

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)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

МОСКВА – 2017

Работа выполнена на кафедре живописи и композиции института культуры и искусств Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Научный руководитель: **Буровкина Людмила Александровна**
доктор педагогических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Прищепа Александр Александрович**
доктор педагогических наук, профессор
кафедры изобразительного искусства
ФГБОУ ВО «Донской государственной
технической университет»

Макарова Ксения Викторовна
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры рисунка ФГБОУ ВО
«Московский педагогический
государственный университет»

Ведущая организация: **ГОУ ВО Московской области**
**«Московский государственный
областной университет»**

Защита состоится 21 февраля 2018 г. в 15.00 часов на заседании диссертационного совета Д 850.007.13 на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 119331, Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 21, ауд. 20.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4 и на сайте <http://www.mgpu.ru>.

Автореферат разослан «__» декабря 2017 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат педагогических наук, доцент

С.М. Низамутдинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема исследования и ее актуальность. В условия коренной перестройки современного общества, таких его важнейших составляющих, как наука, культура, образование возникли новые проблемы гражданского, духовного, нравственного становления, профессионального самоопределения личности. В контексте новой образовательной парадигмы разработаны новые образовательные стандарты, в которых существенно поменялись акценты в построении образовательного процесса, форм, методов и средств обучения в современной школе, а также задачи выявления и развития одарённых детей в основной школе и в системе дополнительного образования. Сегодня воспитание человека высокой духовно-нравственной культуры, способного к активной творческой деятельности имеет чрезвычайную значимость. Большой творческий потенциал, заложенный в личности подростка, способствует профессиональной ориентации и подготовке к дальнейшей трудовой деятельности. Занятия тематической композицией в процессе изобразительной деятельности являются наиболее эффективным средством развития художественно-творческой активности подростков. Формирование именно такой творчески активной, всесторонне развитой личности со всеми ее индивидуальными способностями и является важнейшей задачей всей системы образования и воспитания. Это обуславливает актуальность выбора темы диссертационного исследования.

Учреждения дополнительного образования призваны формировать коммуникативные, социальные, общекультурные компетенции обучающихся, обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. Организация занятий в данных учреждениях направлена на выявление и развитие талантливых детей в системе основного и дополнительного образования, а также совершенствование методики обучения изобразительному искусству в современных условиях, при сохранении лучших отечественных традиций.

Важнейшим средством познания действительности является художественная деятельность, именно благодаря такой деятельности формируются эстетический вкус, эмоциональная отзывчивость, развиваются художественные способности детей.

Тематическая композиция является одним из самых интересных и сложных заданий для обучающихся в процессе занятий изобразительным искусством в системе дополнительного образования и во многом становится основным показателем творческой активности, выражая её отношение к окружающей жизни.

Состояние и степень изученности проблемы. Возрастание роли художественного образования и эстетического воспитания на современном этапе коренных преобразований нашего общества обусловило острую необходимость разработки их научно-теоретических основ. Существенный вклад в современную теорию и практику художественно-эстетического воспитания, обучения и развития школьников внесли многие отечественные и зарубежные исследователи. Так, изучением проблемы творческой деятельности в разное время занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, педагоги и психологи П.К. Анохин, Р. Арнхейм, Н.А. Бердяев, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, Дж. Дьюи, А.Я. Зись, 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.

Развитию творческого воображения и образного мышления, столь необходимых в процессе занятий тематической композицией, в своих

исследованиях уделяли внимание Н.Н. Анисимов, Н.С. Боголюбов, Т.С. Комарова, В.А. Крутецкий, Б.М. Теплов, И.М. Титова, И.С. Якиманская и др.

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, С.Е. Игнатьев, Т.С. Комарова, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, В.К. Лебедко, К.В. Макарова, Л.Г. Медведев, А.А. Прищепа, Н.Н. Ростовцев, С.П. Рошин, А.С. Хворостов, П.Д. Чистов, 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.

Вместе с тем, последние разработки, связанные с методикой организации композиционной деятельности подростков, показали недостаточное развитие творческой активности учащихся на занятиях композицией 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, С.А. Федоров и др.), что, в свою очередь, составляет проблему художественного образования подростков.

В этой связи существует ряд проблем, одна из актуальных – это отсутствие в организациях дополнительного образования образовательных программ по предмету «Изобразительное искусство», методических пособий обучения тематической композиции, способствующих активизации творческой деятельности подростков.

Проведенный анализ перечисленных исследований позволил сделать вывод о том, что теоретические и методические положения, направленные на активизацию творческой деятельности на занятиях тематической композицией недостаточно разработаны. Таким образом, можно выделить **противоречия** между необходимостью организации процесса обучения тематической композиции и недостаточной разработанностью теоретических и методических положений, практического опыта для его реализации в учреждениях дополнительного образования.

Указанные противоречия позволили выявить следующую **проблему исследования**: каковы условия, содержание и методы активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования.

Актуальность обозначенной проблемы, ее теоретическая и методическая неразработанность определили выбор **темы** диссертационного исследования: «Активизация творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования».

Объект исследования – творческая деятельность подростков на занятиях тематической композицией.

Предмет исследования – активизация творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования.

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 заключается в предположении, что повышение активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования будет осуществляться при соблюдении следующих педагогических условий:

- если будут выявлены необходимые и достаточные педагогические условия процесса активизации творческой деятельности подростков на занятиях в системе дополнительного образования;
- если будет сохранена преемственность традиций отечественного образования в области работы над тематической композицией;
- будет выстроена и апробирована методика активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в системе дополнительного образования;
- будут выявлены показатели и критерии активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования.
- осуществлена комплексная диагностика 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:**

- обобщить и систематизировать научно-теоретический и методический опыт активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования;
- выявить специфику активизации творческой деятельности и особенности влияния процесса воображения у подростков на занятиях при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования;

- определить педагогические условия активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования;
- определить показатели и критерии активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования.
- разработать и экспериментально проверить методику активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования, включающую систему 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;

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, М.В. Галкина, С.Е. Игнатъев, Е.В. Квятковский, В.В. Корешков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, К.В. Макарова, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменский, А.А. Прищепа, Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, П.Д. Чистов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др.);

- 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. Игнатъев, Н.Н. Волков, Т.А. Канунникова, П.Н. Кандыбей, 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.

Научная новизна исследования:

- выявлена специфика активизации творческой деятельности и особенности влияния процесса воображения у подростков на занятиях при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования;
- разработана и экспериментально проверена методика активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования, что способствует повышению эффективности образовательного процесса;

- выявлены и подтверждены педагогические условия активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования;
- определены показатели и критерии оценки уровня активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в организациях дополнительного образования;
- предложены методы, повышающие эффективность творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией. 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.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что:

- внесен определенный вклад в теорию художественного образования подростков, заключающийся в раскрытии резервов активизации творческой деятельности обучающихся при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования;

- предложены новые методы активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования, позволяющие сформировать современные представления о тенденциях развития и механизмах проектирования технологий обучения подростков тематической композиции в системе дополнительного образования, других образовательных организациях, осуществляющих обучение изобразительному искусству по программам дополнительного, профессионального среднего образования.

- выявлены и подтверждены педагогические условия активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования: опора на учебную,

художественно-творческую деятельность на занятиях изобразительного искусства, разработка содержания и методов учебной деятельности;

- уточнено и дополнено понятие «активизация творческой деятельности» с учетом проблематики диссертационного исследования.

Практическая значимость результатов исследования состоит во внедрении в учебный процесс авторской методики активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования детей. Данная методика может применяться также в организациях дополнительного образования как профессиональной, так и развивающей направленности, других образовательных организациях, осуществляющих подготовку по программам среднего профессионального и высшего образования. Предложенная в диссертационном исследовании методика и полученные результаты могут быть использованы для последующей разработки методических основ активизации творческой деятельности в процессе работы над проблемами композиции. Результаты диссертации могут быть использованы в разработке учебных программ дополнительного образования, а также в школьной практике изучения композиции с целью активизации творческой деятельности, становления творческой личности обучающихся.

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.

Личный вклад соискателя заключается в теоретическом обосновании активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования; в определении педагогических условий активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией на занятиях в системе дополнительного образования; в разработке и внедрении методики активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования, включающую систему упражнений, направленных на формирование воображения, восприятие предметов изображения, развитие замысла и поиска наилучших изобразительных и выразительных средств его реализации в процессе обучения.

Достоверность результатов исследования обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоретических позиций, использованием методов и средств, соответствующим цели и задачам исследования; результатами опытно-экспериментальной работы, свидетельствующими об успешности процесса активизации творческой деятельности подростков на занятиях композицией средствами изобразительного искусства, воспроизводимостью результатов в ходе практической деятельности автора в качестве преподавателя изобразительного искусства в образовательных организациях основного и дополнительного образования, средних профессиональных учебных организациях.

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.

Положения, выносимые на защиту:

1. Специфика активизации творческой деятельности и особенности влияния процесса воображения у подростков на занятиях изобразительным искусством при работе над тематической композицией в системе дополнительного образования заключается в целенаправленном обучении основам изобразительной грамоты, включающую в нее систему 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.

2. Методика активизации творческой деятельности подростков средствами изобразительного искусства включает в себя: цель, задачи, методологические подходы (системный, культурологический, личностно-ориентированный, средовый), содержательный компонент (мотивационно-познавательный, эмоционально-психологический, деятельностно-результативный), технологический компонент (методы организации взаимодействия педагога и ученика, организация и осуществление учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические,

проблемно-поисковый, стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; контроля и самоконтроля).

3. Эффективность творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией находится в зависимости от следующих педагогических условий, реализуемых на занятиях изобразительного искусства в системе дополнительного образования: опоры на отечественную систему художественного образования и эстетического воспитания, включая авторскую программу по изобразительному искусству; выстраивания образовательного пространства, в котором создаются благоприятные условия для занятий изобразительным искусством, направленных на активизацию творческой деятельности и способствующие мотивации к художественно-творческой деятельности в целом.

4. Структурированная система критериев оценки (эмоциональное раскрытие темы, образное решение темы, художественно-образное сопоставление, творческая смелость, сформированность замысла) и показателей (умение самостоятельно выбрать мотив изображения, умение наблюдать за окружающей действительностью, явлениями природы, перспективы, пропорциональности и системы пятен, умение передавать характер формы изображаемых предметов, их силуэта и массы) в совокупности, характеризующих (позволяющих количественно и качественно оценить) уровни творческой активности подростков в процессе работы над тематической композицией в организациях дополнительного образования (низкий, средний, высокий).

5. Реализация предложенной в диссертации системы методов и приемов, направленных на повышение эффективности творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией: эмоциональное стимулирование, моделирование ситуации успеха, поощрение в обучении, организация готовности восприятия, стимулирование увлекательным содержанием, создание ситуации творческого поиска способствует повышению эффективности процесса работы над тематической

композицией, что отражает активизацию творческой деятельности подростков в системе дополнительного образования.

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования, определены его объект, цель, гипотеза и задачи, теоретико-методологические основы и методы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, приведены сведения об апробации и внедрении результатов исследования, обозначены его этапы, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Научно-теоретические основы активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией»** рассматриваются вопросы композиционной деятельности, исследуются методы активизации творческой деятельности в зарубежной и русской школе. Анализируются методические особенности обучения тематической композиции подростков в системе дополнительного образования.

В первом параграфе первой главы представлен анализ искусствоведческой и психолого-педагогической научной литературы, посвященной художественно-творческой деятельности обучающихся в процессе работы над композицией.

Работы художников-педагогов, искусствоведов М.В. Алпатова, Г.В. Беды, В.Г. Власова, Н.Н. Волкова, Е.А. Кибрика, С.П. Ломова, А.В. Свешникова К.Ф. Юона, В.А. Фаворского, Е.В. Шорохова, А.П. Яшухина посвящены систематизации вопросов композиции. 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. Отмечено, что во всех видах искусства композиция является «решающей,

организующей силой, связывающей все части исполняемого произведения в стройное гармоничное целое».

Художественно-творческая деятельность рассматривается в научных работах Р.Ч. Барцица, 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, К.В. Макаровой, Л.Г. Медведева, А.А. Прищепы, Н.Н. Ростовцева, С.П. Рощина, П.Д. Чистова, Е.В. Шорохова, которые содержат основательные исследования по проблемам обучения изобразительному искусству и композиционной деятельности.

Изучение разнообразных этапов в развитии композиции позволило 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.

Второй параграф первой главы посвящен обоснованию методики обучения, активизирующей творческую деятельность обучающихся в зарубежной и русской школе в процессе работы над тематической композицией.

Необходимым условием реализации творческой деятельности является проявление активности.

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. Лихачев, Р.С. Немов, В.А. Петровский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Мордкович, Б.М. Теплов и другие. Основная характеристика активности – потенциальная возможность субъекта к действию.

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. Долгое время сочинение произведения искусства оставалось сложным, индивидуальным делом, которое было доступно не всем ученикам, поэтому началось отстаивание композиции как учебного предмета.

С XVIII века композиция является разделом рисования как учебного предмета. Методисты того времени отмечают, что ученики должны заниматься компоновкой сюжетов, а обучение композиции должно быть основано на определенных законах

К числу наиболее ранних методических работ, затрагивающих вопросы композиции в изобразительном искусстве, относится книга американского художника-педагога А. Доу «Композиция», вышедшая в свет в 1898 году. Эта работа представляет собой учебник, в котором описаны методические приемы компоновки учебно-творческих рисунков.

Обращаясь к изобразительному искусству России, мы можем с гордостью назвать имена родоначальников нашей художественной школы — А.П. Лосенко, Г.И. Угрюмова. Позднее творческую и педагогическую работу вели воспитанники Петербургской академии художеств А.И. Иванов, А.Е. Егоров, В.К. Шебуев, А.Г. Венецианов, П.П. Чистяков, К.П. Брюллов, В.И. Суриков, И.Е. Репин. Эти художники вывели изобразительное искусство на качественно новую ступень. Своей педагогической деятельностью они способствовали развитию рисования как учебного предмета. Много внимания они уделяли и проблемам композиции, разрабатывая упражнения на различное размещение, компоновку предметов, определение центра сюжета, на поиски наилучшего выразительного и композиционного строя.

Большой вклад в практику и теорию композиции внесли такие художники, как В.А. Фаворский, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, К.Ф. Юон, Д.Н. Кардовский, Е.А. Кибрик, А.М. Лаптев, Г.Г. Нисский, Ф.П. Решетников, Д.А. Шмаринов и др. Выдающиеся советские художники приняли деятельное

участие в разработке основополагающих принципов композиции и методики ее преподавания.

В середине XX века в теорию и практику композиции внесли огромный вклад исследователи Е.И. Игнатъев, Н.Н. Ростовцев и др. Е.И. Игнатъев рассмотрел изобразительную деятельность детей и выделил определенные этапы развития под воздействием обучения, которые помогают правильно планировать педагогическую работу с обучающимися разных возрастов. 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.

В настоящее время в учебных программах и планах, образовательном процессе по изобразительному искусству основное внимание уделяется обучению и значительно меньше творческой работе. В учебной работе в большей степени уделяют внимание по рисованию с натуры.

Третий параграф первой главы мы посвятили рассмотрению влияния возрастных особенностей в обучении тематической композиции у подростков на занятиях в учреждениях дополнительного образования.

На сегодняшний день в области изобразительного искусства ведущую роль в сфере художественно-эстетического воспитания и художественного образования принимают на себя учреждения дополнительного образования.

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.

Исследования Л.А. Буровкиной, В.М. Дубровина, О.И. Галкиной, С.Е. Игнатъева, И.П. Сакулиной, Г.В. Лабунской, В.С. Мухиной, С.Д. Левина, Е.В. Шорохова, Н.Н. Ростовцева показывают, что с возрастом учащихся внимание к композиционной работе ослабевает, и к 10-11 классам эта дисциплина

фактически становится второстепенным предметом, уступая лидирующие позиции рисованию с натуры.

При изучении механизмов творческого воображения исследования Л.С. Выготского, Т. Рибо, С.Д. Левина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.С. Лейтеса, Б. Эдвардса, Г. Уоллеса, Д.Н. Узнадзе показали зависимость активности от приобретенного опыта и комбинаторной способности мозга человека. Пора отрочества связана с ослаблением внешней и физической активности, с усилением активности умственной. В восприятии мира и творческом отражении этого восприятия господствующую роль теперь играет зрение. Подросток становится все более зрителем, созерцающим мир со стороны и воспринимающим этот мир как сложное явление.

Дальнейшее развитие у учащихся умения анализировать предметы с точки зрения задач, решаемых в рисунке, подготавливает перестройку зрительного восприятия. Восприятие постепенно начинает приобретать расчленённый характер, что проявляется в большей детализации рисунков. Исследователи отмечают, что на проявление творческого воображения оказывают влияние не только возрастные данные, но и физиологические особенности.

На наш взгляд для гармоничного развития интеллектуальных и эмоциональных процессов на занятиях тематическим рисованием необходимо создание особой атмосферы, педагогических условий, побуждающих к исследовательской познавательной деятельности.

Таким образом, если в данный возрастной период у обучающегося не развивать способность к эмоциональной отзывчивости в процессе практической деятельности и при восприятии произведений искусства, не развивать навыки зрительного восприятия, знания и практические умения в сфере изобразительной деятельности, то обучающийся будет испытывать неудовлетворенность и неуверенность в своих силах, у него снизится интерес к изобразительному искусству, что в дальнейшем может привести к угасанию

интереса к художественному творчеству. В этом состоит главная психологическая причина «кризиса» в художественном развитии подростка.

Во второй главе **«Опытно-экспериментальное исследование эффективности активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования»** представлена опытно-экспериментальная работа по активизации творческой деятельности обучающихся подросткового возраста в процессе работы над тематической композицией.

Экспериментальная часть исследования состоит из 3 этапов: констатирующего, формирующего и сравнительного эксперимента.

В первом параграфе второй главы мы поставили перед собой задачу – проанализировать и систематизировать подходы к обучению тематической композиции на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования. Для этого нами были выявлены педагогические условия, направленные на активизацию творческой деятельности обучающихся на занятиях тематической композицией, которые включали 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.

Экспериментальная работа по выявлению активизации творческой деятельности проводилась в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Дом детского творчества» (с 2017 г. ГБОУ «Школа № 1223»). В констатирующем эксперименте приняли участие 134 подростка.

Для определения уровня развития изобразительных навыков и творческой активности были выбраны высокий, средний и низкий уровни. Полученные результаты фиксировались в отдельных таблицах.

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. Анализ тестовых заданий показал низкий результат образного мышления и воображения подростков. Большинство из них самостоятельно решать творческие задачи не могут. Анкетирование помогло расширить представление об интересах обучающихся, их творческих пристрастиях. С помощью анкет мы имели возможность составить наиболее полную картину процесса обучения тематической композиции.

Во втором параграфе второй главы предложены методы активизации творческой деятельности и изложены характеристики критериев оценки тематических композиций подростков.

Схема 1. Методы активизации творческой деятельности.

Художественное творчество проявляется, формируется и развивается при создании педагогических условий в процессе художественно-творческой деятельности подростков. Творческая деятельность осуществляется наиболее эффективно, если у обучающегося имеются сильные, яркие и глубокие мотивы, порождающие желание действовать активно. Для их активизации следует использовать методы эмоционального стимулирования и познавательного интереса (см. схему 1).

Исследование методов активизации творческой деятельности позволило проанализировать и разработать критерии композиционно-творческой деятельности подростков, дающие возможность проверить эффективность их использования.

Ввиду того, что на занятиях тематической композицией одновременно решаются задачи обучения композиции и активизации творческой деятельности, нами было выделено два блока критериев для оценивания работ обучающихся – блок художественно-композиционной деятельности и блок творческой активности. Эти блоки критериев находятся во взаимосвязи и взаимозависимости (см. схему 2).

Схема 2. Критерии оценки композиционно-творческой деятельности подростков

Проведенная работа показала целесообразность использования разработанных критериев творческой активности, благодаря которым можно отследить не только выразительные качества рисунка, но и качество деятельности подростков в процессе рисования. Наличие творческого начала в практической деятельности обучающихся определяется активностью, то есть тем качеством, которое обнаруживается как динамичное условие становления деятельности, ее реализации и видоизменения, как свойство ее собственного движения.

В третьем параграфе второй главы описана методика активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией. По окончании формирующего эксперимента проведен сравнительный анализ результатов, полученных в ходе опытно-экспериментального исследования.

Формирующий этап эксперимента проводился на занятиях изобразительным искусством в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Дом детского творчества» (ГБОУ «Школа № 1223») и Государственном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 1576» города Москвы. В нем участвовали 105 обучающихся подросткового возраста. Испытуемые были разделены на экспериментальные и контрольные группы. Занятия в контрольных группах проходили по стандартной дополнительной общеразвивающей программе. Обучающиеся из экспериментальных групп занимались по разработанной нами методике, направленной на активизацию творческой деятельности.

Развитие творческой активности невозможно без создания определенных педагогических условий. На занятиях по изобразительному искусству нами была создана благоприятная и доброжелательная атмосфера. Занятия были различны по динамике, формам, методам, приемам и средствам обучения, по направленности на развитие познавательной деятельности. Поэтому нами были разработаны занимательные и интересные 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 средствами рисовального и живописного материала.

2. Многочисленные задания и темы композиций, которые развивают умения воплощать композиционный замысел на листе бумаги путем эскизирования различными техниками и материалами. Задача этих занятий – научить обучающегося умению самостоятельного выбора мотива изображения, наблюдать за окружающей действительностью, явлениями природы, перспективны, пропорциональности и системе пятен, умению передачи характера формы изображаемых предметов, их силуэта и массы.

Проведенный формирующий эксперимент показал, что все приведенные методы, формы, принципы и средства дали устойчивый

результат в развитии творческой активности подростков, вызвали большой интерес к учебе, способствовали более быстрому развитию творческого мышления и воображения на занятиях изобразительным искусством, грамотного решения тематической композиции (см. таблицу 1).

В конце формирующего эксперимента уровень активности в процессе работы над тематической композицией подростков экспериментальной группы оказался выше уровня активности обучающихся контрольной группы.

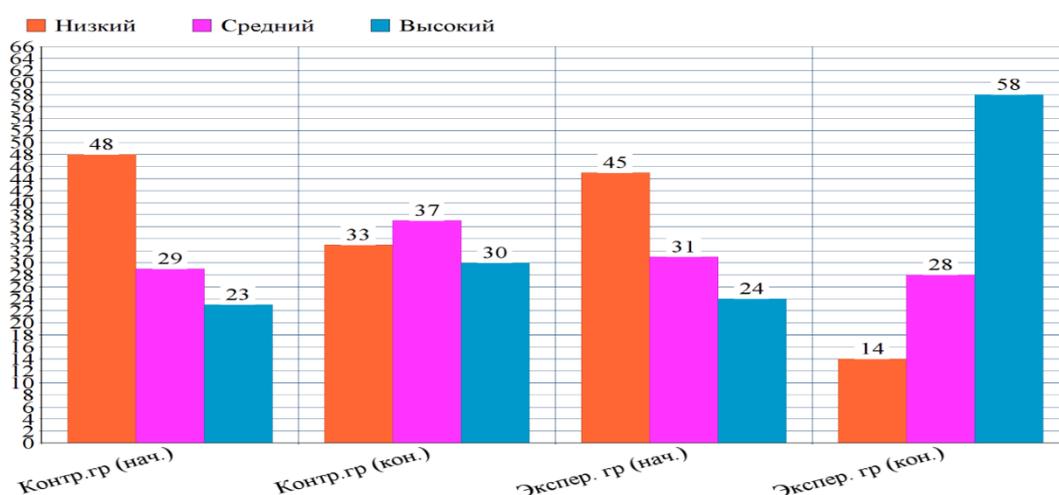
Таблица 1.

Сравнительная таблица уровней активности подростков двух групп в процессе работы над тематической композицией на начальном и конечном этапе эксперимента

Уровни Кол-во обучающ.	Низкий		Средний		Высокий	
	Нач. %	Кон. %	Нач. %	Кон. %	Нач. %	Кон. %
Контрольная группа 48 чел.	48	33	29	37	23	30
Экспериментальная группа 57 чел.	45	14	31	28	24	58

Таблица 2

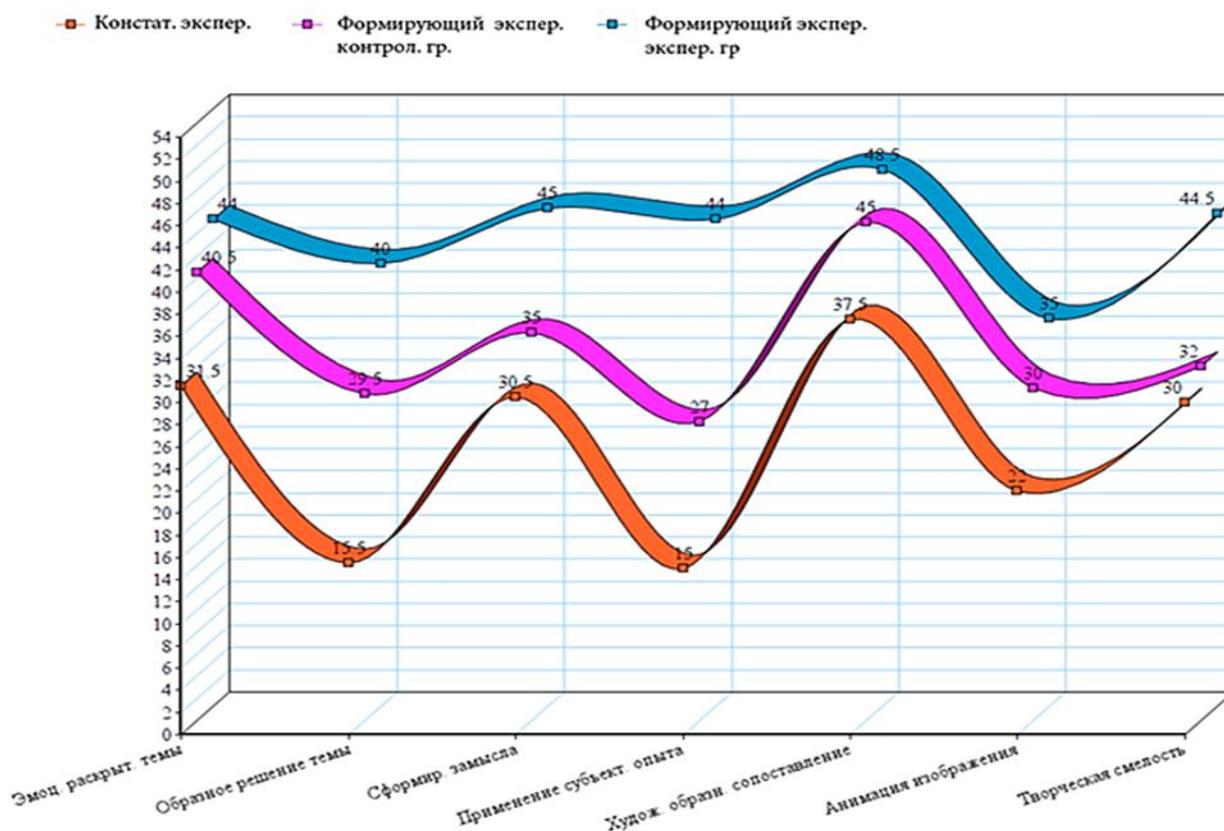
Динамика уровней активности подростков двух групп при работе над тематической композицией на начальном и конечном этапе эксперимента

Сравнительный анализ полученных результатов творческой деятельности обучающихся подросткового возраста показал, что к высокому

уровню активности было отнесено 30% обучающихся в контрольной группе, 58% обучающихся – в экспериментальной группе. Средний уровень творческой активности показали 37% обучающихся контрольной группы, 28% – обучающихся экспериментальных групп. Работы низкого уровня показали 33% обучающихся контрольной группы, 14% – обучающихся экспериментальной группы.

График 1. Динамика уровней творческой активности

Проведенный эксперимент подтвердил положительную динамику творческой активности обучающихся экспериментальной группы на занятиях тематической композицией: значительно улучшились показатели высокого уровня. По сравнению с подростками контрольной группы обучающиеся экспериментальной группы достигли более высоких показателей по всем трем критериям.

Таким образом, проведенная нами опытно-экспериментальная работа показала эффективность разработанной методики активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией, подтвердила соответствие полученных результатов поставленной цели.

В заключении диссертации сформулированы обобщающие выводы:

1. Методика активизации творческой деятельности с опорой на учебную деятельность, представляющая собой многофункциональную, многокомпонентную систему, включающая цель, задачи, исходные принципы, содержание, методы, педагогические условия и критерии оценки эффективности художественно-творческой деятельности на занятиях тематической композицией, показала свою эффективность при работе с подростками в учреждениях дополнительного образования.

2. На основе реализации разработанной методики были получены достоверные результаты, подтверждающие выдвинутую в исследовании гипотезу об эффективности занятий изобразительным искусством, способствующих активизации творческой деятельности подростков при работе над тематической композицией в учреждениях дополнительного образования. Это возможно при сформированном богатом воображении обучающихся, которое способствует развитию замысла и поиску изобразительных и выразительных средств в процессе создания тематической композиции.

3. Критериально-уровневая система, позволяющая провести комплексную оценку активности творческой деятельности обучающихся подросткового возраста на занятиях изобразительным искусством при создании тематической композиции в учреждениях дополнительного образования, включает такие параметры, как: эмоциональное раскрытие темы, образное решение темы, художественно-образное сопоставление, творческая смелость или творческая самореализация, сформированность замысла.

4. Реализация предложенных методов активизации творческой деятельности подростков в процессе работы над тематической композицией в системе дополнительного образования подтвердила гипотезу исследования, позволила сформулировать практические рекомендации для каждого из субъектов этого процесса и доказала, что их эффективность обеспечивается

целенаправленной организацией образовательного процесса на основе разработанной методики и педагогических условий; заключается в комплексном подходе к решению проблем композиции, объединенных с предметными задачами рисунка, живописи, истории искусств, установление связи теории и практики.

Апробация предлагаемой методики доказала эффективность художественно-творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в учреждениях дополнительного образования, способствующей активизации творческой деятельности обучающихся.

Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы активизации творческой деятельности подростков на занятиях тематической композицией в учреждениях дополнительного образования. Дальнейшие перспективы мы видим в последующей разработке методических основ активизации творческой деятельности в процессе работы над проблемами композиции в основной школе, средних специальных организациях.

Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора, в том числе изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:

1. Титов, А.А. Активизация творческой деятельности подростков на уроках тематического рисования / А.А. Титов // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. - 2012. №1. - С. 172-176 (0.6 п. л.).

2. 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 (0.6 п. л.).

3. 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 (0.5 п. л.).

4. Титов, А.А. Практика применения компьютерных программ **midi-секвенсоров** в классе электронных клавишных инструментов / В.О. Малащенко, А.А. Титов // **Искусство и образование**. - 2017. №6(110). - С. 47-55 (1 п. л., авт. вклад 50%).

5. Титов, А.А. **Формирование профессиональных компетенций у будущих педагогов-художников в процессе освоения образовательной программы** / Л.А. Буровкина, С.В. Валикжанина, А.А. Титов, В.М. Дубровин // **Искусство и образование**. - 2017. №6(110). - С. 131-140 (1.1 п. л., авт. вклад 50%).

6. Титов, А.А. Героико-патриотическая тема на занятиях изобразительным искусством, как средство развития творческой активности подростков / А.А. Титов // **Единство образовательного пространства как междисциплинарная проблема: сб. научн.- тр.** – Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012, - С. 626-630 (0.4 п. л.)

7. Титов, А.А. **Функции и визуальные характеристики портрета** / А.А. Титов // **Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. сб. научн.- тр.** / отв. Ред. В.В. Корешков. – М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2010. вып. 1 – С. 229-238 (0.6 п. л.)

8. Титов, А.А. **Роль художественного образования в духовно-нравственном становлении личности ребенка** / А.А. Титов // **Материалы XVII Международной конференции «Ребенок в современном мире, духовные горизонты детства».** – Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – С. 91-95 (0.3 п. л.)

9. Титов, А.А. **Влияние изобразительного искусства на формирование творческого потенциала личности** / А.А. Титов // **Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. сб. научн.- тр.** / отв. Ред. В.В. Корешков. – М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2011. вып. 2 – С. 104-107 (0.3 п. л.)

10. Титов, А.А. Развитие творческого потенциала школьников на уроках изобразительного искусства / А.А. Титов // Материалы XVIII Международной конференции «Ребенок в современном мире. Процессы модернизации и ценности культуры». – Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – С. 610-613 (0.3 п. л.)

11. Титов, А.А. Образовательные и воспитательные возможности коллективной деятельности на занятиях изобразительным искусством / А.А. Титов // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. сб. научн.- тр. / отв. Ред. В.В. Корешков. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2012. вып. 3 – С. 138-140. (0.2 п. л.)

12. Титов, А.А. Критерии творческой активности на занятиях тематической композицией / А.А. Титов // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. сб. научн.- тр. / отв. Ред. В.В. Корешков. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2013. вып. 4 – С. 200-204. (0.3 п. л.)