совместно-взаимодействующая форма творческой деятельности в рамках коллективной работы учащихся на занятиях изобразительным искусством может считаться видоизмененной формой группового творческого проекта.

Основными мотивами обучающегося к творческой деятельности становятся:

- потребность к коммуникации;
- желание выиграть, дух соревнования;
- интерес в реализации своих способностей – творческих, интеллектуальных, управленческих, организационных;
- осознание социальной роли (необходимости данной творческой работы для других).

Общим для всех мотивом в достижении, не основанном на отрицательных эмоциях, является интерес в реализации своих способностей.

Для выполнения с подростками конкурсной работы на тему «Отечественная война 1812 года» (рис. 2.33), была выбрана именно совместно-взаимодействующая форма творческой деятельности. Для создания тематической композиции подросткам был предложен один лист формата А1. На подготовительном этапе практической части работы нами были использованы современные информационные технологии. Технические средства обучения предоставляют замечательную возможность показывать с проектора на большом экране познавательные, развивающие фильмы, фотографии исторических реконструкций и репродукций картин с различными деталями и другими мельчайшими подробностями. Также есть все условия для прослушивания музыкальных композиций, соответствующих теме занятий. Все это внесло определенную динамику в ход занятия. Таким образом, созданные условия выполнения тематической композиции позволили вызвать у обучающихся активизацию их собственного воображения и фантазии, направило их творческую деятельность на обдумывание и решение композиционных задач, на раскрытие и составление собственного художественного видения.

Рассмотрим следующий этап работы по созданию конкурсной тематической композиции – стадию поиска идей. Обучающимся было предложено найти сюжет картины, после чего разделить лист на количество частей, соответствующих количеству участников. Затем обучающиеся работали каждый на небольшом листке: они создавали эскизы к будущему фрагменту картины (разработка мини-композиции). Они должны были также учесть, что придуманная ими мини-композиция смогла бы логически согласовываться с частями композиции других обучающихся и с основным замыслом в целом.

Основная тема, которую выбрали ребята: «Бородинское сражение». Затем они придумали общую сюжетную концепцию, поделили лист на части

и разделили между собой задачу изображения французской и русской армии, кому-то досталась пейзажная часть.

Рис. 2.33 «Бородино» Коллективная работа, учащиеся д./о. «Живопись». 10-13 лет

Продолжая работать над своими маленькими эскизами, обучающиеся прорисовывали фигуры 2-3 солдат, офицеров в разных позициях, которые согласовывались и соединялись с их «соседями по композиции». Мы бы хотели отметить слаженную работу обучающихся в команде при разработке композиции. Велось активное обсуждение, принимались или отстаивались свои и чужие идеи и предложения.

Следующий этап - живописный – работа с красками. Во время этого этапа ребята прописывали фрагменты рисунка своей работы красками. Мы отметим, что обучающиеся на протяжении всей работы помогали друг другу, происходил определенный обмен художественным опытом, некоторые даже делились знаниями по данной теме. Затем обучающиеся анализировали

совместную деятельность, уточняли первоначальную композицию, вводили в изображение новые детали и подробности.

Очень важным является, на наш взгляд, осуществление на занятиях изобразительным искусством в детской художественной студии совместной деятельности, которая положительно влияет на каждого обучающегося, особенно с точки зрения коммуникационного климата. Ведь занимаясь творческой деятельностью индивидуально, подростки мало общаются друг с другом и даже не все знакомы, хотя большинство обучающихся учатся в 5-6 параллельных классах одной общеобразовательной школы.

Во время совместной деятельности над тематической композицией все подростки невольно начали лучше узнавать друг друга. А впоследствии многие участники конкурсной работы продолжали общаться и вне занятий в студии. Это положительный результат в мотивации подростков на занятиях изобразительным искусством.

Также произошла перестройка отношений. Немаловажен тот факт, что многие дети перестали быть «отверженными», взаимоотношения в группах улучшились, дети стали чувствовать себя комфортно и уверенно. Удалось создать дружескую атмосферу, обучающиеся удовлетворены общением, в группах сложился положительный эмоциональный фон. Поэтому очевидно, что коллективные занятия помогают активизировать развитие их творческого потенциала и композиционного мышления, сформировать и усовершенствовать навыки совместной работы, развивают потребность в эстетическом общении и интерес к изобразительному искусству. Коллективные занятия очень важны при обучении: на примере наших работ мы убедились, насколько выросли социальные взаимоотношения, а также изменилась в сторону улучшения самооценка некоторых обучающихся.

Таким образом, мы видим, что одним из эффективных способов формирования и развития коллектива является коллективно-творческая деятельность.

Рис. 2.34 «Васнецовские мотивы» Коллективная работа,
учащиеся д./о. «Живопись». 10 -13 лет

В формирующем этапе эксперимента участвовали 105 обучающихся среднего школьного возраста ГБОУ «Дом детского творчества» (ГБОУ «Школа № 1223») и ГБОУ «Гимназия № 1576» г. Москвы. Обучающимся вновь предлагалось самостоятельно придумать сюжет рисунка на тему «Городской пейзаж». Испытуемые были разделены на экспериментальные и контрольные группы. Занятия в контрольных группах проходили по обычной методике. Обучающиеся из экспериментальных групп занимались по разработанной методике, направленной на активизацию творческой деятельности. Данные формирующего эксперимента показали, что целенаправленная работа по активизации воображения и творческой деятельности позитивно повлияла на результаты выполнения контрольного задания, тем самым подтвердили эффективность использования разработанной методики. Оценка результатов работ по перечисленным критериям в рамках констатирующего и формирующего экспериментов

приведены в таблицах, проиллюстрированы в графиках и диаграммах (см. таблицу 2.21, 2.22 и график 2.1, 2.2).

Результаты формирующего эксперимента показали изменение уровня творческой активности у обучающихся контрольной и экспериментальной группы за три года. Все процентные показатели **среднего и высокого**, уровня по каждому критерию творческой активности и композиционно-художественной деятельности на каждом этапе эксперимента были нами суммированы, усреднены и выстроены в график. В контрольной группе совокупный результат показателей творческой активности вырос в сравнении с констатирующим этапом – на 23% . В экспериментальной группе он возрос до 40% (см. график 2.1). Результат художественно-композиционной деятельности в контрольной группе вырос в сравнении с констатирующим экспериментом на 29% . В экспериментальной группе он возрос до 58% (см. график 2.2).

График 2.1 Динамика уровней творческой активности

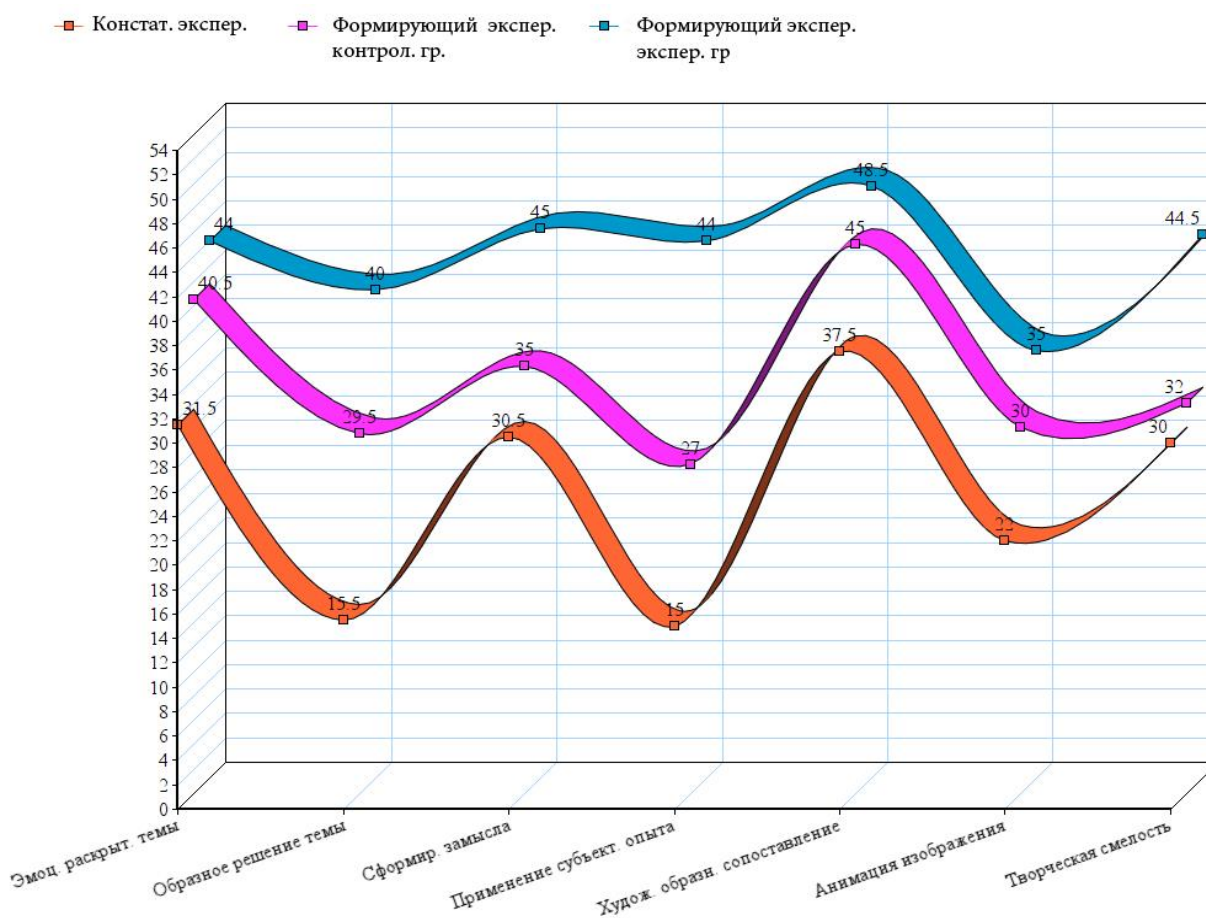

График 2.2 Динамика уровней художественно-композиционной деятельности

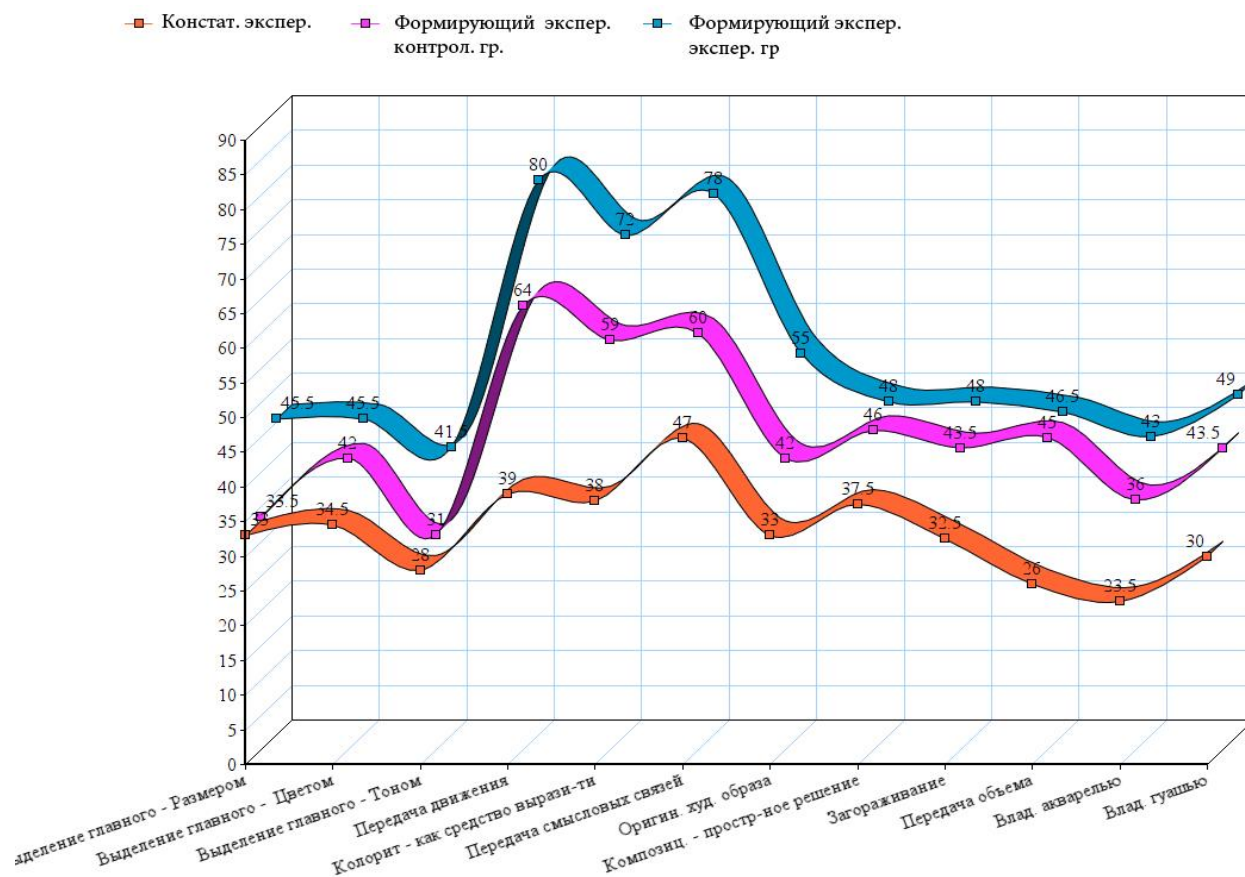

Таблица 2.19. Рисунки учащихся контрольной группы, участвовавших в формирующем эксперименте.

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис 2.35. Арина Ш., 13 лет, **Рис 2.36** Ольга Л., 14 лет, **Рис 2.37** Полина Е., 14 лет

В результате сравнительного анализа творческой деятельности обучающихся подросткового возраста к высокому уровню активности было отнесено 30% обучающихся в контрольной группе и 68% обучающихся в экспериментальной группе. Средний уровень творческой активности показали 37% обучающихся контрольной и 28% обучающихся экспериментальных групп. Работы с низким уровнем показали 33% обучающихся контрольной группы и 14% обучающихся экспериментальной группы (см. таблицу 2.19, 2.20, 2.21, 2.22).

Таблица 2.20. Рисунки учащихся экспериментальной группы, участвовавших в формирующем эксперименте

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис 2.38. Катя Ш., 13 лет, **Рис 2.40** Александра А., 13 лет, **Рис 2.41** Анастасия С., 14 лет

Отметим, что работы обучающихся из контрольной группы обладают стереотипностью: дома простой геометрической формы, линейная перспектива представлена фронтальным построением с одной точкой схода и не всегда верно выполнена, изображенные люди лишены действий и эмоций (см. таблицу 2.19).

Для этой группы характерно отсутствие достаточно длительной подготовительной работы. Обучающиеся используют один или два предварительных наброска, изображая один предмет за другим, не задумываясь о художественном образе композиции. Творческую активность обучающихся можно охарактеризовать как низкую.

Сюжетная сформированность замысла и оригинальное решение образов свидетельствуют о развитости воображения и высокой активности творческой деятельности.

Обучающиеся из экспериментальной группы разумно используют площадь и формат листа, знают, как выделить главное в композиции – 57% работ высокого уровня, в контрольной группе – 40%. Уверенное использование элементов загромождения: в экспериментальной группе – 90% работ высокого уровня, в контрольной группе – 60%. Особое внимание уделяют передаче масштаба в экспериментальной группе – 65 % работ высокого уровня, в контрольной группе – 45%.

Значительный успех демонстрируют обучающиеся экспериментальной группы при рассмотрении критерия «Композиционно-пространственное решение». В работах обучающихся экспериментальной группы более выразительное цветовое и тональное решение. Слабое увеличение показателей отмечено в передаче объема в работах экспериментальной группы. В ходе констатирующего этапа детские работы были преимущественно плоскостными, а обучающиеся испытывали трудности в определении размеров и положения предметов по отношению друг к другу и к размеру листа, во время контрольного эксперимента у большинства затруднений это не вызвало. Обучающиеся из экспериментальной группы более точно передают детали композиции (56% по сравнению с 24% в контрольной группе) (см. таблицу 2.20, 2.21, 2.22, график 2.1, 2.2).

Таблица 2.21.Формирующий эксперимент. Блок критериев «Творческая активность»

Творческая активность																					
	Эмоциональное раскрытие темы			Образное решение темы			Сформированность замысла			Применение субъективного опыта			Художественно-образное сопоставление			Анимация изображения			Творческая смелость		
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Формирующий эксперимент. Контрольная группа																					
Кол-во	9	27	12	20	17	11	14	18	16	22	16	10	10	20	18	19	17	12	21	17	10
%	19	40	41	41	36	23	30	37	33	46	34	20	20	41	39	40	36	24	35	35	30
Формирующий эксперимент. Экспериментальная группа																					
Кол-во	7	24	26	11	21	25	6	17	34	7	11	39	2	6	40	17	23	17	6	11	40
%	12	38	50	20	37	43	10	30	60	12	20	68	3	11	86	30	40	30	11	20	69

Таблица 2.22.1 Формирующий эксперимент. Блок критериев «Художественно-композиционная деятельность»

Художественно-образное решение композиции								
	Передача движения		Колорит - как средство выразительности		Передача смысловых связей		Оригинальность художественного образа	
Уровни	Нет	Есть	Нет	Есть	Нет	Есть	Стереотипное	Оригинальное
Формирующий эксперимент. Контрольная группа								
Кол-во	17	31	20	28	19	29	28	20
%	36	64	41	59	40	60	58	42
Формирующий эксперимент. Экспериментальная группа								
Кол-во	11	46	16	41	13	44	26	31
%	20	80	28	72	22	78	45	55

Таблица 2.22. Формирующий эксперимент. Блок критериев «Художественно-композиционная деятельность»

Художественно-образное решение композиции									
	Выделение главного - Размером			Выделение главного - Цветом			Выделение главного - Тонем		
Уровни	Н	С	В	Н	С	В	Н	С	В
Формирующий эксперимент. Контрольная группа									
Кол-во	14	9	25	8	13	27	18	15	15
%	29	18	53	16	27	57	38	31	31
Формирующий эксперимент. Экспериментальная группа									
Кол-во	5	17	35	5	12	40	10	21	26
%	9	29	62	9	21	70	17	37	46

Таблица 2.22.2 Формирующий эксперимент. Блок критериев «Художественно-композиционная деятельность»

Объемно-пространственное решение композиции									
	Композиционно - пространственное решение			Загораживание			Передача объема		
Уровни	фризовое	многоплановое	с эл-тами перс-вы	Н	С	В	Н	С	В
Формирующий эксперимент. Контрольная группа									
Кол-во	4	21	23	6	12	30	4	22	22
%	8	43	49	13	26	61	10	45	45
Формирующий эксперимент. Экспериментальная группа									
Кол-во	1	14	42	2	6	49	4	15	38
%	2	24	74	4	10	86	7	26	67

Таблица 2.22.3 Формирующий эксперимент. Блок критериев «Художественно-композиционная деятельность»

Владение техническими навыками работы красками						
	Акварельные краски			Гуашевые краски		
Уровни	Н	С	В	Н	С	В
Формирующий эксперимент. Контрольная группа						
Кол-во	13	24	11	6	19	23
%	28	51	21	13	39	48
Формирующий эксперимент. Экспериментальная группа						
Кол-во	8	25	24	1	14	42
%	14	44	42	2	25	73

Сравнительный анализ показателей экспериментальных и контрольных групп, принявших участие в формирующем эксперименте, подтверждает, что предложенная методика занятий является эффективным средством по повышению уровня творческой активности, активизирует процесс художественно-образного мышления (см. приложение 1). У учащихся появляется желание и интерес к творческой и личностной самореализации. Формирующий эксперимент и разработанные в ходе исследования методы обучения позволили нам проследить, как обучающиеся подросткового возраста постепенно переходят от репродуктивной деятельности к творческой интерпретации. Вышесказанное свидетельствует о положительном, эффективном влиянии предложенной методики, направленной на активизацию творческой деятельности на занятиях композицией у подростков (см. приложение 3).

Активизация творческой деятельности личности в ходе обучения – это постоянный совместный процесс взаимодействия учителя и ученика. И учителю, и ученику необходимо проявлять свою активность, только в таком случае процесс взаимодействия будет эффективным. Когда обучающийся сконцентрирует внимание на словах учителя, поставит цель понять их и усвоить, мобилизуя свою внешнюю и внутреннюю активность, тогда они станут ему понятны.

Таким образом, мы видим, что учение с увлечением зависит от активной мыслительной деятельности обучающегося на занятиях. Занятия, на которых обучающиеся работают активно, а учитель ловко создает атмосферу творчества, располагающую к деятельности, будут считаться ценными. Активизация творческой деятельности ставит перед учителем задачу умелого методического руководства процессом обучения, понимания целесообразности применяемых педагогических приемов.

Исходя из этого, занятия по изобразительному искусству в условиях учреждений дополнительного образования призваны формировать и развивать у обучающихся активную творческую деятельность, учить

мыслить нестандартно, искать интересные решения, учитывать способности и интересы, находить подход к каждому обучающемуся.

Предпринятое исследование подтвердило гипотезу о том, что для стимулирования воображения, которое способствует эффективному развитию замысла и поиску изобразительных и выразительных средств, необходимо применение методики по активизации творческой деятельности. Анализ результатов констатирующего и сравнительного экспериментов дал возможность выявить влияние разработанной нами методики по активизации творческой деятельности на качество работ обучающихся среднего школьного возраста на занятиях тематической композицией. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной методики.

Выводы по второй главе

В ходе констатирующего этапа эксперимента было определено, что процесс обучения тематической композиции не может проходить без развития знаний, умений и навыков по рисунку и живописи. Существует связь между теоретическими знаниями и качеством изобразительной деятельности. Применение теоретических знаний особо важно в создании тематических композиций, ведь при создании тематических композиций необходимо уметь работать по памяти и представлению. Также важной является опора на знания о конструкции предметов, цвете, законах композиции, средствах художественной выразительности в изобразительном искусстве.

В процессе формирующего этапа эксперимента были рассмотрены методы влияющие на мотивацию учащихся в процессе творческой деятельности. К таким методам мы отнесли – методы эмоционального стимулирования и познавательного интереса. Также разработаны 2 блока критериев для оценки тематических композиций – блок художественно-композиционной деятельности и блок творческой активности. Оба блока критериев находятся во взаимозависимости и взаимосвязи. Но, если при повышении творческой активности обучающихся увеличится рост их композиционных работ, то обучение композиционной работе не всегда является источником творческой активности.

Благодаря критериям творческой активности можно выявить не только выразительные стороны детского рисунка, но и качество деятельности обучающихся в процессе рисования. Творческий подход к заданию у обучающихся будет определяться чертой, характеризующейся динамичным условием становления деятельности, ее реализации и преобразования, свойством ее собственного движения, то есть активностью.

Экспериментально проверена эффективность предложенной нами методики по активизации творческой деятельности на занятиях тематической

композицией у подростков в учреждениях дополнительного образования на этапе формирующего эксперимента. Эффективными методами и приемами активизации творческой деятельности являются: эмоциональное стимулирование, моделирование ситуации успеха, поощрение в обучении, организация готовности восприятия, стимулирование увлекательным содержанием, создание ситуации творческого поиска. Учебно-творческие задания, направленные на воспитание творчески активной личности и развитие художественно-композиционной деятельности, позволяют значительно повысить уровень воображения обучающегося среднего школьного возраста и осуществить переход от репродуктивной деятельности к творческой интерпретации.

Использование предлагаемой методики показало, что все приведенные методы, формы, принципы и средства дают эффективный результат в развитии творческой активности обучающихся, вызывают большой интерес к учебе, стимулируют обучающихся преодолевать трудности, способствуют быстрому развитию творческого мышления и воображения на занятиях изобразительным искусством. У обучающихся появляется желание и интерес к творческой и личностной самореализации, активизируется процесс художественно-образного мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Педагогическое исследование методики активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией и развитие творческого мышления и воображения подростков средствами изобразительного искусства в системе дополнительного образования направлено на создание педагогических условий, разработку содержания и методов активизации, оказывающих динамичное положительное влияние на творческую деятельность, что доказывает актуальность исследуемой проблемы. Подтверждена гипотеза о том, что для формирования богатого воображения у обучающихся подросткового возраста, которое способствует эффективному развитию замысла и поиску изобразительных и выразительных средств, необходимо применение специальной методики по активизации творческой деятельности на занятиях в учреждениях дополнительного образования в процессе работы над созданием тематической композиции. Применение теоретических основ в практической работе особенно актуально в создании композиций на тему, поскольку здесь необходимо умение работать по памяти и представлению. При этом нужно опираться на знания о правилах построения формы и пространства, законах композиции и цвета, особенностях визуального восприятия и средствах художественной выразительности в изобразительном искусстве.

Тем самым достигнута цель, решены задачи диссертационного исследования и получены следующие результаты:

1. Проанализирован и обобщен опыт исторически сложившихся методов обучения тематической композиции в плане возможности использования их для активизации творческой деятельности подростков в учреждениях дополнительного образования.
2. Определены методологические и психолого-педагогические основы активизации творческой деятельности подростков.

3. Выявлены особенности влияния процесса воображения на активизацию творческой деятельности обучающихся подросткового возраста при создании тематической композиции в учреждениях дополнительного образования.
4. Рассмотрен один из показателей художественного развития - композиционно-творческая деятельность обучающихся, суть которой заключается в комплексном подходе к решению проблем композиции, объединенных с предметными задачами рисунка, живописи, истории искусств, установление связи теории и практики.
5. Проанализированы и обобщены подходы к обучению тематической композиции на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования.
6. Экспериментально проверена эффективность предложенной методики по активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования.

Использование предлагаемой методики показало, что все приведенные приемы, формы, принципы и средства дают эффективный результат в развитии творческой активности обучающихся, вызывают большой интерес к учебе, стимулируют обучающихся преодолевать трудности, способствуют более быстрому развитию творческого мышления и воображения на занятиях изобразительным искусством. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования, подтвердили результативность предлагаемой методики по активизации творческой деятельности обучающихся. Предложенная методика прошла положительную апробацию в ряде учреждений дополнительного образования города Москвы. Внедрение результатов исследования позволило повысить уровень творческой активности обучающихся в процессе работы над тематической композицией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 2001. – 335 с.
2. Алпатов, М.В. Композиция в живописи / М.В. Алпатов. – М.: Искусство, 1940. – 132 с.
3. Альберти Л.- Б. Десять книг о зодчестве: в 2-х т / Л.- Б. Альберти. – М.: Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1935. – Т.1. – 392 с.
4. Ананьев, Б.Г. Психология чувственного познания / Б.Г. Ананьев. – Л.: Изд-во АПН, 2000. – 486 с.
5. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Словарь терминов / под ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 763 с.
6. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.
7. Бабанский Ю.К., Журавлев В.И., Розов В.К. и др. Введение в научные исследования по педагогике: учебное пособие для пед. институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.К. Розов и др. – М.: Просвещение, 1988. – 239 с.
8. Бехтерев, В.М. Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении / В.М. Бехтерев. – СПб.: Тип. П.П. Сойкина, 1910. – 50 с.
9. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 200 с.
10. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 2004. – 1600 с.
11. Бродецкий, А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Азбука молчания / А.Я. Бродецкий. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с.
12. Брушлинский, А.В. Мышление и прогнозирование / А.В. Брушлинский. – М.: Наука, 1979. – 230 с.
13. Буровкина, Л.А. Научно-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2011. – 320 с.

14. Буровкина, Л.А. Основы декоративно-прикладного искусства: монография / Л.А. Буровкина. – М.: МГПУ, 2016. – 204 с.
15. Буровкина, Л.А. Теоретико-методологические условия художественного образования учащихся в учреждениях дополнительного образования: дис. ... докт. пед. наук. / Л.А. Буровкина. – М., 2010. – 368 с.
16. Ветров, В.Н. Уровень форморазличия как критерий художественного развития школьника // Вопросы художественного развития школьников на занятиях изобразительным искусством: Сборник научных трудов. / Под ред. Б.П. Юсова. – М.: НИИОП, 1981. – С. 138-158.
17. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / Под ред. И.С. Якиманской. – М.: 1989. – 224 с.
18. Волков, Н.Н. Восприятие картины / Н.Н. Волков. / Под ред. И.П. Глинской. 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1976. – 320 с.
19. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 524 с.
20. Волошин М. Суриков / М. Волошин. – Спб: Аполлон, 1916, № 6-7.
21. Вульфсон, С.И. Уроки профессионального творчества / С.И. Вульфсон. – М.: Академия, 1999. – 160 с.
22. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.
23. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Психол. очерк. / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
24. Выготский, Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения / Л.С. Выготский. – М., Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1935. – 134 с.
25. Гегель, Г. Эстетика / Г. Гегель. – М.: Наука, 1968. – Т.1. – 241 с.
26. Голубева Э.А. Некоторые направления и перспективы исследования природных основ индивидуальных различий/ Э.А. Голубева // Вопросы психологии. – 1983. - №3. – С.18-21.

27. Горячев, А.В. Проектная деятельность в образовательной системе 2100 // Начальная школа до и после, № 5. – 2004. – С. 3-8.
28. Гуревич, А.Я. О новых проблемах изучения средневековой культуры // Культура и искусство европейского Средневековья / А.Я. Гуревич. – М.: Сов. художник, 1981. – С. 11-13.
29. Данилова, И.Е. От Средних веков к Возрождению / И.Е. Данилова. – М.: Искусство, 1975. – 408 с.
30. Даровский, А.И. Дидактические основы развития одарённости учащихся / А.И. Даровский. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 209 с.
31. Елизаров, В.Е. Комплексная программа: композиция, рисунок, живопись, пленэр. // Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М.: 2008.
32. Зубов В.П. Леонардо да Винчи / В.П. Зубов. – М.: Наука, 2008. – 350 с.
33. Зубов, В.П. Труды по истории и теории архитектуры / В.П. Зубов. – М.: Искусствознание, 2000. – 525 с.
34. Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов. – М.: Педагогика, 1989. – 122 с.
35. Игнатъев С.Е. Исследование закономерностей развития творческих способностей младших школьников на занятиях живописью (в условиях кружковой работы): автореф. дис...канд. пед. Наук / С.Е. Игнатъев. – М., 1982. – 16 с.
36. Игнатъев, Е.И. Влияние восприятия предмета на изображение по представлению // Психология рисунка и живописи / Е.И. Игнатъев. – М.: 1954. – С. 5-58.
37. Игнатъев, Е.И. Вопросы психологического анализа процесса рисования // Известия АПН РСФСР, 1950, выпуск 25. – С. 71-116.
38. Игнатъев, Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека / Е.И. Игнатъев. – М.: Знание, 1968. – 32 с.

39. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатъев. – М.: Издательство Академии Педагогических наук РСФСР, 1959. – 223 с.
40. Игнатъев, Е.И. Психология рисунка и живописи // Вопросы психологического исследования формирования образа (Сборник статей). – М.: Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1954. – 224 с.
41. Игнатъев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пос. для вузов / С.Е. Игнатъев. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208 с.
42. Изобразительное искусство в школе / под ред. В.В. Колокольникова. – М.: Педагогика, 1975. – 96 с.
43. Ильенков Э.В. Философия и культура / Э.В. Ильенков. – М.: Политиздат, 1991. – 120 с.
44. Ильин, Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
45. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества / Т.Г. Казакова. – М.: ВЛАДОС, 2006. – 255 с.
46. Канунникова Т.А. Методика развития композиционно-образного мышления подростков средствами изобразительного искусства: дис. ...канд. пед. наук / Т. А. Канунникова. – М.: 2016. – 289 с.
47. Как собирать продукты детского творчества / под ред. В.А. Артемова и Н.А. Рыбникова. – М.: Б.и., 1924. – 828 с.
48. Кибрик, Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // В сб. научных трудов / Под общей редакцией В.В. Ванслова. – М.: НИИ Российской академии художеств, 1999. – 320 с.
49. Киреенко, В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В.И. Киреенко. – С.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 304 с.
50. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество / Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 160 с.

51. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и творчество / Т.С. Комарова. – М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
52. Коммуникативно-ориентированные образовательные среды / Психология проектирования / под ред. В.В. Рубцова. – М., 2006. – 197 с.
53. Корешков, В.В. Формирование личности учащегося в процессе декоративной деятельности по художественно-эстетической организации среды: дис. ...д-ра пед. наук / В.В. Корешков. – М.: 1994. – 371 с.
54. Кропина, Р.А. Художественное развитие учащихся 5-7 классов в процессе обучения композиции на уроках изобразительного искусства: дис. ...канд. пед. наук / Р.А. Кропина. – СПб.: 2006. – 149 с.
55. Крымов, Н.П. Художник и педагог / Статьи, воспоминания / Н.П. 54. Крымов. – М.: Изобраз. искусство, 1989. – 224 с.
56. Кудина Г.Н., Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Как развивать художественное восприятие у школьников / Н.Г. Кудина, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М.: Знание, 1988. – 80 с.
57. Кузин, В.С. Некоторые особенности развития школьника в процессе обучения изобразительному искусству / Сб. Повышение эффективности уроков изобразительного искусства / Под ред. В.С. Кузина. – М.: Просвещение, 1975. – 150 с.
58. Кузин, В.С. Психология живописи / В.С. Кузин. – М.: Оникс 21 век, 2005. – 304 с.
59. Леонардо да Винчи. Пропорции // Мастера искусств об искусстве. – С. 134–136.
60. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 391 с.
61. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 306с.
62. Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.

63. Малюков, А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности / А.Н. Малюков. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1999. – 256 с.
64. Маслоу, А. Мотивация и личность // – 3-е изд./ А. Маслоу. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.
65. Мастера советского изобразительного искусства. / Произведения и автобиографические очерки // Сост. П.М. Сысоев, В.А. Шкварников. – М.: Искусство, 1951. – 604 с.
66. Махутдинов, Р.Ф. Дифференцированная профессиональная подготовка дизайнера в художественном ССУЗе: дисс. ... канд. пед. наук. / Р.Ф. Махутдинов. – Казань: 1999. – 215 с.
67. Медведев, Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособ. для студ. худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Л.Г. Медведев. – М.: Просвещение, 1986. – 159 с.
68. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Художник в каждом ребенке / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М.: Просвещение, 2008. – 159 с.
69. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству: Художественное развитие ребенка в семье. – М.: Редакция журнала «Искусство в школе», 1995. – 144 с.
70. Мордкович, В. Г. Активность как философская категория.// Общественно-политическая активность трудящихся /В.Г. Мордкович. – Свердловск: Изд-во Свердловского гос. ун-та, 2006. – 210 с.
71. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.
72. Немов, Р.С. Психология: В 3-х кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – кн. 1. – 318 с.
73. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 2006. – 794 с.

74. Основные положения программы «Изобразительное искусство и художественный труд» и поурочная программа начальной школы / Под рук. Б.М. Неменского. – М.: Советский художник, 1978. – 166 с.
75. Петровский, В.А. Психология неадаптивной активности / В.А. Петровский. – М.: РОУ, 2002. – 187 с.
76. Полуянов, Ю.А. Воображение и способности / Ю.А. Полуянов. – М.: Знание, 1982. – 96 с.
77. Полуянов, Ю.А. Дети рисуют: (Педагогический всеобуч родителей) / Ю.А. Полуянов. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.
78. Пономарев, Я.А. Психология творчества / Я.А. Пономарев. – М.: Педагогика, 2005. – 304 с.
79. Прангишвили А.С. Исследования по психологии установки / А.С. Прангишвили. - Тбилиси: Мецниереба, 1967. – 336 с.
80. Принцип развития в психологии / под ред. Л.И. Анцыферовой. – М.: 2008. – 368 с.
81. Психологический словарь / авт.- сост. В.Н. Копорулина, М.Н. Смирнова, Н.О. Гордеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 640 с.
82. Развитие творческой активности студентов: опыт, проблемы, перспективы. Сб. научных трудов. – М.: НИИВШ, 2008. – 172с.
83. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: учеб. пособие / пер. с англ. – 8-е международное издание / Ф. Райс. – СПб.: Питер, 2000. – 624 с.
84. Романова, Е.С. Графические методы в практической психологии, Е.С. Романова. – СПб.: Речь, 2002. – 416 с.
85. Романова, Т.В. Принципы Толстовской педагогики в преддверии нового века / Т.В. Романова. – Русская словесность №1, 2005.
86. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.

87. Ростовцев, Н.Н. История методов обучения рисования: Зарубеж. школа рисунка. Учеб: пособие для студентов пед. ин-тов по спец. N 2109 «Черчение, рисование и труд» / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
88. Рошин, С.П. Живопись. Основы теории и практики: Учебное пособие / С.П.Рошин. – М.: Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008. – 216 с.
89. Рубинштейн, СЛ. Основы общей психологии: В 2-ух т. 2-е изд. / С.Л. Рубинштейн. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.
90. Рыбников, Н.А. Детские рисунки и их изучение / Н.А. Рыбников. – М.: Госиздат, 1926. – 48 с.
91. Саблина, Н.А. Развитие воображения студентов-дизайнеров как условие формирования профессиональных качеств / Н.А. Саблина // Преподаватель XXI век. – 2012.- №4. – С.132-136
92. Савлучинская, Н.В. Активизация творческой деятельности студентов дошкольного факультета на занятиях по изобразительному искусству: дис. ... канд. пед. наук. / Н.В. Савлучинская. – Омск, 2002. – 128 с.
93. Свешников, А.В. Композиционное мышление в изобразительном искусстве: дисс. ... д-ра искусствоведения / А.В. Свешников. – СПб.: 2003. – 277 с.
94. Свешников, А.В. Особенности изучения композиционного мышления в живописи // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2003. – № 6. – С. 112-123.
95. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 576 с.
96. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учеб. пособие для вузов / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416 с.
97. Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 2007. – 800 с.

98. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. Пособие / С.А. Смирнов. – М.: Академия, 1998. – 512 с.
99. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности / С.Д. Смирнов. – М.: Аспект - Пресс, 2005. – 271 с.
100. Сокольникова, Н.М. Развитие художественно-творческой активности школьников в системе эстетического воспитания: Монография / Н.М. Сокольникова. – М.: 2007. – 242 с.
101. Соловов, А.В. Информационные технологии обучения в профессиональной подготовке / А.В. Соловов // Информатика образования. - 2004. -№7. – С. 21-42.
102. Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике / сост. Н.А. и З.А. Радзимовские, С. Н. Гольдштейн. – Л.: Искусство, 1977. – 384 с.
103. Сухарева, А.П. Активизация творческой деятельности младших школьников на занятиях по изобразительному искусству: дис. ... канд. пед. наук. / А.П. Сухарева. – Омск, 2000. – 205 с.
104. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников / Н.Ф. Талызина. – М.: Просвещение, 1978. – 175 с.
105. Творчество и личность. Тезисы докладов международного симпозиума. – Курск: КГТУ, 1995. – 193 с.
106. Теплов, Б.М. Способности и одаренность Б.М. Теплов // Ученые записки государственного института психологии: в 2-х т.-Т.2. – М.: 2003. – 58 с.
107. Титов, А.А. Коллективная деятельность на занятиях изобразительным искусством, как средство развития творческой активности подростков. / А.А. Титов // Вестник Красноярского государственного педагогического университета. – 2012. №2(20). – С. 222-225.
108. Титов, А.А. Методы активизации творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства в системе дополнительного образования. / А.А. Титов // Вектор науки Тольяттинского госуниверситета. Серия: Педагогика, психология. – 2012. - №2(9). – С. 288-290.

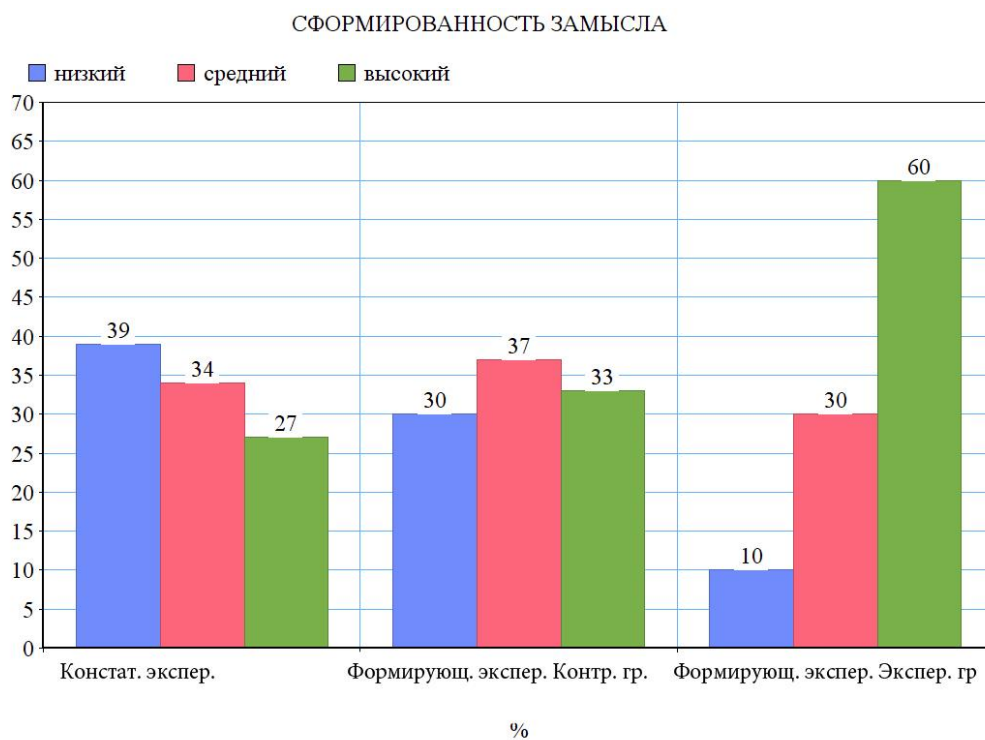
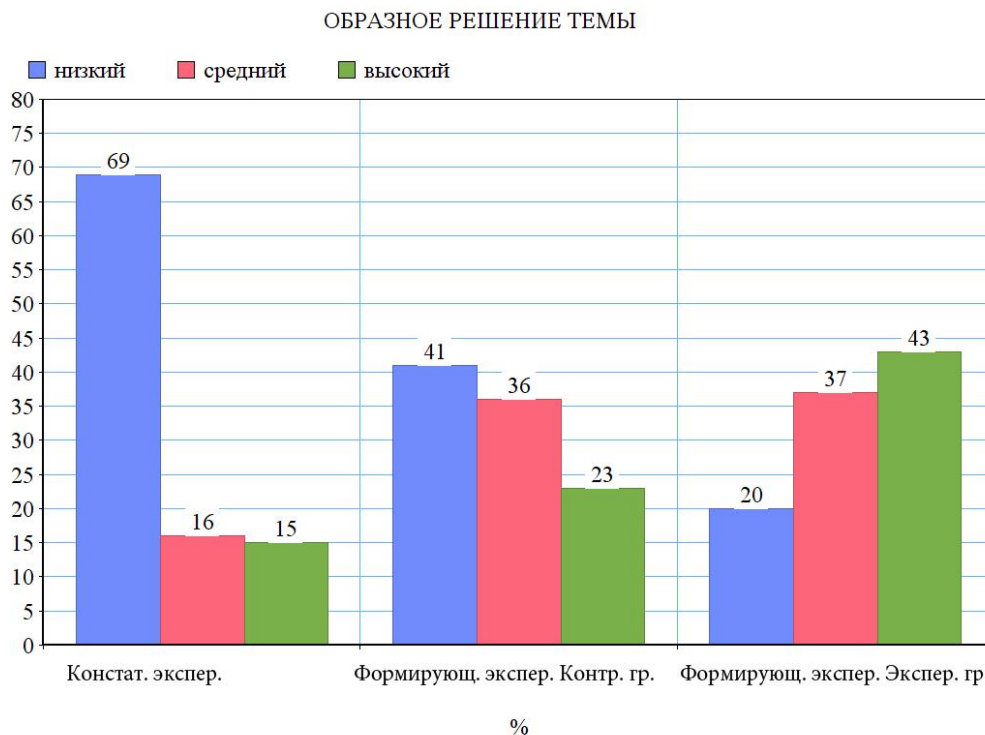
109. Титов, А.А. Специфика методов, форм, приемов активизации творческой деятельности подростков на уроках тематического рисования. / А.А. Титов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. №1. – С. 172-176.
110. Тихомирова, Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка // Младший подростковый возраст (11-14 лет) / Л.Ф. Тихомирова. – М.: Рольф, 2001. – 160 с.
110. Ткаченко, В. П. Пространственное воображение и образное моделирование (психологический аспект); [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuu.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2006_9_2/doc_pdf/tkachenko.pdf
111. Толстой Л.Н. Педагогические сочинения / Л.Н. Толстой. – М.: Педагогика, 1989. – 543 с.
112. Тумим-Альмединген, Н.А. Педагогические опыты и взгляды Р. Оуэна / Н.А. Тумим-Альмединген. – М.: 2000. – 398 с.
113. Узнадзе, Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки / Д.Н. Узнадзе. – Тбилиси: Изд-во Академии наук Грузинской ССР, 1961. – 211 с.
114. Ушинский, К.Д. Воскресные школы // Собр. соч., Т. 2 / К.Д. Ушинский. – М.: 1948. – 655 с.
115. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский. – М.: Советский художник, 1988. – 588 с.
116. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе. Утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012. № 156.
117. Фельдштейн, Д.И. Психология развития личности в онтогенезе / Д.И. Фельдштейн. – М.: Педагогика, 2006. – 206 с.
- Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников. – Минск: Народная асвета, 1975. – 208 с.

118. Чистяков, П.П. Письма, книжки, воспоминания / сост. Э. Белютин, Н. Молевой. – М.: Искусство, 1952. – 590 с.
119. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
120. Шмит, Ф.И. Почему и зачем дети рисуют / Ф.И. Шмит. – М.: Госиздат, 1925. – 196 с.
121. Шорохов, Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства: пособие для учителей / Е.В. Шорохов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1977. – 112 с.
122. Шорохов, Е.В. Основы композиции / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с.
123. Шорохов, Е.В. Художественный образ и искусство // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 1. Сб. статей. – М.: Прометей, 1996. – С. 13-16.
124. Щербаков, А.В. Проблемы руководства изобразительным творчеством подростков // Вопросы художественного развития школьников на занятиях изобразительным искусством: Сборник научных трудов / Под ред. Б.П. Юсова. – М.: НИИОП, 1981. – С. 95-122.
125. Энциклопедический словарь. Современная версия / Под ред. Ф. Брокгауза, И. Ефрона. – М.: Эксмо, 2002. – 672 с.
126. Эстетика ренессанса. Т. 2 / Сост. В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1981. – 639 с.
127. Юон, К.Ф. Об искусстве: в 2-х т. Двухтомный сборник статей, выступлений и докладов, высказываний по вопросам живописи, рисунка, педагогики, театра и декоративного искусства / К.Ф. Юон. – М.: Сов, художник, 1959. - т. 1. – 248 с.; т. 2. – 285 с.
128. Юсов, Б.П. Грамотность и выразительность детского рисунка: автореф. канд. пед. наук / Б.П. Юсов. – М.: 1963. – 23 с.

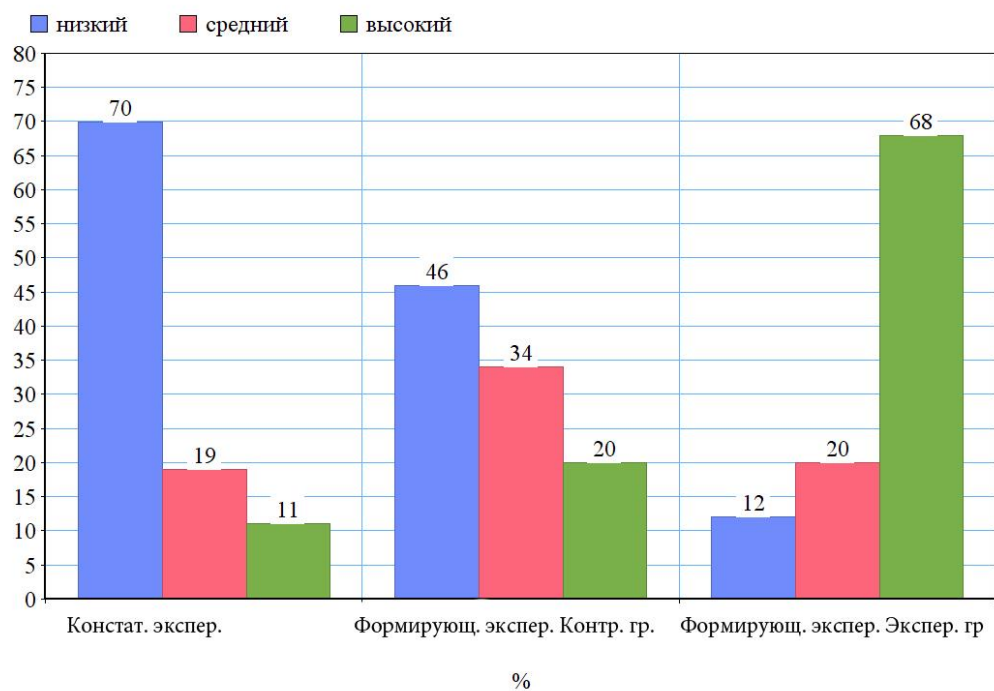
129. Якиманская, И.С. Развитие пространственного мышления школьников // Науч. - исслед. ин-т общей и пед. психологии АПН СССР. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.
130. Якиманская, И.С. Технология личностно ориентированного обучения в современной школе. / И.С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 112 с.
131. Якобсон, П.М. Психология художественного творчества / П.М. Якобсон. – М.: Знание, 1971. – 48 с.
132. Яковлева Н.А., Мозговая Е.Б., Чаговец Т.П. и др. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие. / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.
133. Яшухин, А.П. Живопись: учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов / А.П. Яшухин, С.П. Ломов. – М.: Агар, 1999. – 227 с.
134. Arnheim, Rudolf. Art and Visyal Perception. New. Version. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974.
135. Lewy A. Planning the school curriculum. – Paris, 1977.
136. Mednik S.A. The Associative Basis of the Creative Process// Psichological Reviw. – 1962. V.69 № 3.
137. Mooney R.L. A conceptual model for Integrating four approaches tqtnel identification of creative talent //Scientific creativity: its recognition and development /Taylor C.W., Barron F. (Eds.). N.Y.: Wiley, 1963. – P. 331 – 340.
138. Paul Klee, Pedagogical Scetchbook, New York: Praeger Publishers, 1960.
140. Second handbook of research on teaching. – N. – Y., 1980. – P. 501.
141. The Minnesota studies of creative thinking // Widening horizons in creativity / Taylor C.W. (Ed.). – N.-Y., 1964.V.Vernon Woolf. Holodynamics. – New-York.
142. Torrans P. Education and creative potential. Minneapolis, 1963.

Приложение 1

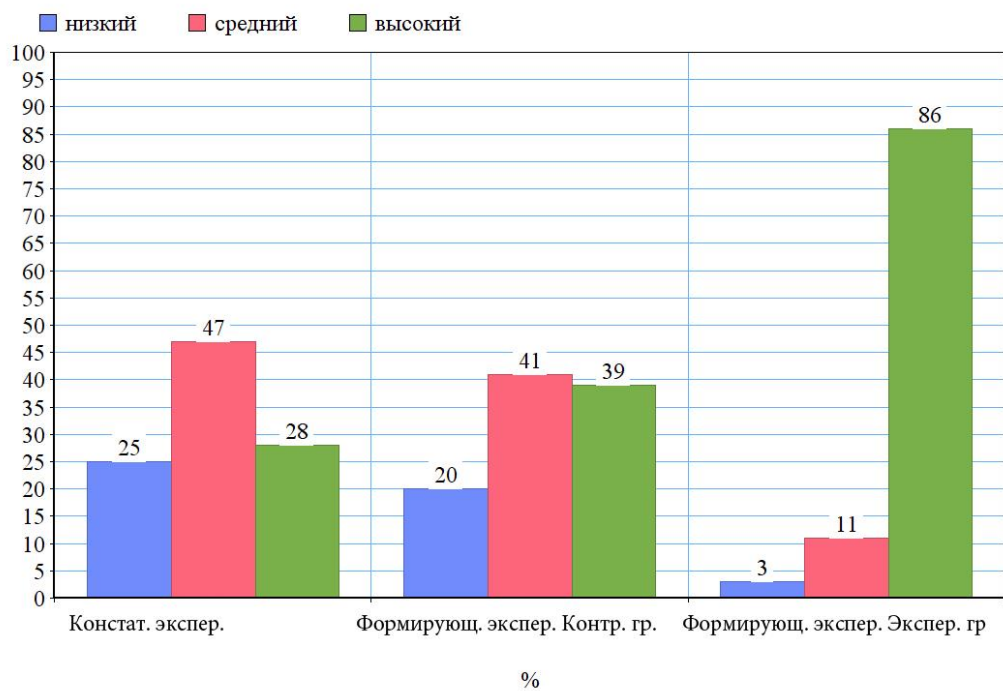
Диаграммы, иллюстрирующие результативность предлагаемой методики по активизации творческой деятельности подростков в ходе констатирующего и формирующего эксперимента

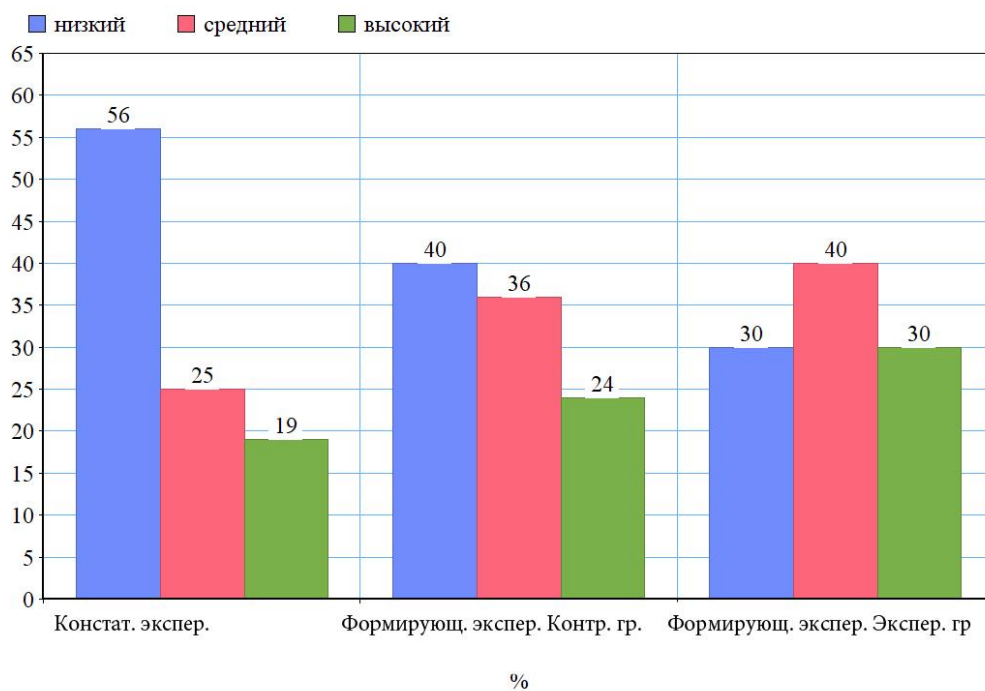
ПРИМЕНЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА

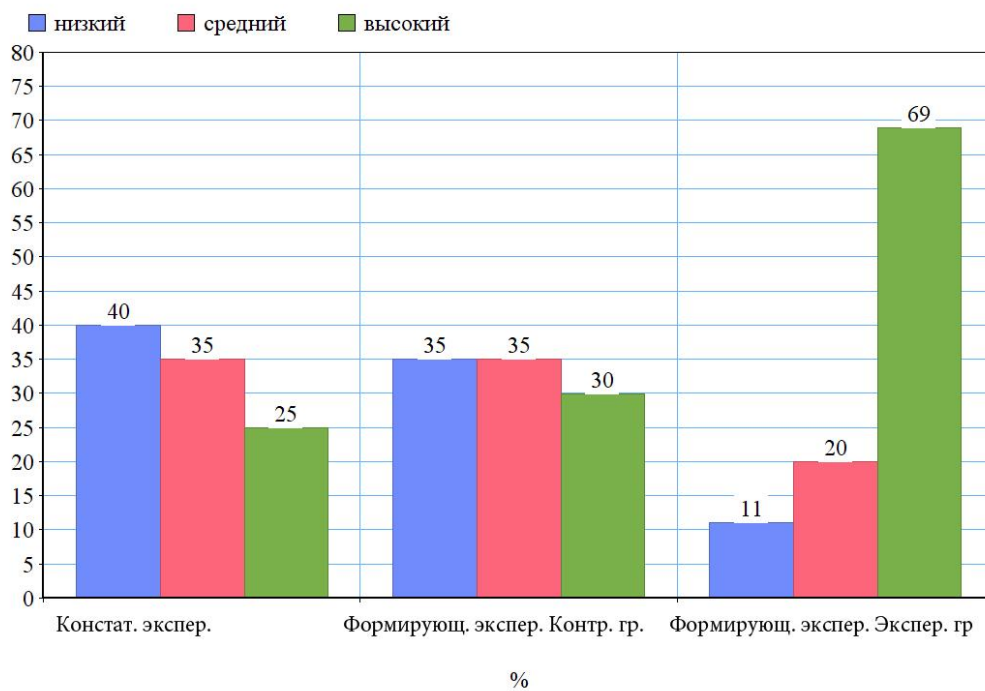
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ

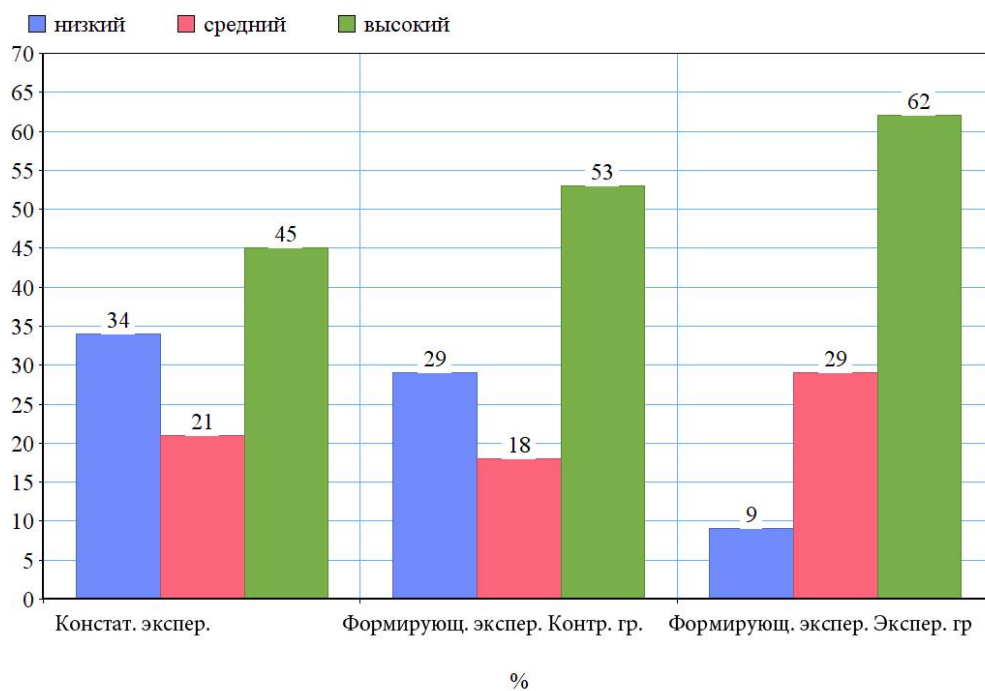
АНИМАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

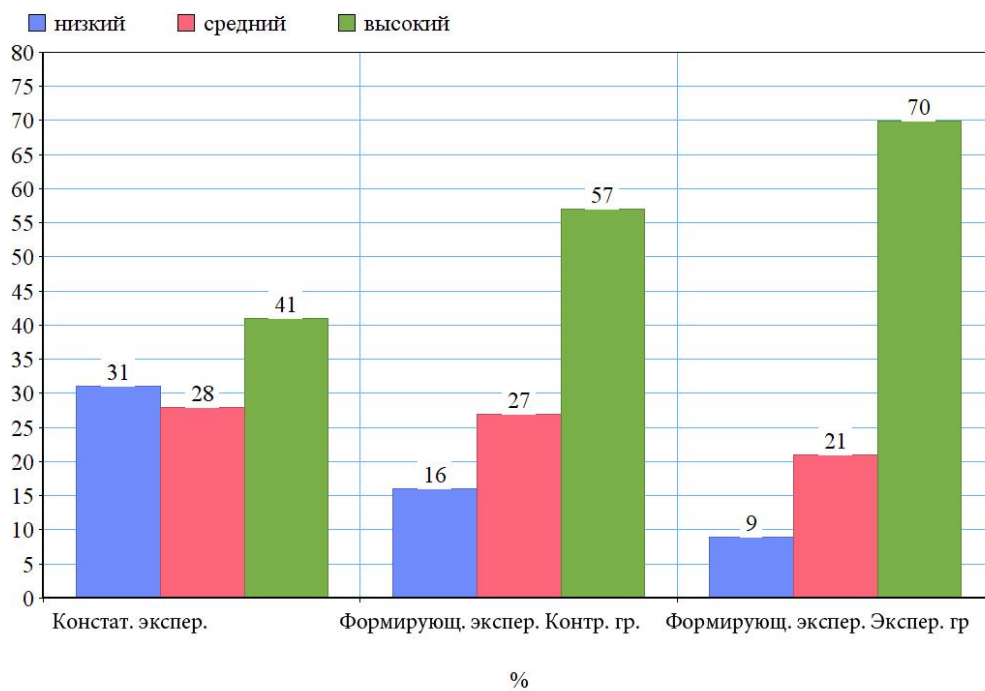
ТВОРЧЕСКАЯ СМЕЛОСТЬ

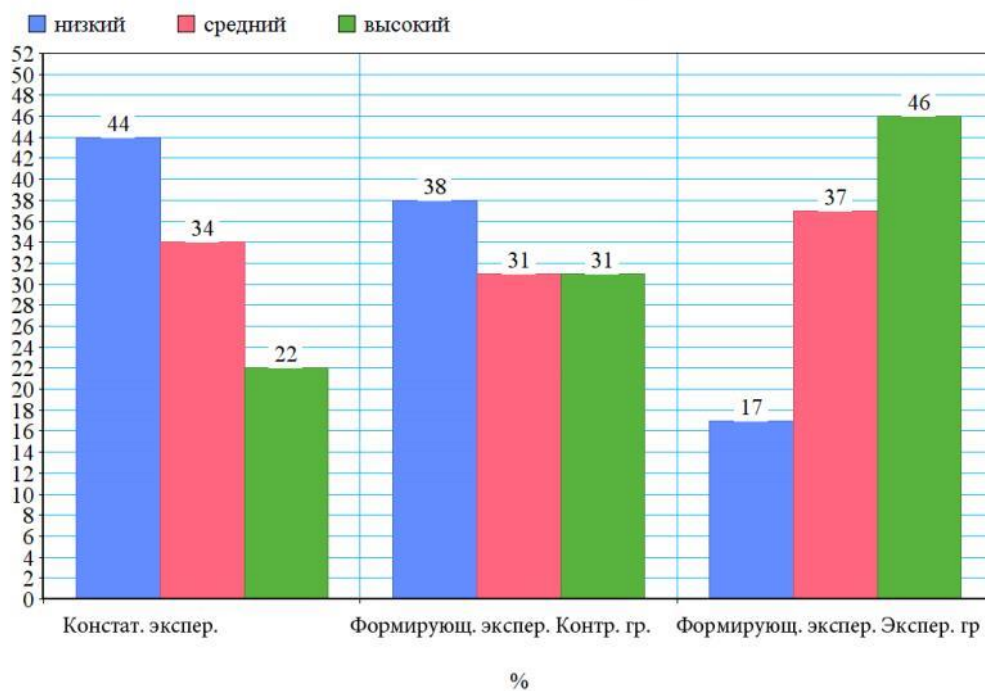
ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО - РАЗМЕРОМ

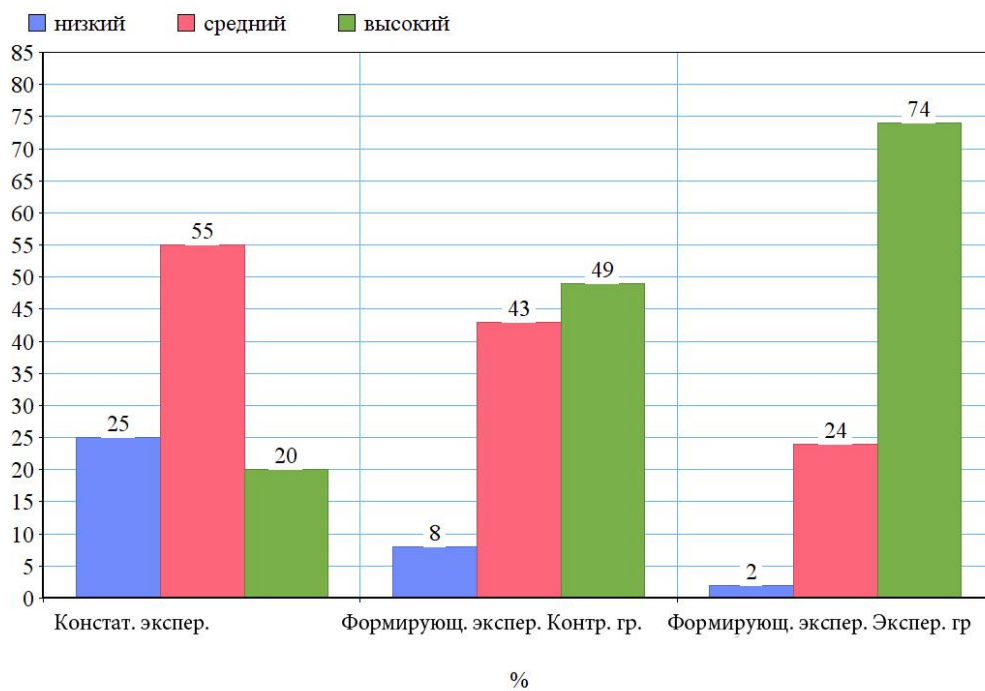
ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО - ЦВЕТОМ

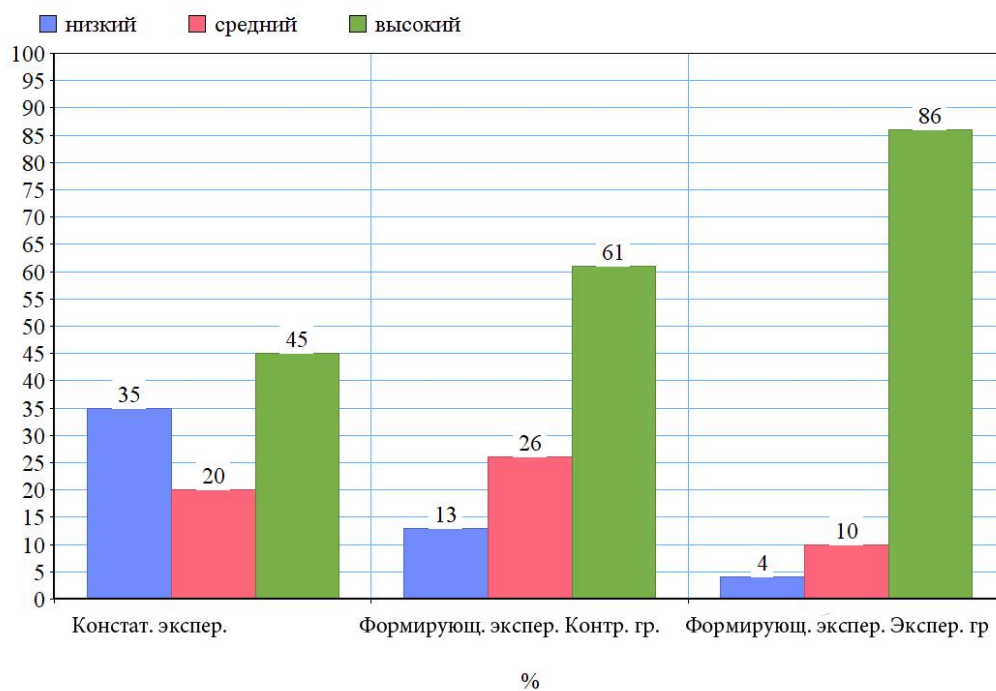
ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО - ТОНОМ

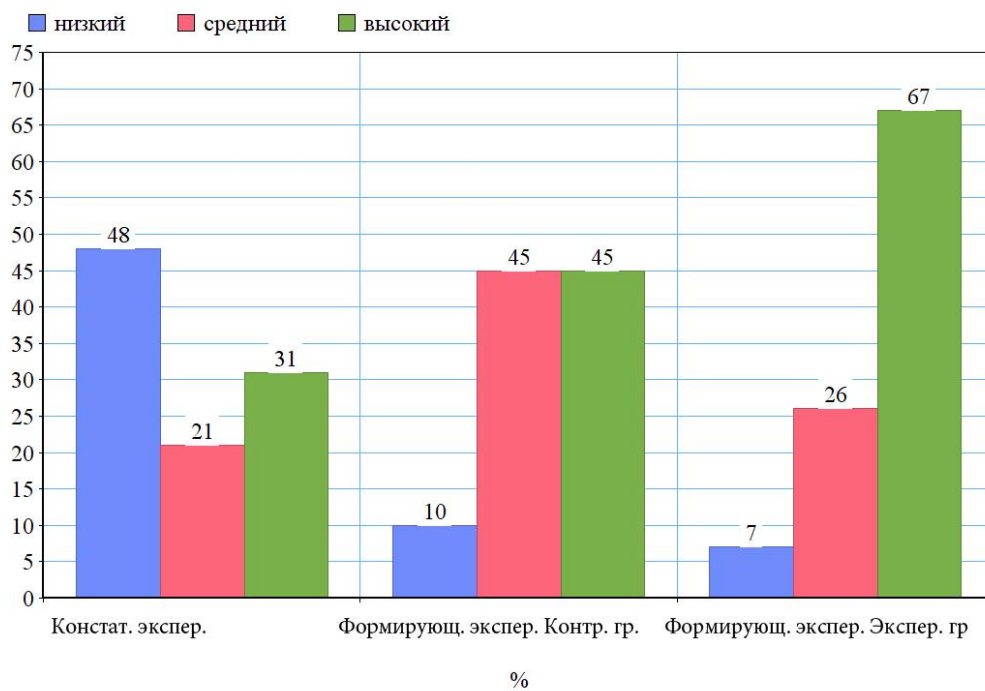
КОМПОЗИЦИОННО - ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ

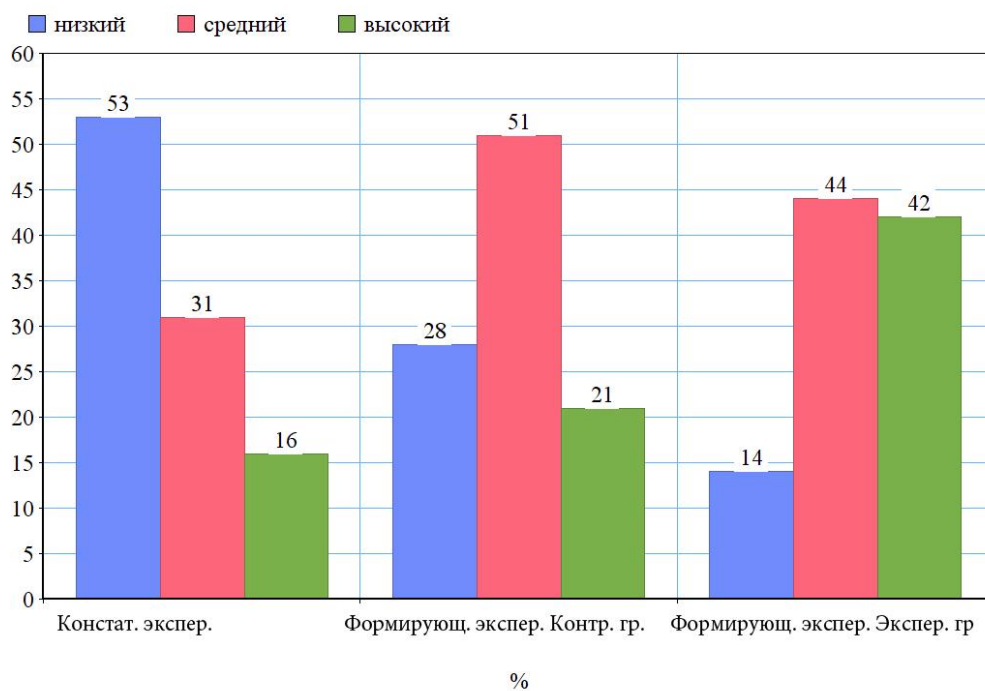
ЗАГОРАЖИВАНИЕ

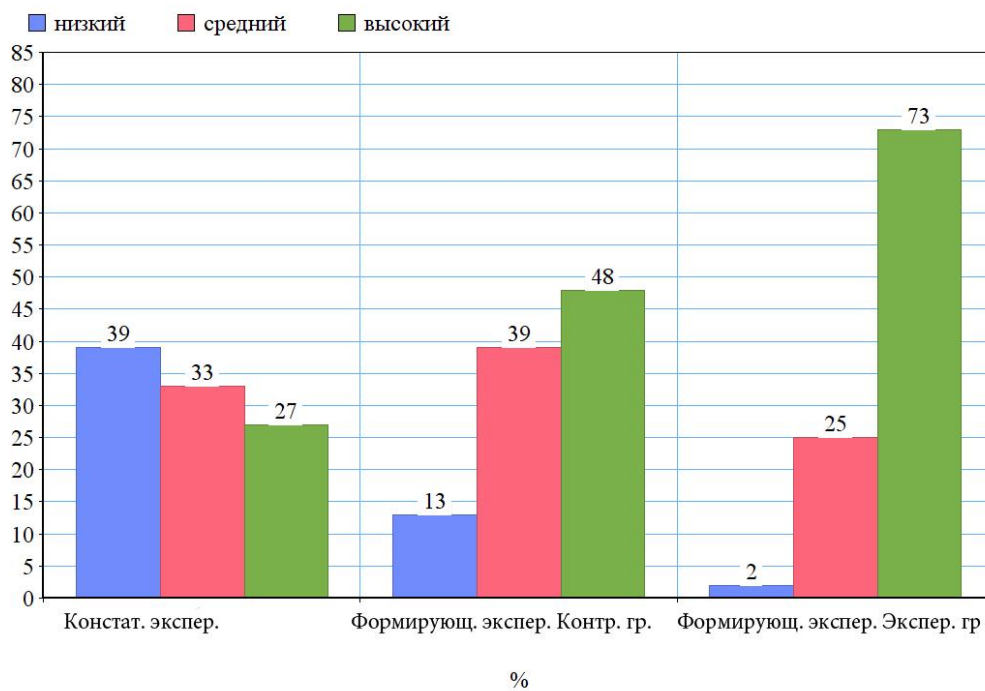
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕМА

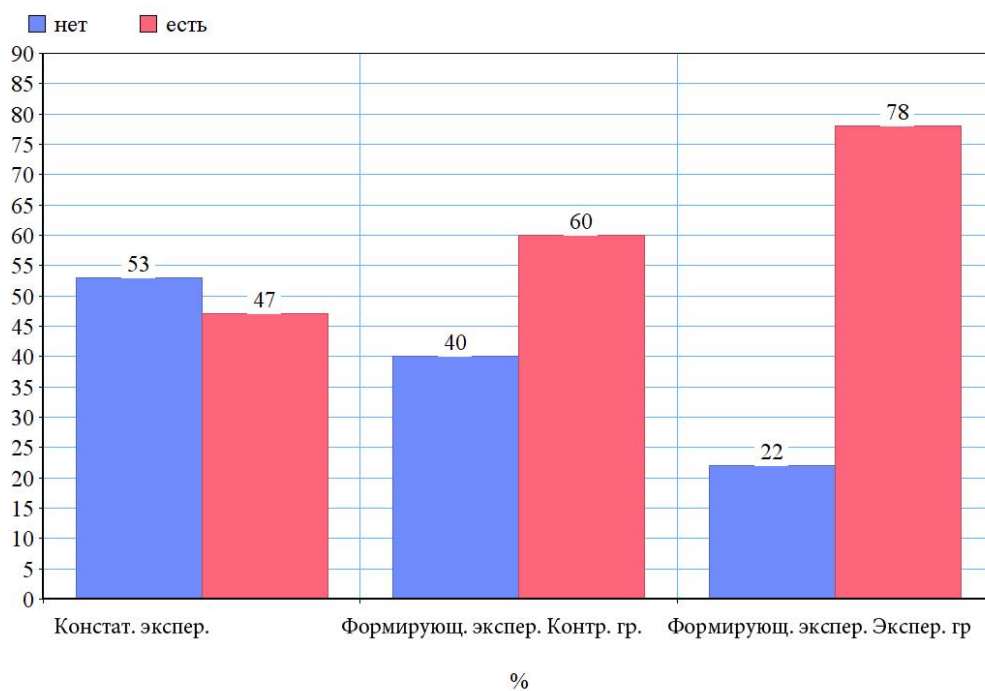
ВЛАДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ

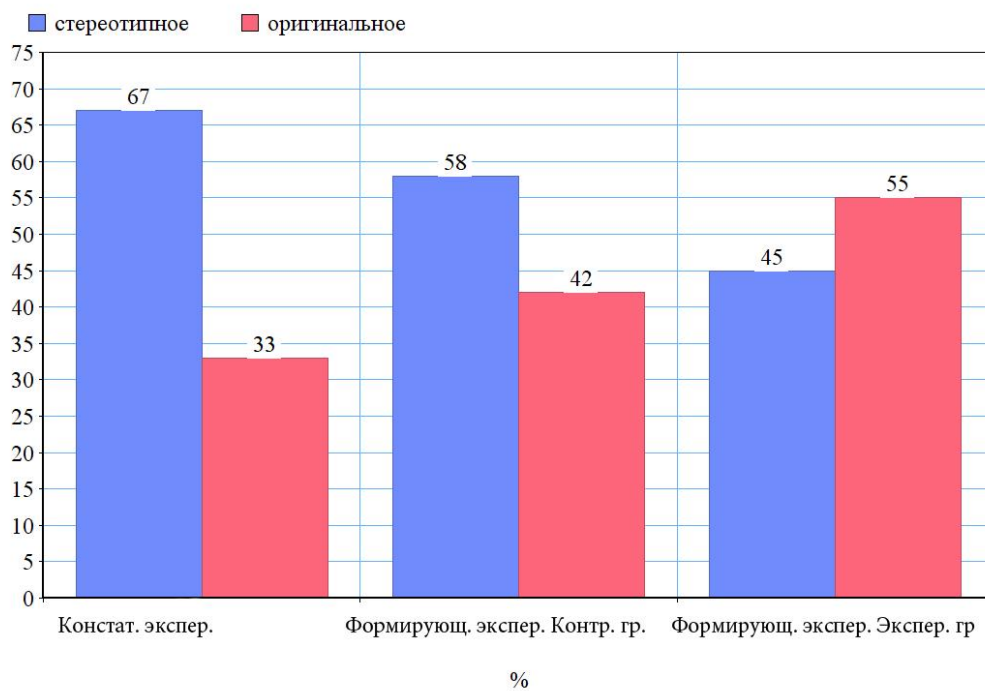
ВЛАДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ НАВЫКАМИ РАБОТЫ ГУАШЬЮ

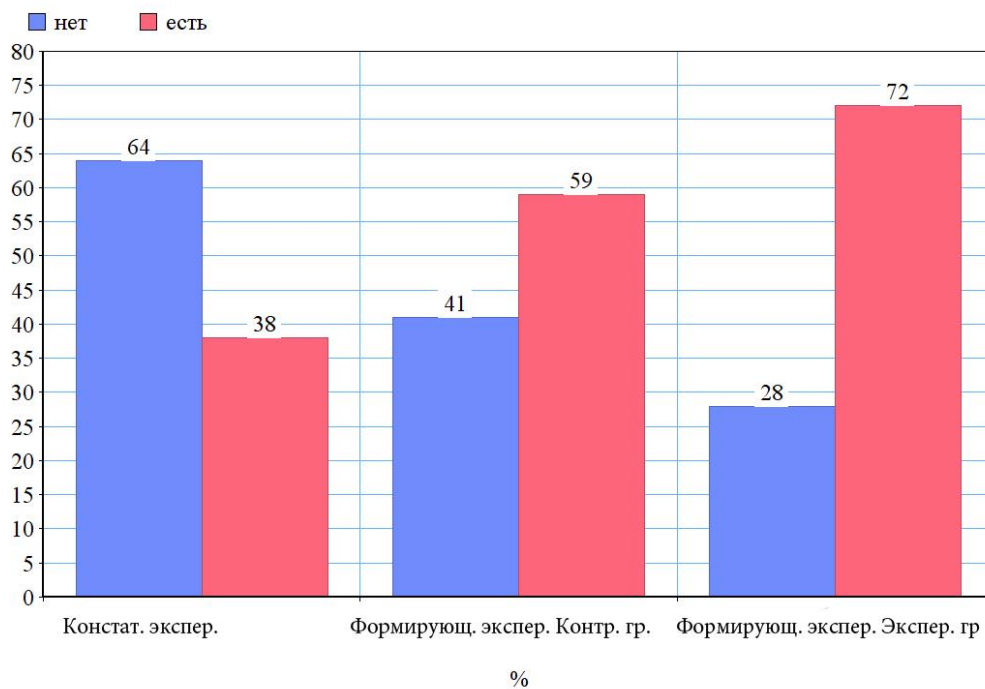
ПЕРЕДАЧА СМЫСЛОВЫХ СВЯЗЕЙ

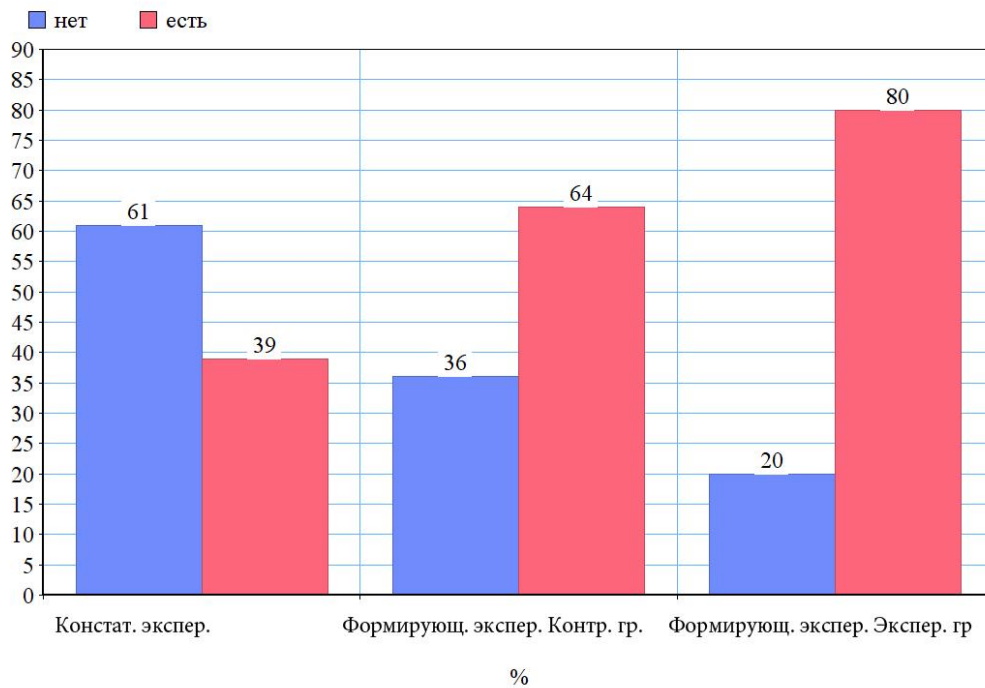
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

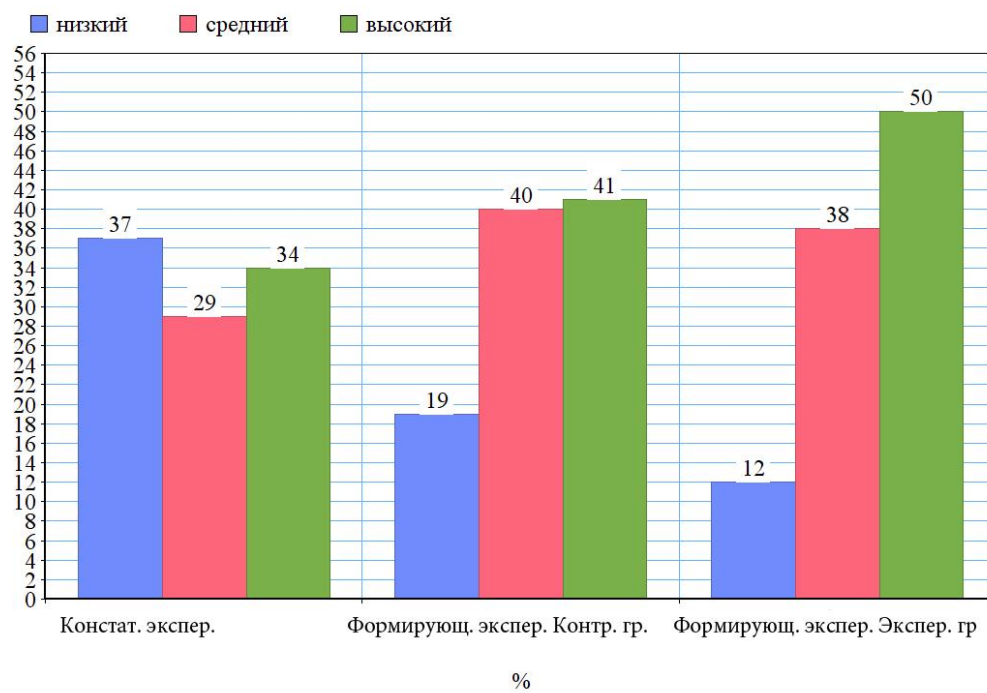
КОЛОРИТ - КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ

Приложение 2

Тематическое планирование, направленное на активизацию творческой деятельности подростков на занятиях в системе дополнительного образования

1 год обучения. 1-е полугодие.

1. **Композиция.** «Воспоминание о лете», «Купание в море» или другие варианты на основе летних впечатлений.

Задачи: Выбор интересного сюжета. Использование летних зарисовок и набросков как вспомогательного материала в создании образного строя композиции. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь.

2. Живопись. Натюрморт «Осенний букет».

Осенние листья или букет цветов. Задачи: Передача сложной цветовой гаммы, целостности изображения. Освещение естественное. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь.

3. Рисунок. Натюрморт из 3-4 предметов при четком освещении.

Задачи: Усвоение светотеневых понятий: свет, падающая тень и т. д. Передача тональных отношений в штриховой технике. Материалы - бумага 1/4 листа, графический карандаш.

4. Рисунок. «Натюрморт с чучелом птицы».

Задачи: Усвоение четкой последовательности в работе углём, сангиной. Освещение естественное.

Материалы - бумага 1/2 листа, уголь, сангина 3. Живопись. Гризайль.

5. «Натюрморт в сближенной цветовой гамме из предметов быта и драпировки с ярко выраженными тоновыми контрастами». Задачи: определить тональный масштаб изображения. Передать пропорционально натуре тоновые отношения, состояние освещенности. Освещение естественное. Материалы: бумага 1/4 листа, гуашь.

6. **Композиция.** «Городской пейзаж».

Задачи. Умение подметить выразительный сюжет, интересную натуру, использование набросков, эскиза в тоне и цвете в решении композиции. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь.

7. Живопись. «Натюрморт в сближенной цветовой гамме из предметов быта и драпировки с ярко выраженными тоновыми контрастами».

Задачи: Умение передать мягкие цветовые сочетания изменения цвета в зависимости от освещения. Решение пропорционально натуре тоновых отношений. Освещение естественное. Материалы - бумага 1 /4 листа, гуашь.

8. Рисунок. «Предметы быта».

Отдельные предметы комбинированной формы. Задача: Линейное построение и понятие «пространственной линии». Освещение естественное. Материалы – бумага 1/2 листа, графический карандаш.

9. **Композиция.** Сюжет согласуется с намечаемыми выставками, конкурсами и соответствует их тематике («Природа и человек», «Спорт в нашей жизни», «За безопасность движения» и др.)

1 год. 2-е полугодие.

1. Живопись. Натюрморт в контрастной цветовой гамме.

Задачи: Передача единства освещения через цветовые соотношения /свет теплый, тень холодная или, наоборот, при резко отличных цветовых характеристиках предметов натюрморта. Освещение боковое с подсветкой. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь.

2. Живопись. «Натюрморт из предметов зеленого цвета» (постановка выдержана в зеленых тонах).

Задачи: Написать постановку, не открывая баночек с зеленой краской, т.е. получить оттенки зеленых красок смешиванием других цветов. Освещение естественное. Материалы - бумага 1 /4 листа, гуашь.

3. Рисунок. «Натюрморт из двух - трех предметов» (геометрические тела)

Задачи: Компоновка на листе бумага, построение, определение величин и массы. Уточнение пропорциональных отношений и перспективы

(перспективы куба) лепка формы и решение плановости. Материал - бумага 1/4 листа, карандаш.

4. Рисунок. «Наброски фигуры человека».

Задачи: Передать пластическую выразительность фигуры, подчеркнуть тоном, силой нажима материала напряженные части фигуры. Материал - серая бумага 1/4 листа, уголь, сангина, пастель.

5. **Композиция.** Коллективная работа. «Парк Атракционов».

Задачи: Умение выбрать интересный сюжет. Использование набросков, эскиза в тоне и цвете в воплощении замысла. Материалы – бумага А1 лист, гуашь

6. Живопись. Наброски животных и птиц.

Задачи: Передача сложных малонасыщенных цветов путем смесей с черной, коричневой красками или смесями из контрастных цветов. Освещение естественное. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь.

7. **Композиция.** «Животные в доме».

Задачи: Определить характерные особенности изображаемого животного, найти его взаимосвязь с окружающим пространством. Использование в работе набросков и зарисовок с натуры. Материалы - бумага 1/2 листа.

8. **Композиция.** «Сказочный цветок» (орнаментальное решение).

Задачи: Знакомство с выразительными возможностями линейного рисунка (тушь черная, коричневая). Умение передавать пером разный тон и разный цвет предметов через тон, и фактуру пятен.

Материалы – бумага 1/4 листа, тушь, перо.

9. Рисунок. «Зарисовки на пленэре».

Зарисовки деревьев. Наброски животных и птиц. Зарисовки растений.

10. Живопись. «Этюды деревьев, растений на пленэре».

Задачи: Умение правдиво отражать красочное богатство природы; передача общего тонового и цветового состояния натуры при работе на открытом воздухе. Материалы - бумага 1/4 листа, гуашь, акварель.

2 год обучения. 1-е полугодие.

1. Просмотр летних работ.

2. Живопись. «Осенние листья» или «Букет цветов».

Задачи: Упражнение на ознакомление с различными приемами работы акварелью, наслоения на сырой бумаге и понятие тона в живописи. Выполнить в цвете осенние листья, цветы на вертикальной плоскости. Материалы - акварель. Бумага 1/4 листа.

3. Рисунок. Зарисовки с натуры.

Ветки деревьев с листьями дуба, рябины, клена и других растений, и плодами наиболее характерными по форме. Построение и зарисовка, компоновка на листе, передача характера формы в пространстве. Материалы – графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

4. Живопись. Этюды овощей и фруктов, различных по цвету (2-3 работы).

Задачи: Освоение понятия локального цвета предмета, понятия о дополнительных цветах и изменения цвета в зависимости от фона и тона окружающей среды. Компонировка на листе, цветовое и тоновое решение. Освещение естественное. Материалы: акварель. Бумага 1 /4 листа.

5. Живопись. «Этюды на пленэре групп деревьев, кустарников».

Задачи: Освоение (выполняются 2-3 работы) навыков работы на пленэре. Выбор мотива, передача воздушной перспективы. Материалы: акварель, 1/4 листа.

6. Рисунок. Отдельные предметы цилиндрической формы (стакан, банка, рулон бумаги и т.п.).

Рисунок линейно-конструктивный с легкой светло-теневогой передачей формы. Особое внимание уделяется собственным пропорциям предмета и соотношения величины к другим предметам, а также перспективным сокращениям в пространстве. Освещение верхнее, боковое. Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

7. **Композиция.** «Мы любим животных» (групповое занятие в зоопарке, на природе, на выставке собак и т.п.).

Задача: Заполнить плоскость листа с учетом ритмических элементов композиции. Добиться разнообразия в силуэтах и позах животных и в передаче их окраски. Выявить главное, дать ясность читаемости сюжета.

Материалы: гуашь, бумага 1/2 листа.

8. Живопись. «Натюрморт из 2 - 3-х предметов быта на фоне драпировок».

Задачи: Упражнение на освоение понятия теплых и холодных цветов колорита. Ознакомление с изменениями цветовых отношений в связи с различной освещенностью: на свету, в полутени, тени, рефлексе и блике. Освещение верхнее боковое. Материалы – гуашь, бумага 1/2 листа.

9. Рисунок. Отдельные геометрические тела на горизонтальной плоскости куб, цилиндр, конус, параллелепипед, призма и т.д.

Задачи: Линейно-конструктивное изображение предметов на листе с учетом компоновки и определения их величин. Решение пропорциональных соотношений и перспективных сокращений. Легкая светотеневая проработка. Освещение естественное.

Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

10. **Композиция.** «Праздничный город».

Задачи: Определить образный строй композиции, передать состояние праздника, используя разнообразные изобразительные средства – точку зрения, высоту горизонта, характер освещения, место композиционного центра. Материалы – гуашь, бумага 1/2 листа.

11. Рисунок. Зарисовки с чучел птиц и животных.

Компоновка на листе двух-трех положений птицы. Построение передачи характера, пропорциональных отношений. Легкая лепка формы. Освещение естественное. Материалы – мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

12. **Композиция.** Сюжет согласуется с намечаемыми выставками, конкурсами, праздниками и соответствует их тематике.

Материалы - гуашь, бумага 1 /2 листа.

2 год обучения. 2-ое полугодие.

1. *Композиция.* «Зима».

Задачи: Выразить свое отношение к красоте зимней природы; ввести в композицию людей, животных. Придумать какую-либо сценку, которая явилась бы композиционным центром работы. Материалы - гуашь, бумага - 1/2 листа.

2. Рисунок. Натюрморт из 2-3 предметов (куб, параллелепипед, цилиндр).

Компоновка на листе бумаги. Построение, определение величин и массы. Уточнение пропорциональных отношений и перспективы. Лепка формы и решение плановости. Освещение естественное. Материалы – карандаш В, 2В-4В, бумага 1/4 листа.

3. Живопись. Гризайль. Натюрморт из 2-3 предметов.

Задачи: Определить тональный масштаб изображения. Передать пропорционально натуре тоновые отношения, состояние освещенности. Освещение боковое с подсветкой. Материалы - акварель, бумага 1/2 листа.

4. Живопись. Натюрморт из 2-3 предметов.

Задачи: Закрепление полученных ранее навыков. Компоновка натюрморта на листе. Решение цветовых и тоновых отношений. Освещение боковое с подсветкой. Материалы - акварель, бумага 1/2 листа.

5. Рисунок. наброски фигуры человека в движении.

Выполняется задача компоновки набросков на листе с сохранением единого размера. Решение - скупыми средствами выявить самое характерное с помощью

легкой светотеневой проработки формы. Освещение естественное.

Материалы - мягкий графитный карандаш. Бумага 1/4 листа.

6. Рисунок. Декоративная композиция.

Задачи: выделение главного сюжета и определение всего декора композиции.

Материалы - гуашь, бумага 1/2 листа.

7. Рисунок. «Интерьер».

Закрепление навыков в решении пространственного рисунка. Рисунок линейно-конструктивный с легкой передачей светотени. Особое внимание уделяется комнатной перспективе. Освещение естественное.

Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага или мягкие материалы 1/2 листа.

8. Рисунок. «Натюрморт из 2-3-х предметов быта, близких по форме к простым геометрическим телам».

Компоновка натюрморта, передача характера и пропорций, уточнение перспективы, передача тоновых отношений в рисунке. Решение пространства. Освещение верхнее, боковое. Материал - мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

9. Композиция. Коллективная работа «Васнецовские мотивы».

Задачи: Изучить творчество В.М. Васнецова. Выбрать сюжет. Расположить отдельные элементы на листе так, чтобы выделить главное. Цветовая гамма должна создать определенное настроение. Материалы - гуашь, бумага А1 листа.

10. Рисунок. Этюды на пленэре. Зарисовки групп деревьев и кустарников.

Материал - тонированная бумага 1/4 листа, пастель, уголь, сангина.

11. Живопись. Этюды на пленэре (2-3 этюда).

Задачи: Совершенствование навыков работы на открытом воздухе. Передача световоздушной перспективы. Материал - акварель, бумага 1/4 листа.

3 год обучения. 1-ое полугодие.

1. Проверка летних работ.

2. Рисунок. Зарисовки группы деревьев, элементы пейзажа (2 рисунка).

Материалы: карандаш, фломастер, бумага 1/4 листа и другие материалы.

3. Живопись. Натюрморт из предметов быта, овощей и фруктов на фоне драпировок.

Ставятся предметы быта, овощи, фрукты и т.п. Освещение верхнее боковое с подсветкой.

Материалы: акварель. Бумага 1/2 листа.

4. Живопись. Натюрморт декоративный.

Задачи: Усвоение понятия декоративности в решении натюрморта, нахождение цвета для освещения и теневых пятен. Выявление объема предметов и складок тканей. Понятие единства стиля в декоративном натюрморте. Освещение боковое с подсветкой. Материалы: тушь, бумага 1/2 листа.

5. **Композиция.** «Окно».

Задачи: Изучение законов контрастов на примере взаимозависимости между частью интерьера, с одной стороны, и пейзажа за окном, с другой стороны. Проработка планов. Материалы: акварель, гуашь, бумага 1/2 листа

6. Рисунок. Драпировка на вертикальной плоскости.

Выявление формы складок ткани. Определение пропорциональности и ритма движения складок. Ощущение фактуры ткани и пространства в рисунке. Конструктивное решение складок. Освещение верхнее, боковое с подсветкой. Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

7. Живопись. Драпировки (постановка из 2-х драпировок разной фактуры).

Задачи: Освоение и закрепление навыков письма складок тканей, передача фактуры. Освещение верхнее, боковое, естественное. Материалы - акварель, бумага 1 /2 листа.

8. **Композиция. Коллективная работа** «Отечественная война 1812 г.».

Задачи: Использование в сюжете предварительно сделанных зарисовок и набросков людей, животных, транспортных средств. Определение композиционного центра, передача динамики движущихся объектов с помощью тоновых и цветовых эффектов. Материалы - гуашь, бумага 1/2 листа.

9. Рисунок. Натюрморт из предметов быта на фоне драпировки. Компонировка натюрморта в листе. Анализ конструктивного построения предметов, выявление тоном объёма предметов. Передача материальности

пространства. Ход рисунка: от целого - к частному, и от частного - к целому. Освещение верхнее, боковое, с подсветкой.

Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

10. Рисунок. наброски с чучел птиц и животных.

Овладение приемами техники наброска. Передача характера движения, соблюдение пропорциональности отношений. Освещение естественное. Материалы – графитный карандаш, сангина, фломастер, уголь, бумага 1/4 листа.

11. Рисунок. наброски фигуры человека.

Компоновка на листе. Построение. Передача характера пропорций и движения. Материалы - графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

12. **Композиция.** Сюжет согласуется с намечаемыми выставками, праздниками, конкурсами и соответствует их тематике. Материалы - гуашь, бумага 1/2 листа.

3 год обучения. 2-ое полугодие.

1. Живопись. Натюрморт из 3-х предметов быта на фоне драпировки с крупными складками.

Задачи: Решение средствами тона и цвета глубины пространства и объема предметов, использование навыков, полученных при выполнении предыдущих заданий. Понятие планов в натюрморте. Освещение с подсветкой. Материалы – акварель, бумага 1/2 листа.

2. Рисунок. Орнамент. Гипсовый слепок.

Компоновка на листе. Определение величины массы, выявление серединной линии. Построение, уточнение пропорций и перспективного сокращения. Лепка формы. Освещение верхнее, боковое, с нижней подсветкой.

Материалы - мягкий графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

3. **Композиция.** «На вокзале, на стройке, на субботнике, на палубе и т.д. (с большим количеством людей)».

Задача: Выбор сюжета. Изображение соотношения массы людей и отдельных персонажей. Передача состояния среды.

Материалы - гуашь, акварель с белилами, бумага 1/2 листа.

4. **Композиция.** Сюжет согласуется с намечаемыми выставками, праздниками, конкурсами и соответствует их тематике. Материалы - гуашь, бумага 1/2 листа.

5. Рисунок. Наброски с фигуры человека.

Компоновка на листе. Построение. Передаче характера, пропорций и движений. Освещение верхнее, боковое с подсветкой.

Материалы: мягкий графитный карандаш, бумага 1/4 листа.

6. Рисунок. «Тематический натюрморт из предметов быта» / чайный, плотницкий, строительный и т.п.

Задачи: Натюрморт ставится на очень низком уровне или на полу. Строгая предметов. Определение уровня горизонта, перспективы самих предметов и части интерьера. Уточнение пропорций, лепка формы, решение пространства. Освещение верхнее, боковое с подсветкой. Материалы - графитный карандаш, бумага 1/2 листа.

7. **Композиция.** «Прохожие».

Задачи: Использование натуральных зарисовок в работе над сюжетом. Проработка разных пространственных планов. Отражение разнообразия силуэтов фигур, движений, деталей одежды, характеров людей /возрастные особенности и т. п./. Материалы - гуашь, акварель с белилами, бумага 1/2 листа

8. Живопись. Натюрморт из предметов быта в колористической гамме.

Задачи: Усвоение понятия колорита в живописи. Тоновое и цветовое решение постановки. Освещение естественное. Материалы - акварель, бумага 1/2 листа.

9. Рисунок. Пленэр.

Зарисовки деревьев, растений. Наброски животных и птиц.

Материалы - пастель, гуашь, сангина, тонированная бумага 1 /4 листа.

10. Живопись. Этюды на пленэре (3 этюда)

Задачи: Совершенствование навыков работы на открытом воздухе. Выбор объекта для этюда. Передача плановости, состояния освещенности. Материалы - акварель, гуашь, бумага 1/4 листа.

Анкета Л.Ф Тихомировой, разработанная для родителей, позволяющая выявить индекс познавательной активности учащегося

1. Как часто учащийся подросток занимается умственной деятельностью вне школы?

Ответ:

- а) часто - 6 баллов.
- б) иногда - 3 балла.
- в) очень редко - 1 балл.

2. Как ведет себя ребенок, если ему задан вопрос на сообразительность?

Ответ:

- а) предпочитает помучиться, но сам находит ответ - 5 баллов.
- б) когда как - 3 балла.
- в) предпочитает получить готовый ответ от других - 0 баллов.

3. Много ли читает ребенок дополнительной литературы?

Ответ:

- а) постоянно много - 5 баллов.
- б) мало читает - 3 балла.
- в) не читает совсем - 0 баллов.

4. Насколько эмоционально ребенок относится к интеллектуальной деятельности?

Ответ:

- а) очень эмоционально - 5 баллов.
- б) средний уровень выраженности эмоций - 3 балла.
- в) эмоции ярко не выражены - 1 балл.

5. Часто ли подросток задает вопросы?

Ответ:

а) часто - 5 баллов.

б) иногда - 3 балла.

в) не задает - 0 баллов.

Результаты:

высокий уровень познавательной активности 3,5 - 5 балла

средним уровень от 2,5 - 3,5 балла

низкий уровень ниже 2.5.

Приложение 3

Работы, выполненные в процессе внедрения экспериментальной методики по активизации творческой деятельности в ходе формирующего эксперимента

Елизавета Д., 12 лет

Андрей О., 13 лет

Марина С., 12лет

Екатерина В., 11лет

Екатерина П., 12 лет

Анастасия Ж., 14 лет

Елена Г., 12 лет

Анастасия С., 14 лет

Артем Г., 13 лет

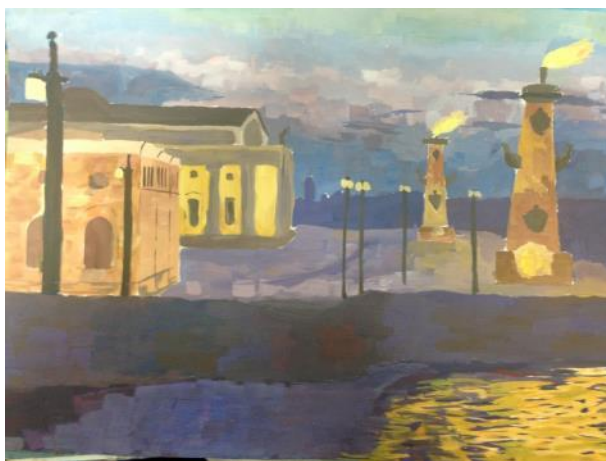
Анастасия Ж., 14 лет

Маргарита Ч., 12 лет

Таисия Г., 11 лет

Екатерина В., 12 лет

Екатерина Б., 13 лет

Варвара М., 13 лет

Евгения Д., 13 лет

Анастасия С., 14 лет

Екатерина Т., 11 лет

Эльвина И., 12 лет

Виктория Л., 12 лет

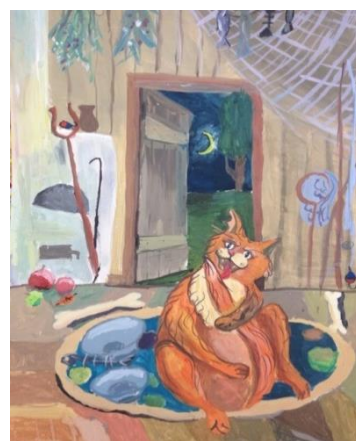
Анастасия В. 13 лет

Анастасия Д., 14 лет

Дима Д., 12 лет

Екатерина В., 11 лет

Андрей Ч., 12 лет

Мария М., 13 лет

Ирина Т., 14 лет

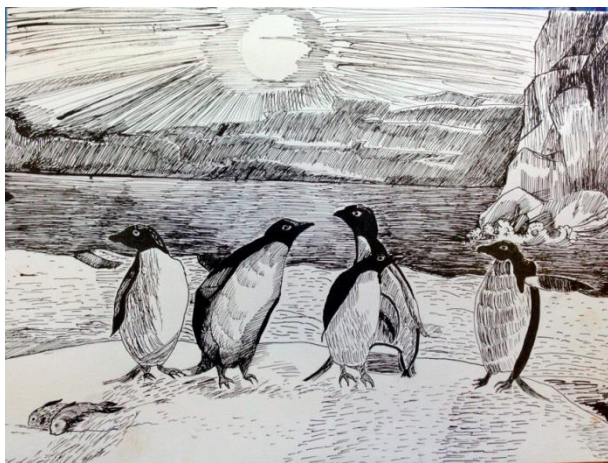
Вазген А., 12лет

Екатерина Т., 13 лет

Анастасия В., 13лет

Арина К., 12 лет

Екатерина Б., 14 лет

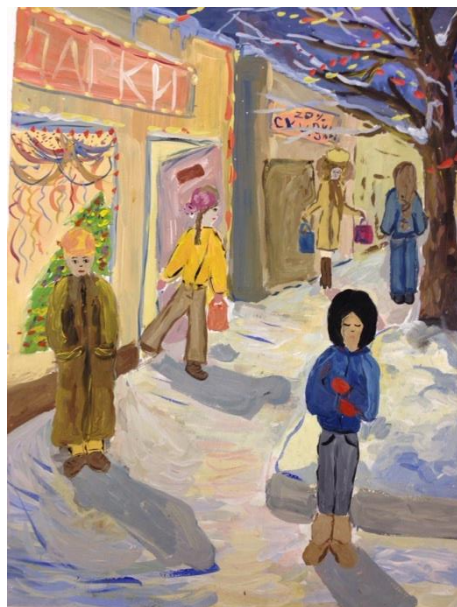
Екатерина В., 13 лет

Анастасия Ж., 14 лет

Мария М., 12 лет

Маргарита Н., 12 лет

Анастасия С., 13 лет

Мария М., 13 лет

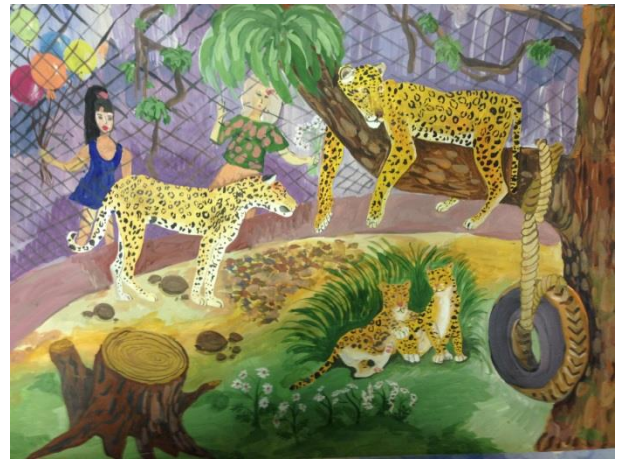
Марина С., 13 лет

Елизавета А., 11 лет

Екатерина Т., 13 лет

Александра А., 13 лет

Андрей О., 13 лет

Таисия Г., 11 лет

Людмила П., 12 лет

Вазген А., 13 лет

Екатерина П., 11 лет

Анастасия Ж., 11 лет