

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование

(направленность (профиль))

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

на тему «Искусство живописи как источник вдохновения в формировании творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования»

Студент

А.А. Шаклеина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2021

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1 Формирование творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности посредством изучения живописи.....	23
1.1 Занятия живописью как деятельность, способствующая активации и развитию творческих способностей детей 10-11 лет.....	23
1.2 Теоретический анализ методов развития творческих способностей детей средствами изучения произведений отечественных живописцев.....	34
1.3 Вдохновение – эмоциональный и психофизиологический фактор творческой самореализации индивида.....	41
Глава 2 Модель опытно-экспериментального исследования педагогических технологий, влияющих на возникновение вдохновения и развитие творческих способностей детей 10-11 лет в процессе создания живописных работ.....	59
2.1 Педагогическая модель активизации состояния вдохновения и развития живописных способностей у детей 10-11 лет на занятиях живописи.....	59
2.2 Содержание опытно-экспериментальной работы развития и статистический анализ результатов творческих способностей учащихся среднего школьного возраста.....	68
Заключение.....	96
Список используемой литературы	98
Приложение А Работы учащихся 1 группы.....	102
Приложение Б Работы учащихся 2 группы.....	103
Приложение В Работы учащихся. Методические пособия к уроку «Мир рисунка».....	106
Приложение Г Методические пособия к уроку «Музеи мира».....	107
Приложение Д Методические пособия к уроку «Горный пейзаж».....	109

Введение

«У вдохновения нет расписания»

Стьюи Гриффи

Мы часто слышим, что отсутствие вдохновения напрямую влияет на производительность. Фразу «у меня нет вдохновения», говорил в жизни каждый из нас и не по одному разу.

«Вдохновение – состояние наивысшего подъёма, когда познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение творческой задачи. Человека в состоянии творческого вдохновения как бы несёт «поток», он не всё понимает в своих действиях, не всегда может сказать, сколько прошло времени (час, день, сутки). Нередко с пребыванием в состоянии творческого вдохновения связано и возникновение инсайтов, озарений» [36].

Вдохновение – приводит творца в состояние, связанное с непреодолимой потребностью в творческом самовыражении, усиливающее желание погрузиться в творческий процесс.

Вдохновение, это ни с чем не сравнимое состояние, обусловленное высоким душевным подъёмом, эмоциональным взлётом, оно является неотъемлемым компонентом творческой деятельности. Бытует мнение, что это дар свыше, так как оно может появиться внезапно, очень кратковременно и так же внезапно может покинуть [34].

Художников, поэтов, музыкантов вдохновение посещает гораздо чаще, являясь понятной реакцией, с точки зрения науки основанной на возбуждении очагов коры головного мозга и считается следствием реакции на раздражители извне. Это по большей части безусловно положительные эмоции, впечатления, ощущения, звуки, через образы которых рождается спонтанный порыв, зачастую влекущий за собой воплощение в интересные и незаурядные творческие изобретения или инновационные научные открытия.

Можно с уверенностью сказать, что ни одно значительное произведение искусств не могло появиться без состояния вдохновения. Оно

возникло из глубины осознания воспринятой когда-либо информации – слуховой, зрительной, осязательной, тактильной и так далее. Следовательно, мы можем с точностью уверить, что есть определенный «элемент», способствующий появлению инициативы в создании чего-либо. Это тот момент, когда приходит чувство необходимости воспроизвести определенные действия в создании образа, пришедшего в сознание одномоментно, почти в готовом виде на основе воспринятой в течение некоторого времени. Это состояние можно назвать «вдохновение», состояние по значимости воспринимаемое как великий двигатель прогресса. В зависимости от психики и личностной впечатлительности человека, от его опыта и внутреннего состояния порыва к творчеству (вдохновение), может приходиться довольно часто или наоборот быть редкостным явлением. Но совершенно точно, что этот порыв, этот всплеск эмоций не поддается совершенно никакой логике, если вдруг на вас нахлынула волна вдохновения, в куцах которой зарождается идея, развивается и зреет в ожидании воплощения [2, с. 112].

Можно долго размышлять над чудесами этого явления, можно бесконечно спорить о том, что первично – длительное изучение материала или спонтанное желание заняться делом, с которым никогда не соприкасался. Достоверно никто не доказал, что же является толчком для творчества – вдохновение, на основе которого рождается идея, или долгий кропотливый труд, который синтезирует и является платформой или фундаментом для возвращения этого неординарного явления. Размышляя над предметами или явлениями, способствующими и являющимися толчком или исходной точкой, – вдохновением, – можно проследить на опыте и убедиться, что это будут не обязательно неординарные явления природы или редкие предметы, это могут быть совершенно простые явления, мысли, мимолётные озарения или обычные бытовые вещи.

Вспомним известное выражение «все гениальное просто» или «простота в обыденности», которые показывают механизм воздействия на

рычаги этого самого вдохновения, отчего процесс становится еще более непонятен, еще более загадочен, так как заставляет задуматься над прямой связью в сущности самых банальных вещей, и порой мимолетно увиденных, но влияющих на возникновение идей и создание истинных шедевров живописи, архитектуры, музыки. [38].

Если вспомнить этимологию слова «вдохновение» – от греческого «вдыхание», то мы видим прямую связь с легко возникающими ассоциациями, порождающими легкость дыхания, порыв, подъем духа, увлечение, воодушевление, наитие, мимолетное дуновение и соответственно – исчезновение. И великое счастье для творческого человека, это зерно, подаренное мимолётным озарением и принёсшее свои плоды, пройдя через сомнения, поиск, творческие муки и проросшее в таком же таинственном и загадочном пространстве, именуемом «внутренним миром» [9, с. 412].

«Остановись мгновение! Ты прекрасно!» эти слова Гёте можно применить и относительно рассуждений о живописи, являющимся прямым источником вдохновения, а отсюда и одним из сильнейших факторов влияния и на формирование духовно-нравственного и эстетического воспитания. На протяжении многих столетий произведения искусства являлись примером, на сюжетах которых воспитывалось не одно поколение молодых людей.

Художественные произведения, настоящие шедевры, помимо того, что являют собой несомненные открытия, дарящие эстетическое восхищение от восприятия, от удивления мастерски написанных полотен, являются еще и мощнейшим «оружием» воздействия на психику. Потому и являются сильным отражением действительности, воздействующим на духовно-нравственные и эстетические качества, которые мы стремимся развить у детей с самого раннего возраста. Потому как этот бесценный фундамент и является началом начал в формировании разносторонне развитого человека, являющего собой идеал добра, сострадания, способности прийти на помощь [5, с. 77].

В магистерской работе осуществлена попытка доказать возникновение такого феномена как вдохновение, имеющее непосредственную прямую и неразрывную связь между изучением мирового художественного наследия и активной творческой деятельностью. Это значит, что чем больше ребенок занимается живописью, тем выше его творческая активность, тем больше у него возникает желание рисовать, оттачивая мастерство, подкреплённое возникающим вдохновением. Можно сделать вывод и провести параллели, некий замкнутый круг: изучение и анализ живописных произведений, творческая активность и труд, порождающие опыт, на основе которого совершенствуется мастерство и навыки, а отсюда и творческий подъём, способствующий возникновению вдохновения, которое дает ребёнку стимул к деятельности и формирует желание для дальнейшей работы. Видимые результаты, прогресс, развивающиеся умения и, конечно, поощрение – вот двигатель для возникновения вдохновения. Занятия живописью, основанные на осознании результатов творческой деятельности и трудолюбии в процессе её изучения, гарантируют творческий рост и формируют важнейшие эстетические и общечеловеческие качества личности [4, с. 165].

В результате наблюдения за работой учащихся на практических занятиях по живописи мы выяснили, что изучение наследия великих мастеров живописи, трудолюбие, творческая активность – вот те «три кита», три компонента, которые являются источником вдохновения и влияют на формирование и активацию творческих способностей детей в изобразительной деятельности.

Об этом же говорят и высказывания великих людей «Вдохновение не любит посещать ленивых» (П.И. Чайковский), или «Вдохновение – это умение приводить себя в рабочее состояние» (А.С. Пушкин), и мы понимаем совершенно ясно, что вдохновение напрямую связано с трудолюбием. Потому, что только труд дает результаты достижения цели, культивируя желание творить, развивая свои художественные способности [28].

Виссарион Григорьевич Белинский сказал: «Вдохновение не есть исключительная принадлежность художника: без него недалеко уйдёт и учёный, без него немного сделает даже и ремесленник, потому что оно везде, во всяком деле, во всяком труде» [1, с. 62].

Бывает и наоборот – первоначально может возникнуть решение, подтолкнувшее к художественной деятельности вспышкой, озарением, идеей, но так или иначе способствующая к вариативности и поиску новых решений, воплощение которых, подпитываются вдохновением. И не важно, было ли это озарение быстропроходящим или послужило навязчивой идеей на долгие месяцы, это всегда двигатель прогресса и материальное воплощение идеи в творческую материальную форму. Ведь для того, чтобы пришло понимание правильности выбора своей деятельности, надо начать трудиться, начать что-то производить, ваять, делать, созидать [15].

Взяв за основу процесс изучения искусства живописи как познание исторического наследия, приводящее к инициации творческого порыва, основанного на практической творческой деятельности, мы предполагаем, что это прямой путь к самореализации личности ученика (подростка), как выражение активной жизненной позиции. Отмечая подростковый возраст как один из важных жизненных этапов перехода к взрослению, необходимо заложить основы осознанности поведения, научить подростка всмотреться в себя и ощутить свою значимость как личности. Необходимо не пропустить возрастной период познавательности окружающей действительности и творческого становления.

Все перечисленные качества, сформированные во время занятий актуальны в процессе деятельности и приводят к самореализации личности. Развивая эстетические качества, ставя перед собой цель освоения и познания окружающего мира через искусство живописи, изобразительная деятельность, как никакая другая, способствует и вдохновляет на создание авторских образов, тем самым дает ребенку возможность почувствовать себя индивидуальностью, разноплановой личностью, повысить самооценку, уйти

от обезличивания и проявить свои представления о действительном мире и мире искусства в творчестве. А самое главное провоцирует и активизирует желание созидать, творить и воплощать. И это очень важно, так как недостаточно вести теоретические беседы об эстетическом аспекте искусства, важно разбудить вдохновение, акцентируя внимание на примерах живописных полотен, истории создания и биографических фактов великих мастеров.

А это самый яркий и доступный путь самовыражения, возможность полноценного духовного роста и эстетического развития человека. Искусство, и в частности живопись, побуждает на ответные действия, и очень важно направить, и дать ребенку вовремя обрести гармоничное понимание и возможность выразить свое отношение к окружающему, разбудить желание творить по собственной инициативе желанию. Помочь ему подняться на более совершенную ступень уровня сознания и помочь овладеть не только техникой изображения, но и увидеть свою идею с высоты эстетики фактора гармонии. Это понятие включает в себя, то, что надо объяснить ученикам, что творческий процесс начинается задолго до практической работы, он начинается с глубокого анализа и осмысления идеи, ее нравственного и эстетического предназначения. Что любая, даже самая маленькая работа, рисунок накладывает на художника ответственность и имеет своё предназначение нести в мир добро и нравственность [39].

Опираясь на анализ основных источников научной, философской, психолого-педагогической литературы можно отметить статью С.Л. Рубинштейна «Принцип творческой самодеятельности», которая вышла в 1955 году. С.Л. Рубинштейн, впервые верно сделал акцент на особые факторы, влияющие на изобретательское творчество: «Специфика изобретения, отличающая его от других форм творческой интеллектуальной деятельности, заключается в том, что оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или приём, который разрешает определённую проблему» [6, с. 53].

Нельзя не отметить таких авторов как: Н.А. Бердяев «Смысл творчества». Размышляя о творческой свободе, Н.А. Бердяев вторит мысли Канта, Гегеля о взаимодействии и связи свободы и творчества Он пишет: «Таким образом, человек свободен в своем творчестве – это высший уровень развития, а творчество проникает во все сферы бытия человека. Творчество не есть переход мощи творящего в иное состояние и тем ослабление прежнего состояния – творчество есть создание новой мощи из небывшей, до того не сущей. И всякий творческий акт по существу своему есть творчество из ничего, то есть создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, прирост».

Познавательные способности детей и проблематика, связанная с этим в процессе учебно-творческой деятельности, подчеркивается в научных изысканиях психологов: Е.И. Игнатъева, Л.А. Венгера, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Л.С. Выготского, Н.С. Лейтеса.

Книга «Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Книга для учителя» известного советского психолога Л.С. Выготского (1896-1934), впервые увидевшая свет в 1930 году и переизданная «Просвещением» в 1967 году явилась одним из опорных источников современной психологии развития в ребенка в искусстве. В ней обсуждаются психолого-педагогические проблемы развития творческого воображения детей, где бесспорно высшие выражения творчества были и есть прерогативой гениев. Однако, творчество, это необходимое условие целостного бытия человека в окружающей нас действительности, и оно подтверждает собой существование всего неординарного, выходящего за пределы жизненной рутины. Л.С. Выготский считал, что: «Для наилучшего стимула детской художественной одаренности следует организовывать жизнь детей так, чтобы создавались потребности и возможности творчества» [3, с. 53].

В книге делается акцент на то, что творческая активность проявляется уже в раннем детстве – в процессе игр детей, которые всегда отражают и проецируют на игровую деятельность пережитые впечатления.

Как пишет А.А. Мелик-Пашаев одаренность к художественному творчеству предварительно и, как говорят, «в первом приближении можно определить, как желание и способность ребенка создавать выразительные образы средствами какого-либо одного или нескольких видов искусства» [7].

А.А. Мелик-Пашаев отмечает, что: «Основа художественного творчества не ограничивается набором способностей (элементарных или комплексных), а представлена особым состоянием личности, которое описали многие люди искусства. Развитое эстетическое отношение характеризуется переживанием единства с миром, отсутствием противопоставления себя с окружающими объектами. Отличительной чертой художественного типа личности является эмоциональность. А приобретенный художественный опыт может помочь при творческом проявлении в какой-либо сфере жизнедеятельности» [2, с. 8].

Ученые, привнесшие значительный вклад в решение проблемы закономерностей методики обучения изобразительному искусству: Карл Брюллов, Антон Лосенко, Александр Иванов, Дмитрий Кардовский, Василий Шебуев, Александр Королев, Павел Чистяков, и многие другие. Важность изысканий этих великих художников-педагогов для науки, исследующей художественное образование заключается в том, что у них был сознательный подход к искусству и обучению, опирающийся на научные изыскания и историческое наследие прошлых лет. Неоценимый огромный вклад в историю развития методики преподавания закономерностей в художественной деятельности внёс выдающийся художник-педагог Антон Павлович Лосенко.

Научные работы Теодюля Рибо (1839-1916) «Творческое воображение» и «Опыт исследования творческого воображения» вышли в 1901 году.

Научные исследования Рибо, это по сути вторжение в природу механизма творческого мышления: он и изучает пусковые схемы психических механизмов, которые действуют на запуск и дают возможность перехода к материализации совершенно новых образов, при помощи которых воплощаются художественные замыслы [39].

Но у Рибо, мы не находим определение и четкое понятие, что же такое творческое воображение, но он обозначает его основные признаки. По мнению Рибо, это: «Воспроизводящее воображение требует памяти, творческое воображение требует нового – это его существенный признак.... Исходной точкой является представление, но этого недостаточно – необходимо сильное желание, возбуждение, страсть, чтобы это случилось».

Глубокие психологические изучения, проникающие в тайны творческих способностей в сфере изобразительного искусства, занимались (И.С. Якиманская, Е.И. Игнатъев, В.С. Кузин, А.А. Голуб, Боголюбов, и другие). Они акцентируют на то, что творческое подьём, понимание и восприятие, в юном возрасте играет ведущую роль в развитии и у ребёнка умения выявлять свое «Я» посредством языка изобразительного искусства, а в частности живописи. Авторы делают акцент на том, что глубокое изучение произведений искусств и творческая живописная деятельность служит положительными факторами, способствующими развитию важных составляющих творческих способностей у детей – интеллектуального фактора, самореализации и совершенствование окружающего мира [8, с. 81].

Из множества важных качеств, способствующих правильному и полноценному художественному восприятию произведений искусств, известные ученые педагоги (В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Е.А. Флерина, Т.В. Шуртакова) выделяют: непосредственность проявления чувственных эмоций восприятия (Е.А. Флерина, 1956); понимание мотивов поведения героев картины, особенных индивидуальных черт персонажей и их среды (Е.В. Шорохов, 1986), видение восприятия оттенков колористического решения, нюансов построения и изображения форм предметов (В.С. Кузин,

2005), способность понимания характерных черт, обращенных в обобщённый образ (Т.В. Шуртакова, 1972).

В педагогике и педагогической психологии исследованиям в области творческих способностей, мы обязаны авторам, проводившим научные изыскания в области обучения творческого развития: (Д.Б. Элькане, Л.В. Занков, В.В. Давыдов.), обучение с позиции «проблемы» (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин.), педагогика творчества, базирующаяся на теоретическом фундаменте решения изобретательских задач и теории развития (Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин), теоретические закономерности воспитания творческих способностей педагога (М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, С.А. Архангельский, В.А. Сластенин, и другие).

О проблемных аспектах в области творческих способностей писали ученые С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Р.С. Немова, И.Ф. Харламова, И.А. Зимней, В.Н. Дружинина, В.А. Крутецкого.

Теоретико-методологический пласт исследования творческой активности детей исследовали (Л.С. Выготский), личностно-развивающего обучения (Б.Д. Эльконин, В.В. Давыдов), психолого-педагогическая структура игры (Л.С. Выготский, А.С. Спиваковский, Л. Кэрролл, Д.Б. Эльконин, Б.П. Никитин, труды о тонкостях развития детской изобразительной деятельности (Н.П. Сакулина, Е.С. Лыкова, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флёрина), основы, показывающие сущность творческих способностей и незаурядность личности (Я.А. Понаморев, Д. Гилфорд, В.Н. Дружинин, И.Я. Лернер, Д.Б. Богоявлинская, А.И. Савенков), теория об интеграции в педагогике художества (В.И. Левин, Л.Г. Савенковой.), основы критического мышления (Е.Л. Рязанова, И.О. Загашев, Д. Клустер, А.В. Коржуев, И.В. Муштавинская, В.А. Попков).

Ученые, работающие над изучением детского изобразительного творчества пришли к определенным выводам, по их мнению, творчество успешно развивается в правильно организованном комплексном педагогическом процессе. «Чтобы ребенок хотел проявить активность,

творческую самостоятельность, собственную инициативу, необходимо применять методы, помогающие этому», – пишет Е.Г. Казакова [10, с. 14].

Т.С. Комарова пишет: «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» [11].

Творчество, это желание человека к созданию чего-то нового или усовершенствование уже имеющегося произведения. По мнению Л.С. Выготского: «Высшие выражения творчества доступны только немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека» [13].

В этой связи С.А. Ерков кандидат педагогических наук, пишет: «Очень важно разбудить в каждом ребёнке стремление к художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и удовлетворения». Это относится ко всем обучающимся, так, как в студию поступают дети с разной степенью способностей и не одинаковым уровнем базовой подготовки, что влияет на учет педагога индивидуальных особенностей детей, и обязывает обеспечивать личный подход к каждому ребёнку.

Б.М. Неменский считает, что: «Платформой творческой способности человека является мышление, построенное на ассоциативном ряде и разнообразии фантазий» [14, с. 88]. Он пишет: «В организованном, целенаправленном ее формировании больше всего, естественнее всего может помочь художественное творчество. Даже дошкольникам можно ставить задачу действовать не по стереотипу, задачу наивных, но творческих, не по образцу поисков личностных решений» [12, с. 84].

«Искусство живописи как источник вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в

системе дополнительного образования» 44.04.01 Педагогическое образование, «Художественное образование».

В данном исследовании осуществлена попытка доказать возникновение такого феномена как «вдохновение» у детей 10-11 лет, имеющее непосредственную прямую и неразрывную связь между изучением мирового художественного наследия и активной творческой деятельностью.

В своем исследовании мы обращаемся к следующим положениям:

Работа в области искусства и творческий рост, основанные на трудолюбии, формируют важнейшие эстетические и общечеловеческие качества личности. Уроки творчества способны давать эмоциональный заряд, развивать творческие способности, вдохновлять на новые идеи в искусстве, создавать условия для самореализации.

Изучение и анализ живописных произведений, творческая активность и труд, порождающие опыт, на основе которого совершенствуется художественное восприятие, навыки и мастерство создают условия для творческого подъёма, способствующего возникновению вдохновения, придающего стимул к действию, и формирует желание ребенка для дальнейшей работы.

Видимые результаты, прогресс, умение и конечно поощрение являются двигателем для возникновения вдохновения.

Это означает: чем больше ребенок занимается искусством, тем выше его творческая активность, тем больше у него возникает желание рисовать, оттачивая мастерство, подкреплённое возникающим вдохновением.

Противоречия:

Диссертационное исследование поднимает проблему, которая выявляет противоречия между необходимостью и важностью пропаганды в изучении наследия мирового искусства как культурного пласта, напрямую оказывающего влияние на активизацию творческого потенциала и способностей детей в учреждениях дополнительного художественного образования, связанных с недостаточным освещением вопросов

исследования в искусствоведческой области. Решение данной проблемы можно проследить с возможностью глубокого изучения биографических подробностей и детального анализа мировой и современной художественной культуры на занятиях живописью посредством вводных бесед, влияющих на развитие вдохновения в процессе творческих изысканий детей. Проблема отсутствия должного методического фонда, методических разработок, соответствующей материально-технической базы и доступности каждого ребёнка и педагога к материалам, влечет к явно заниженному уровню и потенциалу творческого аспекта. Когда ребёнок недополучает фундаментальные знания, являющиеся платформой для вдохновения, на основе которого рождается шедевр. Нерешённость данной проблемы способствует обезличиванию особенностей ребёнка и ведёт к стабильному понижению творческого потенциала, культуры, что в свою очередь ведёт к отсутствию формирования интереса к творчеству и приобщению детей к наследию великих мастеров и ценностного понимания его важности. Это будет отрицательно влиять на творческое развитие и художественно-эстетическое воспитание школьников. Выявление и выделение важного аспекта особенности влияния вдохновения на самобытность творчества и обозначение его как основополагающей роли в побуждении к творческой активности приводит к мысли, что необходимо исследовать сущность этого феномена. В основе осмысления детьми через художественные образы и правильно сформированное отношение к вековым шедеврам и их авторам, лежит представление о мировой культуре как единой творческой среде, формирующей высокий вкус, дающий ребёнку воплощать творческие идеи в разрезе высокохудожественных произведений. Сложно переоценить значимость изучения истории искусств в воспитании человека и возможности его самореализации.

Среди причин, обостряющих проблему формирования вдохновения на основе глубокого изучения мировой художественной культуры можно выделить: общий крах и недостаточную пропаганду системы традиционных

ценностей; игнорирование и не понимание педагогом важности бесед на данную тему; недооценивание возможностей воспитания на основе изучения мировых произведений великих художников.

Таким образом, выявлена цель научного исследования, которая является основой в разработке, апробации, применении на практике соответствующих технологий в условиях дополнительного художественного образования с тем, чтобы обеспечить формирование и проявление у детей интереса к творчеству, повышению творческой активности, связанных с готовностью творить и создавать произведения искусств под воздействием вдохновения.

Цель исследования – исследовать понятие «состояние вдохновения» как средства развития творческих способностей детей 10-11 лет на уроках ИЗО в процессе восприятия и теоретического анализа живописных произведений.

Объект исследования – процесс активизации творческих способностей у детей среднего школьного возраста в результате познавательной, эмоционально окрашенной деятельности по изучению произведений живописи.

Предмет исследования – творческие способности учащихся 10-11 лет в процессе изучения искусства мастеров-пейзажистов как источника активации вдохновения и трудолюбия в художественно-творческой деятельности на уроках изобразительного искусства.

Гипотеза:

Состояние вдохновения возникает вследствие внутренней работы учащихся в результате осознанного изучения живописи и жизни великих художников–пейзажистов, что способствует возникновению процесса активизации вдохновения, проявления способностей к живописи, творческой самореализации на уроках изучения искусства пейзажной живописи.

Задачи:

- раскрыть суть понятия «вдохновение» как основы эмоционального и психологического фактора творческой самореализации;
- изучить влияние вдохновения, способствующего проявлению таланта и гениальности на примерах творчества известных художников;
- провести анализ методов активации творческих способностей у детей посредством изучения произведений пейзажной живописи;
- изучить педагогические технологии и методы, способствующие проявлению и развитию творческих живописных способностей у детей 5 класса;
- провести сравнительный анализ результативности опытно-экспериментальных изысканий по развитию творческих способностей детей, вдохновляющих учащихся среднего школьного возраста к созданию живописных работ.

Методологическая база исследования:

Теоретико-методологическую основу исследования творческой активности детей составили труды известных ученых (Л.С. Выготский), (В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин), личностно-развивающего обучения, психолого-педагогическая концепция игры (Л.С. Выготский, А.С. Спиваковский, Л. Кэрролл, Д.Б. Эльконин, Б.П. Никитин).

Психологические опыты и исследования педагогов, об индивидуальностях развития детской изобразительной деятельности (Н.П. Сакулина, Е.С. Лыкова, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина).

О неординарности личности (В.С. Кузин, Д. Гилфорд, В.Н. Дружинин, И.Я. Лернер, Я.А. Понаморов, Д.Б. Богоявлинская, А.А. Голуб, Е.И. Игнатъев, Н.С. Боголюбов, А.И. Савенков, И.С. Якиманская).

Теория интеграции в художественной педагогике (Л.Г. Савенковой, В.И. Левин), теория критического мышления (И.В. Муштавинская, И.О. Загашев, Д. Клустер, А.В. Коржуев, В.А. Попков, Е.Л. Рязанова).

Познавательные способности детей в спектре проблем в процессе учебной деятельности, выявляют в изысканиях психологов: Л.С. Выготского, Л.А. Венгера, Н.С. Лейтеса, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.М. Теплова, Е.И. Игнатъева.

Ученые, привнесшие значительный вклад в решение проблемы закономерностей методики обучения изобразительному искусству: Карл Брюллов, Василий Шебуев, Александр Иванов, Антон Лосенко, Павел Чистяков, Дмитрий Кардовский, и многие другие.

Из множества важных качеств, способствующих правильному и полноценному художественному восприятию произведений искусств, известные ученые педагоги (В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Е.А. Флерина, Т.В. Шуртакова) выделяют: непосредственность проявления чувственных эмоций восприятия (Е.А. Флерина, 1956); понимание мотивов поведения героев картины, особенных индивидуальных черт персонажей и их среды (Е.В. Шорохов, 1986), видение восприятия оттенков колористического решения, нюансов построения и изображения форм предметов (В.С. Кузин, 2005), способность понимания характерных черт, обращенных в обобщённый образ (Т.В. Шуртакова, 1972).

В отечественной психологии изучением психологических принципов творческого развития детей в дошкольном детстве и в начальной школе занимались: С.Л. Рубинштейн, В.С. Мерлин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Н.Н. Поддьяков, психология общих и специальных способностей (В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Н.С. Лейтес, Е.И. Игнатъев, К.В. Тарасова, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, В.Н. Мясищев, Ф.Н. Гоноболин, В.А. Дранков, А.А. Мелик-Пашаев, А.В. Петровский и другие).

Методы исследования:

- объяснительно-иллюстративный метод;
- личностно-ориентированный метод;
- практико-ориентированный метод;

- проблемный метод;
- групповой метод;
- частично-поисковый.

Научная новизна:

1. Разработана и теоретически обоснована педагогическая система, доказывающая возможность возникновения вдохновения, спровоцированного изучением искусства живописи известных мастеров-живописцев, у детей пятого класса на занятиях ИЗО.
2. Определены методы работы, способствующие проявлению продуктивной творческой активности под воздействием состояния вдохновения.
3. Разработана система учебно-творческих задач по изучению творчества художников-живописцев, мастеров живописи.

Теоретическая значимость исследования:

- Разработана экспериментальная педагогическая технология, содержащая комплекс методов и приемов работы преподавателя, направленных на появление состояния вдохновения у учащихся среднего возраста на занятиях живописи.
- Выявлено содержание основных педагогических методов, приёмов, тактических подходов работы преподавателя и учащихся, содействующих решению целого ряда учебно-воспитательных задач – изучению теории, формированию художественно-творческих способностей ребёнка, речь идёт о художественном мышлении (мышление через образы, через пространственное видение); художественного воображения; зрительную память и представление из опыта; способность к эмоциональному восприятию изображаемого явления, обеспечивающие практическую реализацию творческих замыслов; изысканию источника вдохновения, способствующих активации и формированию вдохновения и на его основе

пробуждению творческих способностей к изобразительной деятельности детей среднего школьного возраста.

- Выявлено прямое влияние теоретического анализа живописных полотен на повышение эмоционально-эстетических переживаний у детей среднего школьного возраста.

Практическая значимость исследования:

- разработано содержание работы преподавателя по инициации вдохновения у учащихся;
- содержание учебно-творческих заданий и упражнений формирующего этапа педагогического эксперимента, может быть полезно к использованию педагогами изобразительного искусства для инициации и проявления творческой активности у детей в изучении живописи;
- разработан содержательный компонент учебно-творческих заданий в рамках проведения занятий изобразительной деятельности, направленных на пробуждение вдохновения и активацию к творческой деятельности учащихся 5 класса;
- создано методическое пособие, содержащее комплекс экспериментально проверенных педагогических методов, способствующих проявлению состояния «вдохновения» и развития живописных способностей у детей 5 класса.

Этапы исследования:

Работа над научным изысканием велась на протяжении двух лет с 2019 по 2021 гг. исследовательская работа проводилась на базе «ООО «Региональный центр образования и развития» г. Тольятти.

На первом этапе (2019 г.) – работ проводилась в рамках теоретико-методологического исследования, с точки зрения современного состояния проблемы, история вопроса, анализировался подбор психолого-педагогической литературы, диссертационных изысканий, для определения

этапов работы, обозначения цели, объекта и предмета исследования, составления научного аппарата, определения гипотезы.

Второй этап (2019-2020 гг.) – опытно-экспериментальный – включает в разработку структуры модели, способствующей активации и формированию вдохновения и на его основе пробуждению творческих способностей к изобразительной деятельности

Третий этап (2020-2021 гг.) – обобщающий. Этап подтверждает эффективность работы в рамках эксперимента, и обрабатывался материал полученных результатов. На этом же этапе оформлялась научная диссертация и намечались перспективы дальнейшего развития темы исследования.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов:

С применением теоретических и эмпирических методов, в соответствии с поставленными задачами и логической цепочке исследования; привлечением теории художественного образования и изобразительного искусства, практического изобразительного и дидактического материала исследуемой проблеме; подтверждением предложенной гипотезы результатами исследования и ее проверкой посредством эксперимента; разработанной модели организации работы преподавателя по инициации вдохновения у учащихся;

Организация исследования:

- Научное исследование проходило на базе ООО «Региональный центр образования и развития» г. Тольятти. В эксперименте приняли участие дети 10-11 лет, в количестве 10 человек.
- Апробация на практике и внедрение результатов исследования. Основные аспекты и результаты экспериментальной работы обсуждались на педагогических советах образовательной организации. По ходу диссертационного исследования опубликовано две статьи в / Материалы XVIII Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения:

актуальные проблемы науки и практики» // Гуманитарные и социальные науки, образование. Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды. В 3-х томах. Том 2. - Тольятти: Волжский университет имени В.Н. Татищева, 2021. - 294 с.

На защиту выносятся следующие положения:

На защиту выносятся: научно-обоснованная педагогическая модель «Искусство живописи как источник вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования» 44.04.01 Педагогическое образование, «Художественное образование» включающая:

- экспериментальную педагогическую технологию, содержащую комплекс методов и приемов работы преподавателя, направленных на появление состояния вдохновения у учащихся среднего возраста на занятиях живописи;
- психолого-педагогические и учебно-методические требования к организации учебного процесса;
- апробированную систему организации работы преподавателя по инициации вдохновения у учащихся;
- содержание учебно-творческих заданий и упражнений формирующего этапа педагогического эксперимента, может быть полезно к использованию педагогами изобразительного искусства для инициации и проявления творческой активности у детей в изучении живописи.

Структура диссертации

Состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.

Глава 1 Формирование творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности посредством изучения живописи

1.1 Занятия живописью как деятельность, способствующая активации и развитию творческих способностей детей 10-11 лет

В каждом человеке изначально заложены уникальность и талант – это индивидуальный мир возможностей, который нужно раскрыть. Педагог должен помочь ребенку проявить эти таланты, организовать условия для творческой реализации. Уже ясно, что живопись развивает колористическое и пространственное видение, воображение, эстетику и вкус.

Прямой задачей уроков живописью является выявление и активация художественно-творческих способностей детей посредством правильной методической системы обучения.

Ребенка с самого раннего возраста может проявлять творческое начало, что делает его жизнь интересной, насыщенной и неповторимой, а также обогащает жизнь сверстников.

В среднем школьном возрасте необходимо поощрять и прививать стремление развиваться, воспитывать общечеловеческие ценности, погружать детей в атмосферу гармонии, эмоционального подъема, культивировать личностную и эстетическую культуру. Современная педагогика в сфере изобразительного искусства ориентирована на формирование платформы, основанной на обучении пониманию эстетических ценностей произведений мирового искусства и на основе этого активного стремления школьников к самостоятельному творчеству, неординарному воплощению творческих идей и замыслов, желанию проявлять себя как самодостаточная и самореализованная личность [16, с. 217].

«Основная особенность заключается в возможности моделирования личности в соответствии с тенденциями её творческой самореализации. В этом отношении процесс формирования и развития личности, её

самореализации в творческой деятельности есть стадийный творческий процесс, проходящий те же этапы, через которые проходит создание материального объекта человеческого творчества» [17, с. 22].

Самореализация, это обширное понятие, включающее в себя прежде всего понимание того, каким видом деятельности ребенок хочет заниматься. Ему необходимо помочь раскрыть в себе способности в чем он будет наиболее успешен и талантлив. Этот путь может быть дистанционно длительным, а может сразу привести к значимому результату.

Искусство позиционируется как база реализации творческое мышления, способности и воображения. При этом с одной стороны проявляется внутренний потенциал детей и тесное взаимодействие с обустроенной творческой средой, с другой. Это раскрывает внутренний мир ребенка, актуализирует творческий потенциал и дает возможность распознать художественно-творческую самореализацию как осознанный готовый процесс. Особое условие, это создание творческой среды, платформы на которой самореализация станет наиболее доступна и будет способствовать к осмысленному выражению творческого всплеска.

Важен фактор воздействия на развитие понимания эстетических качеств произведений – композиционная оригинальность, цветовая гармония и колористические решения, создающих основу для возникновения образа; активация вкуса и проявление положительных эмоций, связанных с восприятием искусства, как неизбежной составляющей возникновения вдохновения, провоцирующая на творческие замыслы детей в изобразительной деятельности [18].

Зачастую, наблюдая инертность и апатичность детей в современном мире, возникает желание активировать интерес к творчеству в целом, открыть ребенку источник вдохновения и реализовать его в практическую деятельность, подкреплённую и основанную на твёрдых законах эстетики.

Творческую неповторимость ребёнка можно выявить на разных уровнях. Важную роль играют возрастные показатели. Дети 10-11 лет с

большим желанием проявляют интерес к занятиям живописью. Важнейшей задачей учителя является развитие личности ребенка, что с явным успехом можно осуществить на уроках живописи. Живопись – это один из основных видов изобразительного искусства; представляет собой художественное изображение предметного мира цветными красками на поверхности. Живопись подразделяют на: станковую, монументальную и декоративную.

Творческие способности заключаются в умении личности самостоятельно фантазировать в направлении заданной темы, делать открытия и изобретения, неординарно мыслить в создании произведений материальной и духовной культуры и ценности.

Известно, что изобразительная деятельность дает толчок развитию пространственному мышлению, фантазии, воображению и художественному вкусу. Общие психофизические качества у детей могут быть совершенно разными, и проявляться индивидуально. Эмоциональность, память, мышление и внимание у каждого ребёнка индивидуальны.

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности. Следует отметить роль эмоций, именно под воздействием положительных эмоций дети создают яркие, творческие работы. Яркие эмоции являются фундаментом и формируют потребность творить, получать удовольствие от работы и конечного результата. Большой выбор выразительных средств и материалов позволяет проявлять себя как творческую личность. Однако неоспорима роль учителя в грамотном построении учебного процесса, где игровая форма преподавания очень важна. И нужно сделать все возможное, чтобы тяга к творчеству у ребёнка усиливалась [19, с. 35].

Творческое понимание и восприятие, на младшей возрастной ступени играет ведущую роль в формировании и умении беречь свое, индивидуальное «Я» посредством языка изобразительного искусства, а в частности живописи. Авторы делают акцент на том, что глубокое изучение произведений искусств и творческая живописная деятельность служит

положительными факторами, способствующими развитию важных составляющих творческих способностей у детей – интеллектуального фактора, самореализации и совершенствование окружающего мира.

Из множества важных качеств, способствующих правильному и полноценному художественному восприятию произведений искусств, известные ученые педагоги (В.С. Кузин, Е.В. Шорохов, Е.А. Флерина, Т.В. Шуртакова) выделяют: непосредственность проявления чувственных эмоций восприятия (Е.А. Флерина, 1956); понимание мотивов поведения героев картины, особенных индивидуальных черт персонажей и их среды (Е.В. Шорохов, 1986), видение восприятия оттенков колористического решения, нюансов построения и изображения форм предметов (В.С. Кузин, 2005), способность понимания характерных черт, обращенных в обобщённый образ (Т.В. Шуртакова, 1972).

В педагогике и педагогической психологии исследованиям в области творческих способностей, мы обязаны авторам, проводившим научные изыскания в области обучения развития: (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), педагогика с элементами творчества (В.В. Давыдов, И.М. Верткин, Г.С. Альтшуллер), теоретические законы на основе которых базируется воспитание творческих способностей педагога (М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, С.А. Архангельский, В.А. Сластенин и другие).

Значительное влияние в изучении проявления творческих способностей дали исследования русских ученых С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова, Р.С. Немова, В.А. Крутецкого, И.А. Зимней, В.Н. Дружинина, Шадрикова, И.Ф. Харламова.

Говоря о занятиях живописью как о деятельности, напрямую способствующей активации и развитию творческих способностей детей 10-11 лет, нужно отметить важность изучения с детьми информации об использовании художниками ряда специализированных материалов для получения необходимых эффектов в живописи. К ним относятся краски,

созданные как на основе искусственных, так и натуральных пигментов, которые связывают между собой разбавители и лаки. Живописные работы выполняются в различных техниках и красках – акварель, масло, гуашь, темпера [20].

Интересно то, что Анри Пуанкаре в своём докладе в Психологическом обществе, проходившем в Париже (в 1908 году) подробно осветил процесс совершения им открытий с точки зрения математики и описал стадии этого творческого процесса, на основе которых впоследствии С. Альтшуллер и Р.Б. Шапиро (1956) разрабатывали ТРИЗ, где описывалась по сути крамольная идея о том, что результат, созданные посредством творчества можно получать «по формулам», пользуясь закономерностями, которые присущи развитию предложенной им технической системы [21].

Проблемой детского творчества и «рычагами» влияния на усиление творческой активности на занятиях живописью занимались ученые в различных временных рамках. Учеными разработано немало методик и приемов создания благоприятной почвы и предпосылок для занятий детей, обучающихся живописи.

Е.Г. Казакова описывает: «Чтобы ребенок проявил активность, творчество, самостоятельность, инициативу, необходимо применять методы, способствующие этому» [22, с. 14].

Т.С. Комарова акцентирует: «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» [23, с. 56].

Живописная творческая деятельность – один из благоприятных видов художественного проявления, при которой ребенок работает, проявляет самостоятельную фантазию, а не просто механически исполняет кем-то созданные произведения (танцы, песни). Можно с уверенностью сказать, что живопись слывёт одним из самых выдающихся и интересных видов

творческой деятельности молодого поколения. Живописная деятельность даёт ребенку возможность реализовать в образах, изображённых на листе бумаги свои мысли и представления об окружающем его мире, через воплощение показать свое отношение к нему. Любой ребенок рождается творцом. Но, зачастую, его творческие проявления и потенциал находятся в дремлющем состоянии и иногда реализуются не полностью. Ребенку необходимо создать условия, побуждающие его к занятиям живописью, только так можно раскрыть эти скрытые до поры до времени творческие способности.

Сочетание и разнообразие красок делают жизнь ребенка более радостной, окрашивают и усиливают радостные ощущения. Наконец, занятия живописью это деятельность просто необходимая ребенку для общего умственного развития

Рисование для детей – радостный, приятный труд, к которому его не приходится принуждать, но очень важно поддерживать ребенка, постепенно вводя и приобщая его к миру новых возможностей, которые дадут ему занятия изобразительной деятельностью [24, с. 45].

Отличительным условием успешной активации детского художественного творчества – вариативность методов, методик и приемов. Это и частая смена декораций студии, и неординарное начало работы, интересные и привлекательные пособия и художественные материалы, интересующие детей, сменные тесты и задания, уникальная возможность выбирать темы и еще многие другие разнообразные важные факторы – это все в комплексе помогает не допустить однообразие, помогает развивать непосредственность детского восприятия. Важно, чтобы на каждом уроке педагог старался создать новую неповторимую ситуацию, чтобы дети могли воспользоваться новыми, усвоенными ранее знаниями и в тоже время, чтобы у них была возможность найти новые решения с использованием различных творческих приемов.

Б.М. Неменский делает выводы, что гарантом творческих всплесков и

способностей может быть неординарное мышление, опирающееся на разноплановой фантазии. Он повествует: «В организованном, целенаправленном ее формировании больше всего, естественнее всего может помочь художественное творчество. Даже дошкольникам можно ставить задачу действовать не по стереотипу, задачу наивных, но творческих, не по образцу поисков личностных решений» [4, с. 84].

Факторы, влияющие на формирование более эффективного результата, оказывающие влияние на развитие творческих способностей:

- обеспечение ситуации успеха;
- работа в коллективе или с каждым ребенком;
- работа посредством игры;
- постановка проблемы и поиск творческого решения;
- занимательные элементы на уроке;
- введение новых материалов и приемов;
- творческие задания;
- рисование с натуры с моментами наблюдения;
- беседы о художниках;
- интегративные элементы и совмещение смежных техник.

Особенно результативен метод организации ситуации творческого поиска, так как он формирует активный интерес к познанию нового. Для этого необходимы особые условия, которые позволят ребенку выдавать неординарные задумки рисунка, с использованием нетрадиционных материалов. Важным стимулирующим моментом решения заданий для детей 10-11 лет, это задания, которые побуждают к проявлению творческой идеи и дают возможность выразить свою неординарную идею в рисунке. Этому способствуют задания и викторины, помогающие воплотить творческое решение. Например – создание монотипий, где можно импровизировать и дорисовывать различные сюжеты. Что дает возможность сравнить разные рисунки.

Это метод называется методом стимулирования занимательным

содержанием – когда разные техники и материалы дают возможность проявить свою фантазию, а атмосфера приподнятости, и эмоциональной активности, стимулирует желание к занятиям и служит важным двигателем к активизации творчества. Пример – занимательные рассказы из истории создания картин великими мастерами. Заинтересованность создается через создание ситуации эмоционального подъема и через пробуждение чувства удивления. Это тоже формирует у детей желание заниматься творчеством. Приветствуется творческий критерий. Для этой цели отлично могут подойти задания, выполняемые по воображению. Нужно научить детей наблюдательности, это даёт хорошие результаты в развитии глазомера, учит концентрации внимания, различать цветовые тонкости и оттенки предметов. Положительные эмоции, от увиденного, влияют на активность и желание рисовать. А.А. Мелик-Пашаев пишет: «Эстетическое отношение к миру – незаменимая психологическая первооснова всякого художественного творчества» [3, с. 33].

Регулярные упражнения и задания, внимательные наблюдения за природой помогают учащимся замечать неуловимые изменения в окружающем пространстве, природе, видеть неуловимое разнообразие оттенков и тона. Беседы о творчестве художников в рамках истории искусств – это одна из важнейших методик необходимой работы в многочисленной методической работе. Ведущую роль истории искусств в живописи нельзя переоценить, дети с интересом воспринимают новую информацию на живописные темы. Посредством стимуляции эмоционального подъема к художественному образу – о чем и писали Н.В. Краснов, Е.В. Шорохов, Н.Н. Волков, В.С. Кузин.

При введении в экскурс история искусств 10-11летних детей педагогу необходимо организовать такие ситуации, которые могут научить детей рассматривать, любоваться картиной, сопереживать героям, что обязательно поможет активизировать воображение.

Очень полезно дать такое задание, при котором дети выбирают сюжет картины, который соответствует их настроению. Дети заинтересованно рассматривают картины, сравнивают и оценивают настроение, проецируя его на своё мироощущение.

На первый взгляд может показаться, что это просто, но дети играя делают огромную эмоциональную работу, к которой их подводит учитель, благодаря созданию нестандартной ситуации.

Очень стимулируют интегративные формы урока. Рассмотрим тему интегративного урока: «Нарисуй то, что ты услышал в музыке». Можно послушать произведения П. Чайковского «Времена года», и потом задать вопрос о том, как музыка воздействовала на душу ребенка «Весело-грустно», и сравнить разные мнения детей.

Нужно поговорить с каждым ребенком, выслушать его мнения. Обсудить какие воображаемые картинки вызвала музыка. И на основе этого предложить детям нарисовать, проявляя на листе эмоции.

Результат показал, что все ученики стопроцентно передали настроение музыки в живописных произведениях. Это говорит о тонкой психоэмоциональной организации детского восприятия, что дает благодатную почву для создания условий развития творческой активности.

Теоретической основой исследования послужила база, основанная на индивидуально-психологическом проявлении способностей Б.М. Теплова, и концептуальные положения психологических исследований аспектов творчества и творческих союзов (сотворчества), проявление психологической фактуры и структуры творческих способностей Д.Б. Богоявленской.

Живопись, в которой школьники могут отразить окружающую действительность, развить и воплотить яркие фантазии, выявляет не только его творческие возможности, но и личностные характерные качества, как инициатива, самопроявления, эмоциональные всплески и чувствительность. Очень благотворно, если такому ребенку будет предоставлена творческая свобода. Надо подготовить его, чтобы он не боялся критических

высказываний по поводу рисунков, так, как жесткая критика может повлиять на снижение мотивации и ослаблению желания к творческому самовыражению.

Из трудов Л.С. Выготского следует: «Высшие выражения творчества доступны только немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной жизни творчество есть необходимое условие существования, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу человека» [26].

Вслед за Л.С. Выготским И.П. Волкова акцентирует: «творчество младшего школьника – это создание им оригинального продукта, изделия в процессе работы, над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществлен перенос их, комбинирование известных способов деятельности или создание нового для ученика подхода к решению задачи» [27].

Чтобы занятия живописью были одним из любимых занятий, надо учесть интересы детей и их творческие предпочтения. Разнообразные художественно-дидактические игры, обучение в рамках «учимся-играя», виртуальные экскурсии и путешествия, конкурсы, викторины, где есть благодатная почва для проявления фантазии, реализации вдохновения, и полёт воображению, послужат устойчивой платформой для воплощения задуманного замысла.

По словам В.А. Сухомлинского «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка» [25].

Нельзя не принижать роль социальной среды, в которой растет ребенок и формируется как личность. Художественная или общеобразовательная школа должны ее создавать, учитывая все факторы для реализации фантазий,

идей, для произведения нового творческого произведения. Словом, вся среда и обстановка, которая окружает коллектив детей должна стимулировать развитие творческих способностей и ее активации.

В.Н. Дружинин исследует и пишет «формирование креативности возможно лишь в специально организованной среде». А.М. Матюшкина отмечает важность ребенка прогнозировать конечный результат, уметь увидеть и представить к чему ребенок должен стремиться, исполняя задание, при этом основным принципом формирования интеллектуально-творческих способностей она выделяет самостоятельность, характеризуя ее как индивидуальную характеристику школьника. [3].

А.А. Мелик-Пашаев формулирует детское творчество как «результат потребности ребенка в выражении своего внутреннего мира. И выделяет три уровня художественной одаренности: эстетическая позиция личности; творческое воображение; совокупность специальных знаний, умений и навыков» [8. с. 80].

И.П. Волков, обобщает термины «творчество» и «способности», пишет о «способности к неординарному мышлению, умению в обычном подмечать необычное, видеть проблемы, анализировать события, явления и находить в них закономерности» [29. с. 85].

Таким образом, на основе проведенного анализа психолого-педагогической литературы по изучению проблемы развития творческих способностей показал, что по сей день так и не выработан общий, единый подход к оценке причин для активизации творческих способностей. Но, несмотря на разнообразие представленных подходов к их формированию, есть и общие выработанные постулаты: ученые приходят к единодушному мнению и выделяют творческое воображение и структуру творческого мышления (гибкость и лояльность мысли, неповторимость оригинального видения, любознательность и стремление узнавать новое и другое) и считают это обязательными компонентами творческих способностей.

А вот сам продукт и объект творческой деятельности – это важный критерий. Этим критерием и платформой, о которой мы говорим в работе является живопись, она имеет все предпосылки, располагает большой базой систематизации методов, условий к мотивации занятиями живописью детей 10-11 лет.

Практически во всех живописных подходах подчеркивается такая важная индивидуальная черта проявления детских способностей, как не ограничение рамками заданной ситуации. Живопись, это поле деятельности для широкой возможности постановки собственных целей. Живописное воплощение, её колористические возможности стимулируют развитие воображения, склонность к фантазированию, позволяя переступить черту, граничащую с выдумкой. Особенно на начальных этапах обучения. Следовательно, для формирования и активизации творческих способностей детей среднего школьного возраста как никак подходит изучение и занятия живописью, которая является благодатной почвой для достижения многих целей в деле обучения, образования и воспитания детей.

1.2 Теоретический анализ методов развития творческих способностей детей средствами изучения произведений отечественных живописцев

Методики обучения живописному искусству опирается на базу, являющуюся синтезом и спецификой уроков ИЗО. Искусство надо воспринимать не только разумом, в аспекте рациональности, но и конечно опираться на эмоциональную ступень. «Любое художественное познание, – по мнению А. Мелик-Пашаева, – не реально без радости, получаемой от него» [8].

Ведь ничто как эмоциональная, радостная и добрая атмосфера на занятиях, является залогом успешного творческого подъёма. Учитель акцентирует внимание на красоту, дает возможность открыть детям

необычное в простых вещах, в окружении, в обыденности и в картинах мастеров мирового искусства необычно яркие вещи. Поэтому изучение детей тонкостям и хитростям изобразительной грамоты надо вести в тесной связи с реальностью, и опираться на творчество известных живописцев, изучая и подражая опыту больших мастеров, тем самым обостряя собственное творческое вдохновение и желание создавать с учениками живописные рисунки и полотна.

Важно, чтобы творчество, картины приносили радость и гордость ребенку. К.Ф. Юон писал: «Работу кистью можно сравнить с игрой смычка на скрипке. Повинуясь исполнителю, он заражает и увлекает зрителя, руководя его чувствами и его вниманием». Именно эти парадигмы должны учитывать педагоги при выборе методик и технологий при обучении изобразительному искусству, в том числе и живописи.

Изучение истории русского искусства, таких великих художников как Андрей Рублев (1360-1430, Карл Брюллов (1799-1852), Александр Иванов (1806-1858), Иван Крамской (1837-1887), Алексей Саврасов (1830-1897), Иван Шишкин (1832-1898), Иван Айвазовский (1817-1900), Архип Куинджи (1842-1910) и другие, безусловно обогащает творческое развитие детей, обозначает их весомую значимость и вклад в наследие лучших традиций необходимых для создания нашей отечественной и мировой художественной культуры современности.

Наиважнейшим методическим аспектом в познании живописной науки можно отнести сказку, хорошо разыграть сказку по ролям в разрезе проблемной ситуации, провести игру, разгадать тесты и упражнения. Сказка великий двигатель в настрое на нужный доброжелательный и творческий лад и поможет сделать знакомство с заданной темой незабываемым. Важность проблемной ситуации нельзя переоценить, это стимуляция и двигатель активизации образного и эмоционального мышления, фантазии и представления, поможет детям войти в образ на уроках живописи.

Методы развития творческих способностей детей средствами изучения

произведений отечественных живописцев. разнообразны. Во все времена обучения изобразительному искусству одним из продуктивных методов являлся изучение теории и наследия великих мастеров прошлых лет.

- Словесные – объяснение, рассказ, беседа.
- Хронологические – изучение истории искусств в хронологическом порядке.
- Наглядные – демонстрация наглядных пособий.
- Репродуктивные – пересказ, рассказ.
- Поисково-творческие – участие в проектах.
- Аналитические – осмысление, самооценка, анализ.
- Эмоциональные – образы, впечатления.

Уроки-беседы отличаются большими преимуществами: беседы активизируют творческий потенциал, развивают речевые функции и память, учат высказывать свои мысли грамотно. На уроках-беседы легче вводить проблемное обучение, которое развивает детское воображение, они способствуют появлению духа в стиле соревнования, проведения исследований и показывают отличный резонанс и пользу в практических работах и рисунках. Уменьшается количество ошибок, усиливается фантазия, воображение начинает работать с новой силой. И, конечно, уроки-беседы имеют прямой воспитательный момент – при ознакомлении с произведениями отечественных и мировых художников, появляется стремление к творческому самовоплощению, обостряется и расцветает чувство прекрасного и появляется чувство патриотизма.

Метод «Беседы о живописи» занимает главенствующее место в системе обучения детей живописи. Этот метод можно по праву считать базовым.

Одна из важнейших задач бесед – научить детей языку изобразительного искусства, аналитическому разбору произведений, пониманию специфики искусства и специализированной терминологии. В помощь учителю могут быть альбомы великих художников, ссылки на сайты музеев и выставки картин.

Наши задачи совершенно не в том, чтобы дети знали наизусть художников и картины, мы хотим открыть детям душу искусства, научить полюбить его, научить видеть прекрасное как в деталях, так и в целом. Но самая главная цель, это разбудить в них интерес, стремление смотреть и видеть, чтобы они не выдавали заученные ответы на вопросы, а умели размышлять, были не просто слушателями, а интересными собеседниками, которые будут стремиться к творческим самостоятельным порывам.

Так, среди многих искусств наиболее для этого подходит живопись. Так как, тут проще всего задействовать зрительный канал. Потому, что есть неизменное правило: «чем раньше начать, тем продуктивнее результат».

Можно задать себе вопрос, а в каком возрасте надо активировать творческие способности посредством изучения истории живописных произведений? Да чем раньше, тем эффективнее будет развиваться стремление детей к творчеству. Мы непрерывно растём вместе с большим искусством. Дети обязательно должны знать великое наследие всемирной живописной культуры, а особенно произведения и мастеров отечественного фонда.

Не стоит показывать и изучать сразу много картин, можно ограничиться 3-4 работами, чтобы ребенок смог сконцентрировать свое внимание и сохранить концентрацию. Действенный метод познакомить ребенка с картиной и ее автором, а уже потом, на подготовленной почве показать ее ребенку и поведать о ней. Вот тут приходят на помощь дидактические материалы, которые зачастую прилагаются к комплекту репродукций, или их просто можно найти в интернете [3, с. 271].

Начинать лучше с вопросов, касающихся сюжета картины, можно попросить детей перечислить предметы или дать свою интерпретацию сюжету. Затем можно перейти к сути, рассказать, о чем эта картина, об истории ее создания и авторе, стараясь пробудить в детях эмоциональный интерес. Допускается на первое время отказаться от терминов, чтобы воспользоваться простыми словами для доступного объяснения материала.

Надо стараться передать эмоции, которые может вызывать полотно, воздействуя и затрагивая чувственную составляющую от просмотра. При этом важно делиться своими ощущениями от картины, это бесспорно своеобразный ключ к успеху, чтобы заинтересовать ребенка. Не надо для детей усложнять «экскурс в мир искусства» то есть рассказывать сложным языком, классифицировать художников на отечественных и зарубежных, либо по жанровым и видовым принадлежностям, а надо строить рассказ упрощенно и приводить интересные факты. В этой связи можно почерпнуть много полезного из книги «Как говорить с детьми об искусстве» Франсуаза Барб-Галль.

Эффект от уроков-экскурсий трудно переоценить, они способствуют коллективизму, сплочённости в рамках внеклассной индивидуальной творческой деятельности. При смешении различных типов уроков, у педагога есть возможность разнообразить работу с детьми, и давать толчок к творческим идеям [39].

Экскурсия дает учащимся эффект присутствия и ощущение прикосновения к искусству, благоприятно влияет на эмоциональный фон и отношение детей к вдохновению и многообразию природы и погружает всецело в атмосферу искусства.

Методы обучения играют ведущую роль не только в вооружении детей важными и необходимыми знаниями, но и в развитии их способностей.

Долгое время ученые привлекали основное внимание учителей к первой функции методов – усвоению знаний. При этом на функции, отвечающей за развитие познавательных способностей внимание не концентрировалось. В результате сложился особый тип обучения, при котором учитель преподносил все знания в готовом и доступном виде.

Такая методика обучения являла собой односторонний характер. Для младших школьников целесообразен метод игровых ситуаций на уроке, это активизирует их фантазию, тем самым вовлекая в учебную деятельность, но при этом дети меньше устают и остается глубокая заинтересованность в

предмете изучения. Можно с уверенностью говорить о таких приемах как: элемент ожидания, элемент тайны, движения, элемент здорового соперничества, элемент поиска и находки, элемент «вхождения в картину».

Дискуссия, как метод обучения составляет обмен мнениями по поставленной проблеме, участники дискуссии выражают собственное мнение, соглашаются или опровергают мнения других лиц. Этот метод учит детей самостоятельности мышления, приобретать опыт аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения и считаться с мнением других. Дискуссия хороша (например, при разборе материала по изучению творчества художников, а именно их работ) [33].

При репродуктивном ведении беседы преподаватель формулирует интересные факты, гипотезы, исторические доказательства, цитирует понятия, делает акцент на главные формулировки, которые должен усвоить ребенок. Репродуктивно сложенная беседа ведется так, чтобы учитель опирался на уже известную ученикам информацию, что подстегнёт еще больший интерес.

К сожалению в основном репродуктивные методы обучения не позволяют развивать воображение, самостоятельность, гибкость мышления, формировать навыки поисковой деятельности.

Проблемный метод обучения является платформой для постановки особых проблем, которые можно решить посредством творческой и умственной работы учащихся. Этот метод показывает систему научного познания на основе проблемных ситуаций, учитель предлагает учащимся строить гипотезы, учит рассуждать, опытным путем и путем наблюдения, предоставляет возможность оспаривать или наоборот быть согласными с выдвинутыми теориями, и самим делать выводы. При этом идут в ход объяснения, беседы, цитирование, демонстрации, опытные наблюдения. Проблемные методы используются с целью активации навыков познавательной творческой деятельностью, они ведут к самостоятельному овладению знаниями. [32].

Наглядные методические пособия, таблицы, карточки при проблемных методах обучения применяются как в целях стимулирования памяти, но и для решения поиска экспериментальных целей и задач, которые разыгрывают и решают проблемные ситуации на занятиях.

К методам мотивации детей к учению относятся создание ситуации спора с познавательным фактором. Спор стимулирует повышенный интерес к заданной теме. Этот метод очень полезно и действенно использовать в совокупности с известными историческими фактами для выявления и обсуждения различных научных точек зрения по поставленной проблеме. Ученики в режиме ситуации научных споров пополняют и запоминают услышанное гораздо эффективнее, и тем самым повышают интерес к учению.

Художественное восприятие не дается человеку от рождения, его надо развивать. Без учителя ребенку трудно воспринимать произведение искусства; на первых порах изучение и постижение истины у ребенка проходит через тактильные ощущения. Однако, зачатки художественного восприятия уже проявляются в раннем детском возрасте. Этой человеческой способности отечественные психологи и педагоги отводят большую роль (П.П. Блонский, А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Флерина, П.М. Якобсон и другие) [31].

Группа зарубежных психологов, исследователей и искусствоведов, придавали эстетическому воспитанию интеллектуальный характер и доказывали, что маленький ребенок еще не способен воспринимать эстетические понятия, эту способность он приобретает лишь в 10-11 лет.

Проводя анализ методов развития творческих способностей детей средствами изучения произведений отечественных живописцев, в разрезе внеучебной работы необходимо задавать домашние задания, которые закрепят знания и дадут понятие об их последующем применении. Эти задания помогут выявить интересы и детей и быть активными и самостоятельными.

Закрепление нового материала можно дать в виде вопросов:

Расскажите, что такое живопись?

Расскажите о жизни отечественных художников Андрея Рублева, Карла Брюллова, Александра Иванова, Ивана Крамского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи.

Как называется картина, которую написал К. Флавицкий, что мы рассматривали на уроке?

Рассказать историю создания картины.

Рассказать о художнике В. Васнецове.

Какую картину В. Васнецова мы рассматривали на уроке?

Кто изображён на картине?

Домашнее задание: разобрать и изучить дома репродукции картин русских и советских художников для рассказа на следующем уроке.

Делая выводы, можно сказать, что на гармоничное развитие и активацию творческого потенциала детей влияет много факторов и условий. Одни из важных условий, способствующих формированию творческих способностей детей, проявлению активности является грамотно построенная структура урока с применением основных опорных методов, которые в совокупности и дают необходимый результат.

1.3 Вдохновение – эмоциональный и психофизиологический фактор творческой самореализации индивида

По мнению психологов, вдохновение – это усиление мотивации к творческой деятельности. Обычно это всплеск особого душевного подъема, когда человек чувствует спонтанный прилив сил, а мысли его становятся последовательными [36].

Понять принцип вдохновения пытались ученые еще со времен Античности. Древнегреческий философ Платон, размышляя об этом ни с чем не сравнимом состоянии назвал его *ex stasis* – «выход за пределы себя»,

проникновение эмоциональной составляющей души человека в мир необъяснимых сущностей. Рубинштейн пишет: «Экстаз – слово, очень подходящее к субъективному переживанию вдохновения. Но также подходит и еще одно слово, являющееся прямым переводом платоновского термина – «исступление», состояние одержимости идеями, желанием творчества и жаждой жизни».

Ещё в XIX веке Герман Гельмгольц обобщённо пытался описать «изнутри» процесс происхождения научных открытий, то есть минуты озарения. По словам Гельмгольца, о возникновении научных идей: «Эти счастливые наития нередко вторгаются в голову так тихо, что не сразу заметишь их значение, иной раз только случайность укажет впоследствии, когда и при каких обстоятельствах они приходили: появляется мысль в голове, а откуда она – не знаешь сам».

Вдохновение, как и любое явление имеет свои признаки, в частности основанные и подкреплённые психологическими проявлениями, выражающимися в потребности заниматься творчеством. Так, сказать в потребности самовыражении своего отношения к окружающему миру в диалоговом формате: художник – зритель. Пропуская через свой внутренний мир и своё понимание, основываясь на знаниях, созерцании и анализе произведений великих мастеров, дети стараются не только повторить, но и привнести в свои рисунки личное видение. Наряду с совершенствованием художественных навыков и умений, перед ними стоит задача показать, казалось бы, простые и повседневные явления или формы с точки зрения их личного опыта и видения. Чтобы ребёнок мог понять и поверить в свои способности необходимо вселить в его сознание и убедить каждого в его неординарности и талантливости. Опытный педагог знает, что вдохновение надо и даже необходимо развивать и подкреплять каждодневным творческим процессом, трудом и поощрениями. Должны быть разработаны оценочные критерии на каждом этапе роста в творческом совершенствовании. Это и является стимулом к возникновению вдохновения, которое обязательно

проявится раньше или позже в творческих рисунках ребёнка. Если проанализировать конкурсное задание в рамках проекта «Галереи мира», в котором участвовали дети Арт-студии регионального центра г. Тольятти, то можно проследить влияние вдохновения, полученного от изучения живописи мастера.

Группа детей была разделена на две команды, одной из которых показали репродукцию картины Рериха без глубокого анализа его творчества. Со второй же группой детей детально изучили биографию, становление его как художника, провели последовательный анализ его произведений и поставили задачу: вжиться в роль, почувствовать, что хотел выразить художник, сродниться с его чувствами, передать цветовую палитру и что немаловажно вникнуть в историю написания картины, и самим вдохновиться на творчество.

Задание для обеих групп заключало в себе нарисовать картины на созвучную тематику или сделать копию представленной репродукции.

Эксперимент показал, что первая группа детей не проявила творческой активности, просто скопировав рисунок. Второй группа же напротив, выражая свои чувства под воздействием вдохновения, которое произвело на них это полотно, показала высокие результаты творческой активности, подкрепленные бурным воображением и желанием рисовать.

Рассматривая и оценивая рисунки детей можно сделать вывод, что под воздействием творческого полёта были созданы неповторимые шедевры (Приложение А).

Дети, чья эмоциональная составляющая была выше, нарисовали по несколько вариантов. Это подтверждает схему – стимуляция вдохновения напрямую связано с изучением истории живописи, творческой активностью и трудолюбием, находить перспективу и быть критичным, а также поощряет творческое мышление.

Хочется вспомнить эксперимент исследования Partnerships1 о котором рассказала Татьяна Чеми. Кафедра обучения и философии, Ольборгский

университет, Kroghstræde 3,9220 Ольборг, Дания, где рассматривалось тесное сотрудничество общеобразовательных школ со специализированными заведениями искусств.

Этому предшествовала школьная реформа, введенная в 2014 году, после чего у учеников появилась возможность общения с художниками и деятелями искусств. Было выявлено, что интеграция и непосредственное внедрение искусства в школы оказывало благотворное влияние на развитие эстетических и нравственных качеств, а также на стимуляцию вдохновения.

Конструктивистский подход к саморазвитию и самовыражению ребенка оказал большое влияние на отношение учителя и воспитателя к искусству, культуре и эстетике, как активным средствам обучения в классе. Описание педагогики, ориентированной на практику и опыт (Дьюи (Jackson 1998)) дали основание теоретическому пониманию педагогической роли искусства, что позволило отойти от более ранних, более узких направлений.

Акуно и другие (2015) полагают, что со времен древнегреческой концептуализации эстетики, искусство имело дело, прежде всего, с красотой и моралью (то есть этикой и добродетелью). Однако, международные исследования подтверждают участие искусства и культуры в жизни детей, в их социальном, эмоциональном и когнитивном развитии (Chemi 2014; Winner, Goldstein&Vincent-Lancrin 2013; Holst 2015). Активен ли на занятии педагог или обучаемый не имеет значения, поскольку оба участвуют в сложном процессе обучения. Участие детей в художественном и культурном опыте укрепляет их способность концентрироваться и проявлять личную и социальную идентичность, что в дальнейшем может повысить их уверенность и способность активного участия в социальном опыте. В рамках культурного и художественного опыта детям предлагается безопасная, но в тоже время стимулирующая среда, которая развивает любопытство, формирует идентичность и интеллект, которые, в свою очередь, позитивно сказываются на обучении и развитии. Художественная среда обучения стимулирует способность ребенка размышлять, эмпатию, метафорическое и

логику-научное мышление. Понимание искусства и культурного опыта способствуют общему развитию, где тело, чувства, познание и эмоции развиваются вместе. Художественная среда является безопасной, несмотря на сложности обучения, понимания и развития. Дети, получившие ранний, позитивный опыт обучения благодаря искусству и культуре, будут иметь возможность поддерживать позитивное стремление к дальнейшему развитию художественного опыта. Это будет также способствовать готовности к обучению, творчеству, умственной и эмоциональной устойчивости в жизни (Goleman 1995). Художественная среда обучения направлена на некоторые предпосылки обучения детей: человек учится через эмпирические, эстетические и дискурсивные формы обучения (Australia&Sørensen 2006; Nohr&Pedersen 2001), искусство и культурный опыт предлагают возможность говорить, как с реальным, так и с фантастическим миром, обращаясь к различным подходам в обучении. Обеспечение доступности к искусству и культуре для детей школьного возраста означает участие в социальном опыте и поощрение развития устойчивых, энергичных, новаторских и конкурентоспособных личностей. Эта доступность (Gardner 1994) является как физической, так и материально-технической (то есть дети действительно имеют возможность изучить искусство и культуру), имеет умственную и эмоциональную природу (культурные и художественные подходы в обучении должны быть разработаны с детьми, должны быть значимыми в жизни ребенка и важны для его развития). Согласно Перкинсу (Perkins, 1994), «вредные привычки смотреть и думать определенным образом глубоко укоренились в человеческом организме» могут быть переобучены с помощью положительного опыта когнитивного искусства [6, с. 195].

В обзоре научных психологических исследованиях вдохновения Тиаки Исигуро и Такеши Окада «Как можно поощрять вдохновение в обучении искусству?» пишут: «Вдохновение» стало темой эмпирического исследования в психологических исследованиях. Слово «вдохновение» используется в различных областях, таких как социальное сравнение,

религия, решение проблем и творчество. Триггеры (спусковые механизмы), результаты и процессы вдохновения различаются в зависимости от области исследования».

Два американских психолога, изучающих мотивацию, Тодд М. Трэш и Эндрю Дж. Эллиот, дали общую концептуализацию вдохновения, сосредоточившись на психологическом опыте (Thrash&Elliot, 2003, 2004). С помощью анкетных опросов они статистически выделили следующие три элемента в качестве психологических конструкторов вдохновения: эвокация (например, чувство настигнутости, неконтролируемости); мотивация (например, активация, энергия); трансцендентность и превосходство (например, позитивность, усиление и ясность). Действительно, они измерили психологический опыт вдохновения, разработав психологическую шкалу вдохновения, названную «шкалой вдохновения» (Thrash&Elliot, 2003). Трэш и его коллеги также провели эмпирическое исследование вдохновения во время творческой деятельности. В одном исследовании магистранты участвовали в различных письменных заданиях, таких как научное письмо и художественное письмо, и сообщали о своем уровне вдохновения в процессе написания. Результаты показали, что уровень их вдохновения предсказывал, насколько творческими были оценены их работы читателями. Кроме того, они ощущали прилив вдохновения после того, как придумывали нечто новое. Эти открытия способствовали пониманию психологического механизма вдохновения в творчестве [5, с. 35].

В тоже время бытует мнение, что вдохновение не может быть результатом только внутреннего процесса. Недавние исследования показали, что художники находятся под сильным влиянием контактов с внешним миром, и они активно используют эти контакты при создании произведений искусства (Chemi et al., 2015; Такаги, Кавасе, Yokochi&Окада, 2015). Мы получаем вдохновение от внешних явлений, таких как падение яблока на землю, от следов наших собственных воплощений, от произведений искусства, созданных любителями или известными художниками, или от

влияния нашей собственной личной жизни. В художественном образовании и обучении искусству особенно важно, чтобы студенты учились на произведениях искусства, созданных великими мастерами и именно оттуда черпали вдохновение (Csikszentmihalyi, 1999). Некоторые исследователи утверждают, что вдохновение возникает в результате встреч с миром вне себя.

Например, исследователи аналогий провели параллели между творчеством человека и его контактами с внешним миром. Для объяснения творчества они сосредоточились на встречах с образами, продуктами и идеями как на аналогическом источнике и предположили, что концептуально удаленный пример, имеющий сходную структуру, но другую поверхность, вызывает творческий прорыв (гипотеза концептуального скачка: Gentner&Markman, 1997; Holyoak Thagard, 1996; Poze, 1983; Ward, 1998). Однако, результаты более поздних исследований подразумевают, что концептуальная дистанция источников не поражает новизной идеей (Фу, Чан, Кейган, Котовский&Schunn, 2011).

В соответствии с этими исследованиями, Чан предположил, что на креативность идей может повлиять глубокое исследование отдаленных источников (Chan, Dow&Schunn, 2015). Окада и Ишибаши проводили эксперименты по изучению творческого процесса рисования. В первый день эксперимента студентам нехудожественных специальностей было предложено создать рисунок из натуральных мотивов (например, сосны и перца). На второй день (сеанс интервенции) одна группа участников скопировала рисунок художника с аналогичным мотивом, в то время как контрольная группа участников нарисовала мотивы также, как и в первый день.

Всем участникам было предложено на третий день снова создать рисунок из натуральных мотивов. Во втором эксперименте участникам были представлены два типа рисунков художников (репрезентативный и абстрактный), которые были выбраны в соответствии с тем, насколько они

были знакомы участникам (то есть знакомый репрезентативный рисунок и незнакомый абстрактный предмет). В третьем эксперименте одна группа участников скопировала рисунок художника, в то время как другая группа на второй день только просматривала рисунок художника в течение приблизительно 20 минут. Результаты этих экспериментов показали, что и копирование незнакомого произведения искусства, и просмотр его в течение длительного времени способствовали творчеству, в то время как копирование знакомого произведения искусства имело более низкий эффект. Кроме того, участникам было предложено высказать вслух то, о чем они думали во время работы. Результаты показали, что они ослабили свои возможные ошибки по созданию произведения искусства и восстановили свои знания через глубокое его исследование. Эти результаты дают полезное представление о механизме творческого процесса, стимулируемого извне.

Окада (2016) еще раз подчеркнул важность сравнения себя и других в художественном творчестве. В процессе сравнения зрители могут обнаружить различия между своими собственными представлениями и представлениями других людей, копируя чужие работы или длительное время оценивая чужие работы. Для того чтобы эмпирически оценить важность процесса сравнения, мы провели еще одно исследование, которое представляло собой анкетный опрос магистрантов, не занимающихся искусством. Он показал, что сопоставление собственного творчества и произведений других людей способствует художественному вдохновению сильнее, чем оценка произведений другими людьми (Ishiguro&Okada, 2015).

Вдохновение рассматривается как важное явление в исследованиях в области художественного творчества и обучения искусству (Tyler&Likova, 2012; Chemi, Jensen&Hersted, 2015). Активная оценка искусства вдохновляет людей и способствует художественному творчеству, о чем свидетельствуют психологические эксперименты по рисованию (Okada&Ishibashi, 2016).

Элисон и коллеги представляют набор эмпирических визуальных открытых работ, построенных из слов, языков, культур и критических

теорий, что является попыткой вернуть сенсорное восприятие в научное исследование.

Эти перспективы подчеркивают вдохновляющую функцию методов, основанных на искусствах, в образовании в главе 9, где Тиаки Исигуро и Такеши Окада обрисовал свою модель психологического процесса вдохновения через оценку искусства (ИТА), показывая, что его ядро состоит из двойного фокуса. Их недавние исследования вдохновения в художественной деятельности показали, что основа вдохновения через художественную оценку (ИТА) – это двойной фокус на художественные работы (и художника) и собственное творчество зрителя. Для обозначения модели психологического процесса ИТА, можно сделать акцент на факторы, способствующие развитию ИТА, в частности те, которые вызывают двойной акцент в контексте образовательной практики. Некоторые факторы – обучение, методы оценки и методы выбора и демонстрации произведений искусства – могут способствовать образовательным мероприятиям в музеях и школах.

Можно заострить внимание на важности художественной образовательной практики, призванной способствовать вдохновению. Многие художники описывают получение вдохновения для своих творений. В книге «За кулисами творчества художников» Татьяна Чеми, Джули Боруп Йенсен и Лоне Херстед представили несколько примеров творческого вдохновения художников (Chemi et al., 2015). Например, итальянская актриса Джулия Варли была глубоко вдохновлена выступлением Odin Teatret, которое она имела возможность увидеть во время посещения Дании. Хотя она сталкивалась со многими трудностями, выступая в чужой стране, она была вдохновлена работой Odin Teatret. Такой опыт часто описывается как дар творческой музыки, как если бы вдохновение исходило от какой-то высшей силы. Фактически, психологические исследования последних десятилетий показали, что создание художественных работ требует сознательных усилий (Weisberg, 2006).

Совсем недавно исследователи начали изучать вдохновение эмпирически и предположили, что вдохновение играет важную роль в творчестве «воспламеняя душу» (Oleynick, Thrash, LeFew, Moldovan&Kieffaber, 2014). Увеличение числа психологических исследований вдохновения в творчестве может помочь нам начать разгадывать тайну вдохновения. Кроме того, исследователи, изучающие искусство, также проявили интерес к вдохновению и тому, как процесс вдохновения может быть использован в обучении искусству, и этот вопрос пока остается не до конца изучены (Tyler&Likova, 2012).

Чтобы ответить на него, следует проанализировать обзор психологических исследований, посвященных вдохновению, особенно в художественной деятельности, где и освящаются важные факторы, способствующие развитию вдохновения в изучении искусства и художественном образовании.

Тем не менее, вдохновение не может быть результатом только внутреннего процесса. Как описано выше, Thrash&Elliot полагали, что вдохновение включает в себя процесс чего-то, вдохновленного (Thrash&Elliot, 2004). Недавние исследования показали, что на художников сильно влияют встречи с внешним миром, и они часто активно используют эти встречи при создании искусства (Chemi et al., 2015; Takagi, Kawase, Yokochi&Okada, 2015).

Мы получаем стимул от внешних явлений, таких как падение яблока на землю, следы наших собственных творений, произведения искусства, созданные любителями или известными художниками, и случаи из нашей личной или социальной жизни [35].

Было проведено экспериментальное исследование (Okada&Ishibashi, 2016). Okada&Ishibashi по изучению творческого процесса рисования. Первой группе студентов, было предложено глубоко изучить творчество и выбранную картину известного художника и под влиянием этого создать рисунок на тему, схожую с тематикой этого мастера. Другой группе

участников эксперимента было предложено скопировать рисунок этого же художника, не вдаваясь в биографические подробности жизни и не изучая историю создания контрольного произведения. То есть одна группа участников скопировала рисунок художника, в то время как другая группа не просто просмотрела рисунок художника, но и в течение длительного времени занималась заинтересованным изучением истории искусств творчества художника. Результаты этих экспериментов показали, что копирование незнакомого произведения искусства не дает такого эффекта, как его просмотр, анализ и изучение в течение длительного времени. И только заинтересованность, глубокое проникновение в созерцание и творческий анализ способствуют творческой активности и вдохновению к самореализации [5, с. 345].

Кроме того, участников также попросили выразить вслух, что они думают во время сеанса эксперимента. Результаты показали, что первая группа студентов делали копии без особого рвения и порыва к творческой реализации, в отличие от тех участников, которые реконструировали свои знания и впечатления путем глубокого изучения художественных работ. Эти выводы дают полезную информацию о механизме творческого процесса путем стимулирования извне. Недавно Окада (2016) еще раз подчеркнул важность сравнения своих работ и произведений других художников. В процессе сравнения можно обнаружить различия между своими собственными схемами и схемами других людей с помощью глубокого анализа, таких как копирование произведений других или долгое время оценивая работы других мастеров. Для того, чтобы эмпирически оценить важность процесса сравнения, мы провели еще одно исследование, которое представляло собой анкетный опрос основных магистрантов, не занятых в области искусства. Выяснилось, что оценка и сравнение со своими собственными художественными работами и работами других продвигала художественное вдохновение сильнее, чем просто теоретическое рассматривание чужого творческого продукта (Ishiguro&Okada, 2015).

Другой вопрос, как зрители сравнивают других и себя, оценивая произведение искусства. Чтобы ответить на этот вопрос, введем схему психологической модели вдохновения для создания искусства через оценку искусства (модель ИТА), и в следующем разделе мы предлагаем факторы для продвижения ИТА в искусстве обучения. Хотя эта модель в первую очередь ориентирована на вдохновение для создания искусства через художественную оценку, она может быть применена к другим жизненным проявлениям.

Опираясь на анализ основных источников научной, философской, психолого-педагогической литературы можно отметить таких авторов как: Н.А. Бердяев Понятие «смысл творчества» изучает творческую свободу, Н. Бердяев вторит Канту, Гегелю в их изысканиях о взаимодействии и прямой связи свободы и творчества. Он мыслит: «Таким образом, человек свободен в своем творчестве – это высший уровень развития, а творчество проникает во все сферы бытия человека. Творчество не есть переход мощи творящего в иное состояние и тем ослабление прежнего состояния - творчество есть создание новой мощи из небывшей, до того не сущей. И всякий творческий акт по существу своему есть творчество из ничего, т.е. создание новой силы, а не изменение и перераспределение старой. Во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, прирост» [37].

Книга «Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк: Книга для учителя» известного советского психолога Л.С. Выготского (1896-1934), впервые вышла в печать в 1930 году и была переиздана «Просвещением» в 1967 году. В ней освещаются психолого-педагогические платформы развития творческого воображения детей, где бесспорно высшие выражения творчества были и есть прерогативой гениев, но творчество, это необходимое условие бытия человека в действительности. нас окружающей, оно подтверждает собой существование всего неординарного, выходящего за пределы жизненной рутины.

В книге делается акцент на то, что творческая активность проявляется уже в раннем детстве – в процессе игр детей, которые всегда отражают и проецируют на игровую деятельность пережитые впечатления. В книге заключение, в котором оцениваются труды Л.С. Выготского в сфере детского творчества.

А.А. Мелик-Пашаев пишет о художественной одаренности «можно определить, как желание и способность ребенка создавать выразительные образы средствами какого-либо одного или нескольких видов искусства» [6, с. 3].

Ученые, привнесшие значительный вклад в решение проблемы закономерностей методики обучения изобразительному искусству: Павел Чистяков, Василий Шебуев, Александр Иванов, Карл Брюллов, Дмитрий Кардовский, Александр Королев, Антон Лосенко, и многие другие. Ценность изучений этих великих художников-педагогов для современной науки, изучающей художественное образование заключается в том, что они подходили к искусству и образованию серьезно, опираясь на научные изыскания и историческое наследие прошлых лет. Неоценимый огромный вклад в историю развития методики преподавания закономерностей в художественной деятельности внес выдающийся художник-педагог Антон Павлович Лосенко.

Можно перечислить некоторых авторов, опубликовавших в первой трети XX века свои труды: А. Пуанкаре (1910) – за рубежом, Б.А. Лезин (1907, 1927), П. 1 А.М. Евлахов (1910, 1912, 1929), И.А. Затуленьев (1915), П.И. Вальден (1916), А.М. Блох (1920), Д.Н. Овсяннико-Куликовский (1902), И.И. Лапшин (1922), В.Л. Омелянский (1922, 1923), К. Энгельмейер (1910), А.Г. Горнфельд (1923), В.Я. Курбатов (1923), Ф.Ю. Левинсон-Лессинг (1923), В. 2 П.И. Карпов (1926), С.О. Грузенберг (1923, 1924) Г.И. Маркелов (1926), А.П. Нечаев (1929), М. Бехтерев (1924), П.М. Якобсон (1934), В.П. Полонский (1934) – в нашей стране. Над проблемой творчества работал

и физиолог В.В. Савича (1921, 1922, 1923), он изучал вопрос об гениальности как феномен высокого выражения творчества и В. Освальд (1910).

В обучении изобразительной деятельности уделяется большое внимание «внимательному взгляду», «реагированию на искусство» напрямую влияет на заинтересованность как в проявлении творческой активности, так и на «создание искусства». Художественная деятельность спланирована так, чтобы помочь детям развить чувствительность к визуализации и произведениям искусств, а также установить взаимосвязь между тем, что они изучают, рассматривают и наблюдают, и их собственным творчеством. Развивающаяся и индивидуальная способность ребёнка внимательно наблюдать, рассматривать и интерпретировать то, что он видит, является основой для возникновения вдохновения и созидания. Детям нужно создать возможность для пристального наблюдения за окружающей средой, а также возможность увидеть и понять, как художники интерпретируют это в творчестве. Они должны иметь теоретический и практический доступ к разнообразным художественным стилям, разбираться в изобразительных техниках из разных времен и культур как стимул для своего собственного творчества, как способ сравнения между различными вариациями идеи или темы, или просто для удовольствия. Акцентировать надо на искусстве, опираясь на вдохновение как на платформу, а не как на что-то копируемое. Важнейшая задача учителя состоит в том, чтобы помочь ученикам смотреть и изучать произведения искусства более длительное время и проявлять все большую заинтересованность. Необходимо позволять детям критически, открыто и осмысленно через свое мнение давать оценку произведения искусства. При постоянном контакте с различными произведениями искусства расширять их внимание, учить концентрации, углублять в понимание темы [3, с.6].

Планирование может включать в себя:

- количество нужной информации о жизни и творческих методах художника;

- в какой урочный момент давать эту информацию;
- составление списка вопросов для беседы, основанных на произведении искусства и предназначенных для стимулирования зрительной заинтересованности детей;
- с какой поставленной задачи и как следует начинать практическую деятельность.

Важно научить детей проводить параллели и искать точки соприкосновения и связь между творчеством художников и их собственным творчеством. Их следует поощрять к устному сравнительному анализу и умению высказывать своё мнение о разнообразии увиденного и своём отношении к искусству разных времен и культур. По мере своего взросления и развития они также должны иметь возможность анализировать и обсуждать визуальные образы, которые должны оказывать глубокое влияние на их индивидуальное видение окружающего мира [8, с. 5].

Выводы по первой главе

По итогам написания первой главы можно сделать следующие выводы: Е.В. Самосадова, О.С. Валуев в своих научных исследованиях: «Вдохновение как творческая основа профессионально-личностного совершенствования. Современные научные исследования и инновации», пишут о важнейшей проблеме разностороннего развития творческой неординарной личности. «Творческим законно считается любое успешное решение любой задачи, нерешённость которой заставляет нас быть ограниченными, скомканными и нудными» [10, с. 113].

«Эти методики и способы, – по исследованиям кандидата психологических наук В.Т. Кудрявцева, – создают внешние условия для проявления сложившихся творческих способностей («атмосферу творчества»), но фактически не направляют изнутри процесс становления данных способностей как психических новообразований» [6, с. 68].

Эта деятельность фундаментируется на индивидуальном стремлении «жажде нового», свойственной детской натуре, что, по своей сути и форме является проекцией вдохновения. Н.Д. Левитов говорит: «Ведь сам смысл творчества – доставить радость людям и себе. Радость успеха, ожидание удачи и признания людей – один из источников вдохновения» [9, с. 272].

Левитов обозначает такие «черты вдохновения»:

1. Проецирование творческих идей в рисунке легко и быстро.
2. Желание сосредоточиться на объекте творения.
3. Наблюдательность и желание узнавать новое о заданной теме.
4. Эмоциональный порыв.
5. Огромное стремление рисовать.

Он повествовал, что вдохновение подвластно каждому человеку, и является неразрывным звеном между «исконно творчеством» и другими разными видами творчества [5, с. 262].

Поэтому, каждый род деятельности может осуществляться под воздействием творческого порыва, так, как: «Искры, воспламенившей то, что уже готово было вспыхнуть, превратившись в пламень творчества» [13].

Аргайл и Кросслэнд поясняют: «Термин «вдохновение» используется при описании состояния радости, вызываемого прослушиванием музыки, чтением и общением с природой [19].

Можно рассмотреть вдохновение, как преддверие счастья (состояние, которое человек испытывает перед началом творческой деятельности) и может описываться даже как само счастье. Но оно может материализоваться и в моменты, когда человек грустит. «Вдохновение, – по образному определению русского православного педагога В.В. Зеньковского, – есть функция свободной жизни духа, свободной жизни сердца» [2, с. 324].

В.И. Вернадский повествует не только «о связи творческой силы человека с творческой мощью природы, об осознании себя как элемента космоса, звена гармонии, ощущении своего места в цепи человеческих поколений»; но и про «особое состояние духа» в минуты вдохновения [9].

«Счастливы все те, – пишет практический психолог К.В. Сельчёнок, – кто вдохновенно реализует всё то, что ему самому кажется наиболее мудрым, красивым, полезным и оправданным. Счастье – это результат творческого возвращения себе себя же самого... Быть счастливым – значит, уметь, хотеть и мочь – творить то, что рассматривается как законное и достойное, получая при этом желаемые удовольствия и реально уважая самого себя» [10, с. 19].

На основании изученных нами научных исследований в этой области, можно сделать выводы: вдохновение, это состояние, при котором человек испытывает как душевный взлёт, стремление работать и творить, при этом он не видит никаких препятствий. В этом состоянии человек создает шедевры, с головой погружается в процесс творчества, настолько глубоко, что может не замечать реалии обыденной жизни.

В древности считалось, что вдохновение – это дар Богов, который доступен только избранным. Дар, которым человек управлять и подчинить его своей собственной воле не в силах, и что вдохновение посещает человека неожиданно и спонтанно. Однако, ученые говорят обратное. А в частности, можно с уверенностью сказать, что вдохновение можно стимулировать и развивать, например, на основе глубокого изучения творчества великих художников, их жизненного пути, биографии, истории создания произведений искусств.

В научном исследовании речь идет о том, что изучение и занятия живописью, способствуют активации и развитию творческих способностей детей 10-11 лет и являются благодатной средой для дальнейшего становления разносторонне развитой личности ребенка, воспитанного в атмосфере творчества и умеющего самостоятельно разбираться в настоящем искусстве создавать замечательные творческие работы. Живопись, как никакой вид творчества, способствует невероятному подъему вдохновения, а занятия живописью создают благодатную платформу для развития творческого потенциала и эмоциональной и практической активности [30].

Изученный теоретический материал Г.Г. Григорьевой, Т.Г. Казакова, Н.В. Кондратьева, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, Е.И. Игнатьева, А.Н. Леонтьева, Н.С. Лейтеса, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, А.А. Мелик-Пашаева и другие. сделали некие выводы, что творческие способности – это соединение таких свойств, которые направлены на отличное решение художественно-творческих задач, то есть дети занимаются такой деятельностью, которая создает совершенно новые, на субъективном уровне идеи в сфере искусства. Следовательно, по выводам Г.Г. Григорьевой под художественно-творческими способностями надо понимать: «Совокупность психических свойств, обуславливающих успешное выполнение изобразительной деятельности, направленной на создание субъективно нового и порождающей продуктивные оригинальные идеи, выходящие за пределы стандартного исполнительства».

Кроме того, при написании нашего исследования мы проанализировали следующие методы: Объяснительно-иллюстративный (беседа) репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, метод стимулирования. Особенности выбора методов, приемов и творческих решений – все это очень важно учитывать при обучении живописью и изобразительному искусству в целом. Изучение великого наследия отечественных живописцев является неоспоримым рычагом формирования творческих способностей у детей среднего школьного возраста.

Рисование помогает ребенку выразить на листе бумаге сформировавшиеся идеи, темы, умение думать и работать не по шаблону (когнитивно-эмоциональный критерий).

Эмоциональные процессы, формируют стремление ребёнка к активной творческой работе, к высокому и неповторимому проявлению творческого потенциала (лично-креативный критерий).

У детей появляется возможность к самовыражению, к развитию эмоционально-чувственной сферы (мотивационно-ценностный критерий).

Усиливаются технические навыки, умение продуктивно использовать различные средства выразительности (деятельностно-процессуальный критерий).

Выбор содержания, форм и методов организации обучения изобразительному искусству даёт положительный результат в обозначении показателей творческих способностей, что стало понятно в процессе исследовательской работы и в процессе анализа проделанной работы в рамках изобразительной деятельности детей 10-11 лет.

Глава 2 Модель опытно-экспериментального исследования педагогических технологий, влияющих на возникновение вдохновения и развитие творческих способностей детей 10-11 лет в процессе создания живописных работ

2.1 Педагогическая модель активизации состояния вдохновения и развития живописных способностей у детей 10-11 лет на занятиях живописи

1. Методы, используемые в научном исследовании.

В своем исследовании я опиралась на наиболее подходящую классификацию методов педагогических исследований, о которых упоминает В.А. Сластенин, это методы изучения педагогического опыта, методы теоретического исследования, объяснительный подход (естественно-научный, объективный) наблюдение, эксперимент. Применение целого ряда методов, предложенных Сластениным, позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры.

Теоретические методы педагогического исследования, как анализ научной, научно-исследовательской, искусствоведческой литературы, посвященной изучению биографических фактов великих художников и их живописных полотен, а также анализ психолого-педагогической, методической, искусствоведческой литературы и архивных документов в области обучения, творческого развития и способностей детей среднего школьного возраста. Обоснование этого лежит в изучении и накоплении большой базы данных, благодаря и на основе которой будет проводиться исследование.

Эмпирические методы – наравне с теоретическими, также очень важны. В данном случае важны наблюдения за деятельностью учащихся; проведение констатирующего эксперимента; проведение формирующего эксперимента. Они помогают получить информацию на определенную

тематику, а также личностные переживания, духовный отклик и резонанс, полученный учениками от просмотра картин.

Педагогический эксперимент – это метод, имеющий по мере его проведения несколько этапов – констатирующий, формирующий и контролирующий. В отличие от теоретических, методы эмпирического познания обладают минимальной вероятностью ошибок и недостатков, тем более, если эксперимент повторялся многократно и давал схожие результаты. Согласно теме диссертационного исследования «Искусство живописи как источник вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования», где одной из основных научных идей является возбуждение и стимуляция вдохновения, эмпирический метод очень важен, он задействует органы чувств человека, которые являются надежным инструментом познания окружающего мира – и в этом главное достоинство этого метода.

Использованы методы:

1. Объяснительно-иллюстративный метод.
2. Личностно-ориентированный метод.
3. Практико-ориентированный метод.
4. Проблемный метод.
5. Групповой метод.
6. Частично-поисковый.
7. Специфика научного исследования.

Специфика моего научного исследования будет проявляться в теоретической разработке педагогической системы, доказывающей возможность возникновения вдохновения, спровоцированного изучением искусства живописи известных мастеров-живописцев, у детей 10-11 лет на занятиях ИЗО.

В результате будут определены методы, способствующие проявлению творческой познавательной активности под воздействием вдохновения.

Обосновывая выбор данной методики, мы опираемся на значимость

понимания эстетического воздействия произведений содержащих композиционную оригинальность, цветовую гармонию, колористические решения, создающих основу для возникновения образа в собственном представлении ребенка, в передаче более яркого творческого поиска. активации эстетического вкуса и проявление положительных эмоций, связанных с восприятием искусства, как неизбежной составляющей активации вдохновения, провоцирующего на творческие замыслы и развитию творческих способностей детей на занятиях живописью.

Так как все эти факторы способствуют достижению высоких результатов, где цель научного исследования – это желание и тяга ребёнка к живописной деятельности, в результате которой будут созданы работы, имеющие художественную ценность.

Развитие эстетических качеств, посредством освоения и познания окружающего мира через искусство живописи, предопределяет сильное воздействие искусства, как никакой другой области, способствующей и вдохновляющей детей на создание авторских образов, тем самым давая ребенку возможность почувствовать себя индивидуальностью, разноплановой личностью, повысить самооценку, уйти от обезличивания, получить возможность индивидуального самовыражения, проявить свои творческие способности, реализуя желание заниматься живописью.

И это очень важно, так как недостаточно учить ребенка живописи согласно установленной методике, но и крайне необходимо акцентировать внимание на примерах живописных полотен, углубляясь в историю создания, раскрывая биографические факты великих мастеров, разбудить вдохновение к изобразительной деятельности.

3. Основные принципы научного исследования.

Научное исследование на тему: «Искусство живописи как источник вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования» базируется на принципах, опирающихся на научные труды Я.А. Коменского.

Это принципы:

- связи теории с практикой;
- наглядности,
- систематичности и последовательности.

Опираясь на принцип «связи теории с практикой», научное исследование базируется на обобщение теоретического опыта и практической работы, сформированными законами и правилами обучения, включая комплекс технологий, наиболее эффективных методов, и приемов.

Важность принципа «наглядности» очевидна, так как нельзя переоценить роль наглядных пособий, влияющих на зрительные впечатление, получаемые при рассматривании иллюстраций, сопровождающиеся объяснением учителя, дети получают более полное представление об изучаемом материале. Им «легче понять, осмыслить, впечатлиться, а значит изучить предполагаемый источник вдохновения, влияние которого на эмоциональное состояние «...начинается с чувственного, зрительного восприятия изображаемого предмета с живого эмоционального наблюдения». А.А. Милюков [6].

Обосновывая принцип «систематичности и последовательности» и беря за основу научные формулы: человек только тогда обладает реальным знанием, когда в его голове сложилось четкое видение окружающего мира, в совокупности взаимосвязанных понятий; можно сказать, что он проявляется в исследовании как составляющая успеха в продвижении эксперимента.

Обобщая все три принципа, можно привести наглядный пример: Глубокое и детальное изучение исторического наследия Н. Рериха с применением наглядных пособий – источник вдохновения, как стимулирующая человеческую фантазию информация, побуждающая к творческой активности. Дальнейшее выполнение учебно-творческих заданий, направленных на развитие навыка практической работы, который ведет к активации творческих способностей и к успешному конечному результату.

4. Планирование и организация педагогического эксперимента.

Тема научного исследования: «Искусство живописи как источник вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования».

Структурная основа магистерской диссертации опирается на логику исследования и аккумулирует в себе: введение, первую и вторую главы, выводы по обеим главам, заключение, список используемой литературы и приложение. Во введении описывается обоснование актуальности исследования; определяются объект, цель и предмет; предлагается гипотеза; формулируются задачи; описывается теоретическая и практическая значимость научного изыскания; ставится акцент на методологические основы, методы научного исследования, база исследования. Первая глава состоит из теоретических аспектов организации самостоятельной работы, описываются учебно-методические требования и психолого-педагогические, к организации учебного процесса.

Первый этап проблемно-поисковый. Исследовалось состояние проблемы, на этом этапе происходил поиск и анализ научной литературы по исследуемой проблеме, определялась и корректировалась тема исследования, уточнялся научный аппарат: актуальность темы, объект, предмет, гипотеза, цель, задачи, научная новизна, теоретическая, педагогическая и практическая значимости исследования, определялись подробности эксперимента, разрабатывалась методика опытно-экспериментальной работы, происходил поиск материала, по результатам констатирующего эксперимента.

Во второй главе описывается модель опытно-экспериментального исследования педагогических технологий, влияющих на возникновение вдохновения и развитие творческих способностей детей 10-11 лет в процессе создания живописных произведений с обоснованием хода и результатов опытно-экспериментальной работы. В заключении обобщаются результаты исследования, излагаются его основные выводы, подтверждающие гипотезу. В списке литературы источники на русском языке.

Последовательность содержания магистерской работы взята мной

согласно структуре этапов, которые должны присутствовать при написании научно-исследовательской работы. Содержательная часть раскрывалась согласно взятой теме научного исследования.

Второй этап обучающий, опытно-экспериментальный: разрабатывалась и экспериментально апробировалась технология педагогической диагностики на активацию творческих способностей детей 11-12 лет «Арт-студии Регионального Центра развития г. Тольятти» посредством изучения живописи; опытно-экспериментальная работа с детьми.

Третий контрольный этап – анализ и обработка полученных во время эксперимента данных; осуществлялась теоретические и практические выводы исследования; происходила коррекция и доработка текста. Приложение включают в себя рисунки детей в хронологическом порядке по мере проведения эксперимента, таблицы и графики с данными исследования. Достоверность результатов исследования формируется цельным подходом к изучению и решению проблемы; методологической обоснованностью, подкрепленной теорией; применением методов, целей и задач исследования; организацией опытно- экспериментальной работы.

5. Основная цель эксперимента.

Цель эксперимента: исследовать понятие «состояние вдохновения» как средства развития творческих способностей детей 10-11 лет на уроках ИЗО в процессе восприятия и теоретического анализа живописных произведений; проверка выраженной гипотезы и прогнозирование результата использования теоретической концепции в практике.

6. Виды эксперимента проводимых в рамках предстоящих практик.

Естественный эксперимент проводится в обычных, естественных условиях обучения детей 10-11 лет в учреждениях художественного дополнительного образования (1 класс ДХШ).

Констатирующий эксперимент – ряд работ, нацеленных на определение критериев оценки художественно-творческих способностей школьников методами изобразительного искусства, проявление уровня

знаний, умений и навыков у школьников.

На данном этапе эксперимента возможно изучение и обобщение опыта работы преподавателей по данной теме, так же могут быть проведены следующие методы:

- беседа, анкетирование, практическое выполнение контрольных заданий;
- наблюдение за процессом обучения живописи учащихся;
- анализ результатов выполненных учебных работ.

Формирующий эксперимент. На данном этапе возможна составление методических рекомендаций, пособий для педагогов и учащихся ДХШ.

Предложена система учебно-творческих заданий, направленных на развитие творческих способностей детей среднего школьного возраста; выявлены основные принципы организации эксперимента; разработаны методические рекомендации по использованию комплекта учебно-методических материалов для развития навыка практической работы; определены критерии выявления и оценки художественных способностей детей, проявившихся под воздействием вдохновения, которые могут являться фундаментом для последующих методических разработок.

7. Программа эксперимента.

Эксперимент будет проведен на базе детской художественной школы «Арт-студии Регионального центра развития» г. Тольятти с детьми среднего школьного возраста.

Констатирующий:

В рамках эксперимента разработаны и будут использованы задания, тесты, анкеты для развития навыков объёмно-пространственного рисования из программы, разработанной для решения поставленных задач.

Формирующий:

- Разработан фонд оценочных средств;
- Доклады-презентации.

Программа «Беседы об искусстве и язык изобразительного искусства».

1. Средства обучения:

- материальные: специально оборудованные учебные аудитории методическим фондом;
- наглядно-плоскостные: карты, фонд работ учащихся, настенные плакаты и иллюстрации, магнитные и интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, энциклопедии, электронные библиотеки;
- аудиовизуальные: видеофильмы, слайды, учебные исторические кинофильмы, записи формата аудио.

Итоговое задание: эксперимент.

Тема: 1 группа детей. Обзор живописных полотен, биографии и творческого пути философа, художника-живописца Николая Рериха. Детальное изучение техник, манеры исполнения. творческих подходов, приемов, цветовой палитры, характерных для его творчества.

Обсуждение эмоциональной составляющей, силы воздействия, возбуждающий эффект вдохновения и стимулирующий фактор на проявление творческой активности детей.

Практическое задание:

Детям предложено, предварительно впечатлившись творчеством художника, создать картины в живописной технике на тематику, схожую с творчеством Рериха. Картины собственного сочинения либо сделать копию с репродукции Н. Рериха.

Тема: 2 группа детей. Обзор живописных полотен, без детального изучения творчества художника Николая Рериха и совместного обсуждения.

Практическое задание:

Детям второй группы предложено, предварительно впечатлившись творчеством художника, создать картины в живописной технике на тематику, схожую с творчеством Рериха. Картины собственного сочинения либо

сделать копию с репродукции Н. Рериха.

Предполагаемый итоговый результат по окончании эксперимента:

Задание для обеих групп заключало в себе нарисовать картины на созвучную тематику или сделать копию представленной репродукции.

Эксперимент показал, что вторая группа детей не проявила творческой активности, просто скопировав рисунок. Первая группа же напротив, выражая свои чувства после тщательного изучения теоретического материала, и после этого под воздействием вдохновения, которое произвело на них это полотно, творчество и биографические факты показала высокие результаты творческой активности, подкрепленные бурным воображением и желанием рисовать.

Рассматривая и оценивая рисунки детей, можно сделать вывод, что под воздействием творческого полёта были созданы неповторимые шедевры.

Дети из первой группы, чья эмоциональная составляющая была выше, нарисовали по несколько вариантов. Это должно подтвердить, что стимуляция вдохновения напрямую связано с изучением истории живописи, и как следствие повышение творческой активности.

В работе будет представлено портфолио и промежуточные этапы выполнения.

По результатам беседы, практических заданий будет проведен сравнительный анализ, в виде таблиц и графиков.

По итогам выполненных заданий описаны показатели, выявлены критерии шкалы оценивания, разработана матрица оценки результатов.

Гипотеза, предложенная в диссертационном научном исследовании: состояние вдохновения, возникает вследствие внутренней работы учащихся в результате осознанного изучения живописи и жизни великих художников–пейзажистов, что способствует возникновению процесса активизации вдохновения и проявления способностей к живописи, творческой самореализации на уроках изучения искусства пейзажной живописи.

Теоретическая часть диссертации строится на базовой гипотезе,

которая после проведения эксперимента и подведения его результатов, принимается или отклоняется.

2.2 Содержание опытно-экспериментальной работы развития и статистический анализ результатов творческих способностей учащихся среднего школьного возраста

Таблица 1 – Модель методической системы изучения живописных произведений как источника вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования

Модель методической системы изучения живописных произведений как источника вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования		
Целевой компонент		
Исследовать состояние вдохновения как средства развития творческих способностей детей 10-11 лет на уроках ИЗО в процессе восприятия живописных произведений искусства. Активировать творческие способности учащихся среднего школьного возраста под воздействием вдохновения.		
Содержательный компонент		
Изучение живописных полотен в рамках задания «Музеи мира» Разработка учебно-творческих заданий в рамках проведения уроков изобразительной деятельности, направленных на пробуждение вдохновения и активацию к творческой деятельности детей; самостоятельная работа учащихся: копирования живописных полотен; творческая работа на заданную тему.		
Процессуальный компонент		
Методы обучения 1. словесный, наглядный, 2. репродуктивный, 3. эвристический, 4. проблемный, 5. исследовательский.	Средства обучения 1. информационные (учебная и справочная литература); 2. дидактические (учебно-методический комплект).	Формы обучения 1. практические занятия, 2. самостоятельная работа, 3. аудиторная, самостоятельная работа.
Контрольно-оценочный компонент		
Просмотр. Проводится в форме просмотра. Необходимо: работа на формате А-3 (пластилиновая графика).	Практический экзамен. Выполнение за два академических часа либо копии живописного произведения, либо.	Критерии оценки 1. Творческий подход, вариативность, работа по воображению, привнесение в работу своего видения,

Продолжение таблицы 1

<p>Модель методической системы изучения живописных произведений как источника вдохновения и формирования творческих способностей детей 10-11 лет в изобразительной деятельности в системе дополнительного образования</p>		
	<p>творческой работы по воображению</p>	<p>оригинальность, умение работать пластилином, знание законов композиции, цветоведения. 2. Отсутствие оригинальности, творческого подхода.</p>
		<p>Применение простого копирования. (передача цвета, композиционного построения, умение работать пластилином).</p>

9. Контроль и оценка результатов.

Критерии:

1. Ценностно-мотивационный компонент. Определяет отношение учеников к природным ценностям и показывает интерес к живописи.

Уровни оценки:

Высокий уровень – у детей этого уровня имеется явная положительная тенденция отношения к живописи. Дети с радостью проявляют интерес к произведениям искусства, вдохновляясь на самостоятельную работу.

Средний уровень – дети данного уровня положительно относятся к живописи. Проявляют интерес по мере объяснения материала учителем.

Низкий уровень – этот уровень предполагает то, что дети не интересуются живописью, проявляется отсутствие интереса. Они отдают предпочтение игре, либо рисованию под воздействием спонтанного порыва.

И самостоятельно не проявляют желания к изучению живописи. У них полностью отсутствует интерес и желание заниматься творчеством.

2. Когнитивный компонент. Данный компонент выявляет наличие знаний и понятий о живописи.

Уровни оценки:

Высокий уровень – у детей данного уровня имеются стойкие знания по

в живописных науках, и умение использовать их на практике. Имеют большое желание реализовываться в творчестве.

Средний уровень – дети среднего уровня имеют единичные знания по вопросам живописи. Наблюдается интерес к познанию, наблюдению и стремлению узнать новое.

Низкий уровень – дети этого уровня подвержены отдельным коротким знаниям в живописи, которые не фундаментированы примерами. Нет интереса к предмету.

Эмоционально-чувственный компонент. Определяет активацию творческого и эмоционального подъёма.

Уровни оценки:

Высокий уровень – у детей данного уровня присутствует эмоциональная отзывчивость и положительный резонанс от изучения живописи. Дети высокого уровня радуются при соприкосновении с искусством.

Средний уровень – при этом уровне есть эмоциональный отклик и развиты способности. Дети радуются встрече с искусством.

Низкий уровень – у детей данного уровня полностью отсутствует эмоциональный отклик.

Практико-деятельностный компонент. Отличается наличием практических умений на занятиях живописью.

Уровни оценки:

Высокий уровень – у детей данного уровня ярко выражено позитивное отношение к живописи. Дети занимаются активной творческой деятельностью с большим желанием.

Средний уровень – у детей данного уровня средне-положительное отношение к творчеству. Они охотно рисуют, и выполняют только задание учителя.

Низкий уровень – дети данного уровня имеют неустойчивое отношение к ИЗО. Дети наряду со слабо положительными действиями могут проявлять

неряшливость. Действуют неосознанно, автоматически, подражая другим, могут присоединиться к неразумному поведению других.

10. Контроль и оценка результатов под по тематическому заданию «Музеи мира» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Таблица 2 – Таблица критериев и уровней оценки

Критерии оценки	Уровни оценки	
Соответствие временным срокам; соответствие заданию	Соответствие выбранной теме (придача цвета, композиционного построения, умение работать с пластилином). Творческий подход, оригинальность, умение работать пластилином, знание законов композиции, цветоведения.	3
	Соответствие выбранной теме (придача цвета, композиционного построения, умение работать с пластилином). Творческий подход, оригинальность, умение работать пластилином, знание законов композиции, цветоведения.	3
Композиционное построение	Основные пропорции выдержаны по отношению друг к другу и размерам заданного формата плоскости.	3
	Композиционное построение уравновешенное; перегруз композиции посредством тонального несоответствия. Не просматривается структурный анализ композиции, что приводит к ее несоответствию.	2
	Не использованы законы комбинаторики и сочетания элементов изображения.	1
Творческий компонент	Умение синтезировать творческую модель как стойкую систему (абстрактность мышление); чувство идейной цельности и обобщённости (чувство гармонии); принятие всего нового и неординарного (открытость восприятия); толерантность мышления.	3
	Оригинальность замысла и его содержательность на среднем уровне. Слабый творческий компонент и проявление самостоятельности в решении поставленной задачи.	2
	Низкий творческий компонент, отсутствие творческой инициативы в формировании замысла.	1
Цветовое решение	Цветовое решение соответствует цветовой палитре относительно выбранной темы; смелый творческий подход в цветовом решении.	3
	Цветовое решение частично соответствует; выявлены некоторые нарушения в цветовом разборе.	2
	Слабое цветовое решение, творческая оригинальность отсутствует.	1

11. Разработка критериев оценивания учебно-творческой деятельности учащихся и способов их обработки.

Задачей оценки является подробный анализ на результативность хода

деятельности. Заключительный момент оценки обозначает пути роста и совершенствования творческой деятельности учащихся. Оценка детских рисунков, работ требует особого педагогического такта и учет индивидуальности каждого ребенка. Если даже работа выполнена не на отлично, нужно начинать оценку с похвалы и одобрения и это надо делать на всех этапах работы. И должна вбираться в себя и учитывать возрастные особенности ученика, его личностные особенности, элементы творчества.

В соответствии с современными правилами оценочного направления, важно использовать словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку).

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:

а) верное отражение поставленных задач и целей;

б) раскрытие обозначенной темы:

- достижение художественной образности;
- умение пользоваться воображением и художественным вымыслом;
- оригинальность в подаче замысла;

в) композиция:

- применение на практике законов композиционного размещения;
- цельность композиционного решения;

г) рисунок:

- умение выполнять работу в заданном формате с передачей пропорций и характерных особенностей изображаемого объекта;
- в зависимости от поставленных задач;
- узнаваемость и высокая степень сходства согласно тематике;

д) цветовое решение:

- умение применять на практике соответствующую цветовую гамму;

е) техника исполнения:

- умение пользоваться различными изобразительными средствами и техниками;
- использование современных материалов и умение сочетать их в одном рисунке;
- аккуратность и культурность исполнения рисунка.

Важность контроля за выполнением рабочей программы с учетом качества и мастерства:

- 1) доля самостоятельности детей в работе;
- 2) степень репродуктивной и творческой деятельности;
- 3) качество на завершающем этапе.

Практические задания (индивидуальное задание):

- Отметка «3» – работа выполнена на высоком уровне, ошибки исключены на всех этапах и позициях (композиция, цветовое решение, раскрытие темы с элементами творчества, самостоятельно и в срок).
- Отметка «2» – уровень выполнения требований хороший с незначительными неточностями, которые ребенок может исправить самостоятельно при небольшой подсказке учителя. Работа выполнена самостоятельно и с творческим подходом.
- Отметка «1» – отсутствуют знания основных законов процесса рисования, не умеет творчески подходить к работе, не владеет даже минимальными навыками рисования. Без помощи педагога не приступает к работе.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия):

- 3 – «отлично» – ученик в полном объеме ответил на вопросы (100%-80%);
- 2 – «хорошо» – ученик ответил на большую часть вопросов (79%-51%);

- 1 – «неудовлетворительно» ученик ответил на меньшую часть вопросов (30%).

Таблица 3 – Ранжирование проектно-исследовательских работ детей в рамках балльной системы

Набранные баллы	Уровень проекта	Оценка
до 40 баллов	Низкий уровень	1
61-80	Выше среднего уровня	2
81-100	Высокий уровень	3

Критерии оценивания творческого мышления потенциала.

По каждому из приведенных оценочных признаков работа оценивается от 1 до 3 баллов:

- 1 балл – качества практически отсутствуют;
- 2 балла – данные качества имеются, но выражены достаточно слабо;
- 3 балла – соответствующие качества не только присутствуют, но и выражены сильно.

Таблица 4 – Сравнительная таблица умения пользоваться основными правилами и задачами

Сравнительная таблица умения пользоваться основными правилами и задачами	
Ребенок с легкостью находит и применяет нужные добавочные референсы для своих идей.	3
Ребенок с трудом находит и применяет нужные добавочные референсы для своих идей, с большим количеством времени или просит помощи у педагога, либо помощь.	2
Ребенок совсем не находит нужные добавочные референсы для своих идей, не обходится без помощи у педагога.	1
Ребенок анализирует формы предметов на вспомогательных изображениях, не копирует бездумно отдельно взятые референсы.	3
Применяется частичное копирование изображений, но просматривается некое срисовывание деталей из референсов.	2
Анализ формы отсутствует при выполнении поисковых эскизов. Использование полного копирования: явное срисовывание идеи, предметов, размещения, цвета и тоновой раскладки, расположения.	1
Композиционное размещение рисунка в листе.	
Рисунок гармонично располагается относительно размера листа, присутствует оригинальное композиционное решение.	3

Рисунок удачно располагается относительно листа, композиционное решение достаточно удачно.	2
Рисунок размещен не гармонично, примитивно и упрощенно.	1
Фантазия развита достаточно хорошо и идеи сразу получают воплощение на листе.	3

Продолжение таблицы 4

Сравнительная таблица умения пользоваться основными правилами и задачами	
Времени на раздумывание идей затрачивается.	2
Время на раздумывание идей затрачивается довольно много, но идеи не посещают.	1
Скорость воплощения идеи на бумаге	
Вариативность замысла в рисунке.	
Многообразие эскизов демонстрируют высокий уровень вдохновения и отличаются разнообразными идеями и вариантами.	3
Поисковые эскизы отличаются довольно однообразными идеями и предложениями.	2
Варианты и вдохновение отсутствуют совсем, идеи повторяются или заимствуются.	1
Оригинальность образов воображения.	
В рисунках присутствует оригинальность, нестандартность идей и образов.	3
В рисунках проглядывается частично оригинальность.	2
Изображение стандартное. Срисованное, без элементов творчества.	1
Творческий компонент	
Рисунок насыщен особым художественным замыслом ребенка; тематическое и композиционное решение работы показывает высокий уровень творческой активности под воздействием вдохновения и впечатлений.	3
Рисунок частично скопирован, но присутствует оригинальная трактовка темы.	2
Художественный замысел скучный, интерес и вдохновение к работе отсутствует.	1
Цветовая гамма в рисунке соответствует задуманному замыслу, она яркая и вдохновляющая.	3
Цвет слабо способствует замыслу и тематике.	2
Колористическая гамма не соответствует замыслу	1
Техника исполнения	
Рисунок соответствует действительности на высоком уровне.	3
Рисунок выполнен на среднем на уровне, есть не точности.	2
Рисунок не соответствует действительности, уровень слабый, много не точностей в графическом и цветовом аспекте.	1

Таблица 5 – Сравнительная таблица роста творческого потенциала учащихся под воздействием вдохновения по группам

1 группа	Анна	Ульяна	Ирина	Ксения	Гуля
Композиционное решение согласно формату	2	2	2	2	3
Формообразование предметов	2	1	2	1	2

Раскрытие тематического фактора	2	2	2	2	3
Наличие в рисунке творческой составляющей	2	1	1	1	2
Вариативность предложенных идей	2	2	2	2	3
Стремление к творческой активности	1	1	2	2	1
Индивидуальный подход к решению задачи	1	1	2	1	2

Продолжение таблицы 5

2 группа	Филипп П.	Юля М.	Манэ О	Диана К	Вера К
Композиционное решение согласно формату	3	3	2	2	3
Формообразование предметов	3	3	3	2	2
Раскрытие тематического фактора	3	3	3	3	3
Наличие в рисунке творческой составляющей	3	3	3	2	3
Вариативность предложенных идей	3	3	3	3	3
Стремление к творческой активности	2	3	3	3	3
Индивидуальный подход к решению задачи	3	3	3	3	3

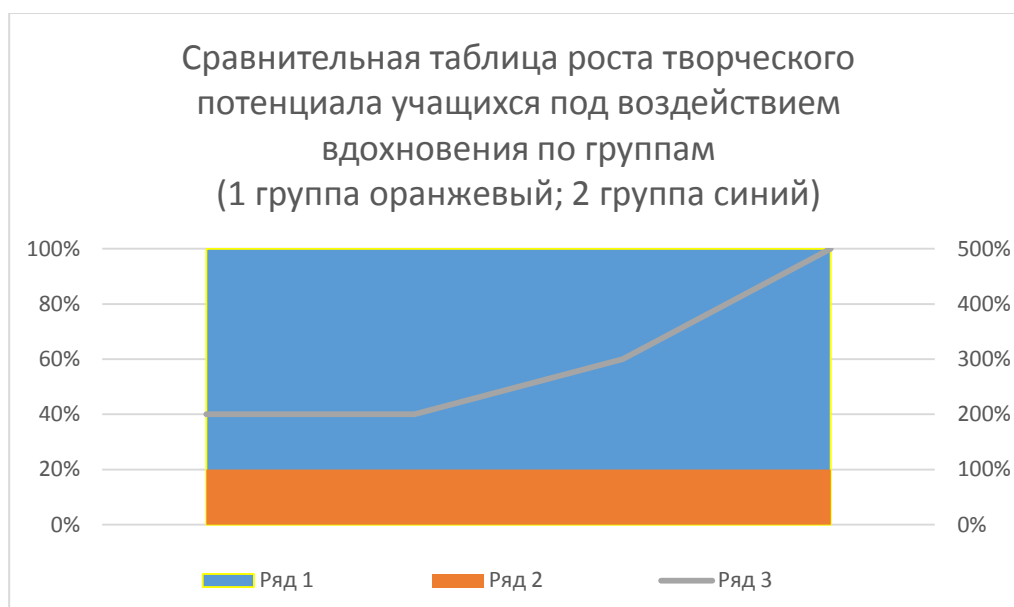

Рисунок 1 – Таблица роста творческого потенциала учащихся

По окончании проведения эксперимента были сформированы две сравнительные таблицы, из которых видна существенная разница в достижении результата. Занятия с каждой группой проводились в разные дни. Первая группа детей не получила подробного объяснительного материала и исполняла работы с низким творческим потенциалом, отсутствием должного интереса к работе, что видно из оценочной градации. Из таблицы видно, что у Ульяны, Ирины и Ксении наиболее низкий уровень

творческой составляющей в рисунке. Стремление к творческой активности также оставляет желать лучшего. Только два ребёнка Анна и Гуля показали среднюю заинтересованность к теме. Что можно отнести к вариативности предложенных идей (Рисунок А.1-А.5).

Вторая же группа показала наивысшие результаты. Все участники эксперимента справились, показали высшие результаты на наличие в рисунке творческой составляющей, индивидуальный подход к решению задачи, стремление к творческой активности и вариативность идей. Можно резюмировать, что проведенные подготовительные мероприятия были интересны и познавательны, что и отразилось на конечном результате.

Контрольный пласт практической работы «Горный пейзаж» проводился в форме занятия с вводной беседой и показом презентации были подготовлены и применялись наглядные материалы о горных ландшафтах.

Детские работы второй группы имели отличия от работ первой группы интересными вариациями композиции, законченностью, разнообразием цветового решения, наличием правильных цветовых контрастов и разнообразием идей (Рисунок Б.6-Б.17).

На основании полученного результата констатируется факт, что использование репродукций, картин, постеров, сопровождающиеся беседой о художниках на занятиях живописи в рамках тематического рисования способствуют активации творческих способностей и дают высокие творческие результаты.

12. Тематическое планирование эксперимента

Таблица 6 – Календарно-тематическое планирование

Наименование раздела, темы занятия	Цель урока	Задачи урока (отражающие обучающее содержание темы)	Знания Умения Навыки	Способност и
1. «Мир рисунка». Тип урока: Простой (беседа). Вид занятий:	Ознакомление учащихся с дисциплиной «Рисунок». Акцентирование на важность	Научить детей применять теорию на практике в построении, композиционном построении	Знания: Правильной компоновки на листе Умения: Правильное	Способность передачи перспективы Способность передать движение и

Вводная беседа о предмете «Рисунок».	рисунка в жизни человека.	рисунка, уметь организовать линейную и	композиционное решение.	пластику фигуры.
	Знакомство с картинами великих мастеров.	воздушную перспективу. Научить замечать прекрасное и	Воплощение правильной формы и	

Продолжение таблицы 6

Наименование раздела, темы занятия	Цель урока	Задачи урока (отражающие обучающее содержание темы)	Знания Умения Навыки	Способности
		воплощать при помощи выразительных средств. Познакомить с материалами по ИЗО. Экскурс по истории искусств.	объема предметов. Навыки: Навык работы карандашом, пером, тушью. Навык длительного рисунка и рисунка набросочного характера	
2. Тема: «Музеи мира» Тип урока: Комбинированный Вид занятия: Рисование с натуры	Для учителя: исследовать понятие «состояние вдохновения» как средство развития творческих способностей детей 10-11 лет на уроках ИЗО в процессе восприятия и теоретического анализа живописных произведений. Для учеников: сделать копию с известного полотна	Совершенствовать умение работать различными видами красок и материалов; воспитывать у детей эстетическое отношение к произведениям искусств	Знания – особенностей и техник того или иного приема передачи тематического задания Умения – умение копировать данный материал с учетом особенностей и стилей Навыки – совершенствование работы различными материалами	Способность передавать сходство форм, деталей и цвета с натурой
3. «Горный пейзаж» Тип урока: Комбинированный Вид занятий:	Научить рисовать горный пейзаж по представлению	Развитие образного мышления, зрительной памяти, пространственно	Знания – понятия пейзаж, законов расположения композиции с	Правильно рисовать образ и раскрывать тематический смысл

Тематическое рисование с натуры и по представлению.		о воображения. Закрепление навыков изображения данного материала на листе бумаги с	учетом воздушной перспективы Умения - умение правильно размещать на	темы.
---	--	--	--	-------

Продолжение таблицы 6

Наименование раздела, темы занятия	Цель урока	Задачи урока (отражающие обучающее содержание темы)	Знания Умения Навыки	Способност и
		учетом темы и поставленных целей.	листе бумаги с учетом разноплановост и соотношения и контраста. Навыки – совершенствов ание работы красками в и различных изобразительн ых техниках.	

13. Урок «Мир рисунка».

Группа детей: 10 лет.

Тема урока: «Мир рисунка».

Тип урока: Простой (беседа).

Вид занятий: Обзорная беседа понятии «Рисунок».

Цель урока: Познакомить учащихся с предметом «Рисунок», акцентировать е его значимость в жизни человека. Краткий лекционный обзор по произведениям и биографическим событиям великих мастеров изобразительного искусства.

Задачи урока:

- обозначить важность и огромный вклад в изобразительной деятельности и значение рисунка;
- экскурс о материалах для ИЗО, используемых на уроках;
- ознакомление и беседа о графических техниках и обзор графических произведений.

Обучающие:

- Научить применять на практике законы рисунка и использовать теоретические знания конструктивного построения с учетом композиционных правил, всех видов перспективы на практике. Научить видеть красоту в повседневных предметах, посредством изобразительных средств.

Развивающие:

- Развивать сосредоточенность, усидчивость и внимательность.
- Развивать глазомер и пространственную перспективу в рисунке.
- Развивать чувство понимания прекрасного.

Воспитательные:

- Воспитывать эстетику, любовь и понимание его важности в жизни человека.

Знания:

- Научить способам и техническим приемам композиционного решения на данном формате бумаги.

Умения:

- Уметь применять различные композиционные подходы.
- Уметь использовать законы перспективы на практике.
- Уметь рисовать фигуры человека в движении.

Навыки:

- Навык работы различными материалами (карандаш, тушь, перо).
- Навык как длительной постановки, так и быстрого наброска.

Способности:

- Способность к передаче пространственного воплощения зарисовки.
- Способность к передаче фигуры в динамике.

Оборудование урока:

а) Для учителя: Репродукции и постеры работ Каналетто. Милле, Рафаэля, Да Винчи, Микеланджело (Рисунок В.18-В.21). Материалы для рисования.

б) Для учащихся: А4 формат.

Оформление классной доски:

С правой стороны-репродукции работ художников. Вторую сторону оставляем пустой для изложения учебного материала.

План урока:

1. Организационная часть – 2 мин.
2. Сообщение нового материала – 35 мин.
3. Завершение урока – 3 мин.
14. Урок «Музеи мира».

Тема: «Музеи мира».

Возрастная группа: дети 10-11 лет.

Цель: исследовать понятие «состояние вдохновения» как средство развития творческих способностей детей 10-11 лет на уроках ИЗО в процессе восприятия и теоретического анализа живописных произведений.

Совокупность образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», активация творческих способностей», «физическое развитие».

Образовательные задачи (по образовательным областям):

1. Изучение наследия мирового искусства, живописных полотен и биографий художников. (Познавательное развитие).
2. Познание окружающего мира и собственной значимости ребёнка путём приобщения учащихся к мировой художественной культуре. (Художественно-эстетическое развитие).
3. Развивать эмоционально-эстетическое восприятие красоты посредством искусства, художественного слова, музыки и изобразительной деятельности. (Художественно-эстетическое развитие).

4. Развивать мелкую моторику обеих рук путём упражнений рисование двумя руками сразу. («Физическое развитие»).

5. Формировать навыки коллективной работы. Воспитывать чувство любви к искусству. («Социально-коммуникативное развитие»).

Воспитательные задачи:

- подготовить детей к коллективной деятельности со сверстниками, умение находить общий язык, прислушиваться к словам и мнению соседа;
- формировать доброе отношение в общении;
- работать в команде.

Развивающие задачи:

- совершенствовать знания о произведениях искусства;
- развивать способность видеть красоту в произведениях живописи;
- активировать творческую активность у детей посредством занятий живописью;
- формировать интерес к произведениям живописи, умение выделять средства выразительности, эмоциональное отношение к живописным произведениям.

Подготовка учителя:

Подбор иллюстраций, музыкальных произведений по теме «Музеи мира» (Рерих) (Рисунок Г.21-Г.29).

Предварительная работа с детьми:

Экскурсии по виртуальному музею, беседы об искусстве, о Рерихе, живописных произведениях, биографии художника, анализ картин художника.

Чтение стихов о горах;

Упражнение:

Дети прослушивают музыкальные произведения из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, А. Вивальди. После каждого музыкального теста им предлагается выбрать репродукцию с произведений художников

соответствующую темпу и ритму прослушанной музыки. (пример: седьмая симфония Шостаковича – «Девятый вал» Айвазовского.

Оборудование и материалы:

- репродукции картин;
- диски с музыкальными произведениями;
- музыкальный центр;
- стихотворения о природе, о горах;
- простые карандаши, салфетки, картон А-4;
- гуашь.

15. План-конспект «Горный пейзаж».

Тема урока: «Горный пейзаж».

Цели урока:

Образовательные: Познакомить детей с творчеством художника и его биографическими факторами, обозначить различия и особенности изображения горного пейзажа в работах Н.К. Рериха; с технологиями передачи пространства при работе над горным ландшафтом; рассказать о применении воздушной перспективы, сформировать навыки работы над горным пейзажем.

Развивающие: развивать память, фантазию, наблюдательность, воображение.

Воспитательные: воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающему миру, усидчивость, эстетический вкус, аккуратность.

Тип урока: формирование новых знаний и умений.

Методы урока: беседа, объяснительно-иллюстративный, наглядный, практический.

Основные понятия и термины: Изобразительное искусство, пейзаж, колорит, образ, живопись, жанр, контраст, тон, композиция, теплый, холодный цветовая палитра.

Оборудование урока: репродукции и постеры, копии картин Н. Рериха, фотографии гор (Рисунок Д.30-Д.37).

Ход урока:

Организационный момент:

Приветствие учителя.

Проверка материалов, подготовленных к уроку.

Сообщение темы урока:

– Если вы отгадаете загадку, то узнаете какой из видов пейзажа мы будем сегодня создавать.

«Носит бабка снежную шапку,

Каменные бока закутаны в облака».

(гора)

– Сегодня мы будем учиться рисовать «Горный пейзаж».

Изучение нового материала:

«Вера горами движет».

– Объясните пожалуйста смысл этой фразы.

Вера и гору с места сдвинет – сильная человеческая вера может привести к любой великой цели, а горы двигать – стремится к большим, великим делам. И можно сделать то, что кажется невыполнимым и невозможным.

Обратите внимание на картины.

Что это за вид изобразительного искусства?

Ответы учащихся (живопись).

Кто знает, что такое живопись?

Ответы учащихся (изображение на листе или холсте красками).

А чем отличается живопись от графики? Как живопись помогает нам увидеть настроение картины?

Ответы учащихся (посредством цвета).

О каком жанре идет сегодня речь?

Ответы учащихся (о пейзаже).

Что изображает пейзаж?

Ответы учащихся (природу).

Виды пейзажа?

Ответы учащихся (городской, деревенский, горный).

Что такое горный пейзаж?

Ответы учащихся (изображение гор).

Горный пейзаж – жанр, в котором основным предметом изображения являются горы, а природа, дикая или окультуренная человеком, называется пейзажем. Пейзаж в дословном переводе с французского означает «вид страны», «вид местности».

Лекция о художнике Н.К. Рерихе.

Николая Константиновича Рериха великого русского художника-живописца и по сей день называют уникальным Певцом гор (слайд с портретом). Почему он заслужил это звание?

Ответы учащихся.

Он был археологом, исследователем, ученым, поэтом, писателем, мистиком и путешественником. Рерих много путешествовал всю свою жизнь. В Индии ему открылся таинственный и великий мир Гималаев – самых высочайших из гор на планете. Николай Константинович искренне влюбился в горы, их необычные яркие и изменчивые, сверкающие краски. Никто из художников не смог повторить красоту горного мира так, как это сделал он. За свою жизнь он создал тысячи великолепных и неповторимых картин.

Какие колористические приемы можно использовать при изображении гор?

Ответы учащихся.

Попробуем перечислить краски, которыми можно рисовать горы. Посмотрите на доску.

Ответы учащихся.

Колорит выражает настроение картины и бывает темный, светлый.

Краски раскрывают нам богатство мира и помогают художнику создать настроение картины.

Практическая работа:

1. Придумайте и представьте сюжет и мотивы своего пейзажа, что вы хотите на нем изобразить.
2. Ответьте какими вы будете пользоваться средствами выразительности (колоритом).
3. Помните, что начинать рисунок надо с разметки уровня горизонта – что является примерной серединой листа.
4. Уточните карандашом детали пейзажа.
5. Далее можно работать красками, а по окончании придумайте название вашей работы.

Физминутка.

Анализ работ:

Работы разложены для просмотра и обсуждения.

Итог:

- Ребята, подведем итоги, какую проблему мы решали и какие цели преследовали?
- Удалось ли её решить, как вы задумали?
- Каким способом и какими выразительными средствами?
- Где можно еще использовать, полученные сегодня знания и умения?
- Что же такое колорит, цвет и цветовая шкала?
- Удалось ли нам, следуя пословице: вера горами движет, горы свернуть?

16. Итоговое задание:

Эксперимент.

Заключается в том, что группу детей 10-11 лет разделили на две команды по пять человек. Условно назовем команды под порядковыми номерами 1 и 2. Команде под номером 1 было предложено просто посмотреть репродукции известного художника без вступительной беседы и после чего сделать копию с этой работы в технике живописи.

Второй группе детей была проведена расширенная беседа о биографии художника, о его творчестве, о истории создания произведений с их

детальным анализом. После чего группа под номером два тоже приступила к самостоятельной работе.

Проведя оценку и сравнительный анализ работ двух групп, можно отметить, что под воздействием вдохновения вторая команда проявила наивысшую творческую активность, нестандартный подход и, что немаловажно у этих детей появилось стремление к самореализации и желание к самостоятельной изодательности. Четверо детей из этой команды проявили желание нарисовать тематические творческие работы по воображению на тему горных пейзажей.

Доказано: Изучение и глубокий анализ творчества художников, их живописных произведений, порождает творческую активность на основе которой совершенствуется мастерство и навыки, а отсюда и творческий подъём, способствующий возникновению вдохновения, которое дает стимул ребёнку и формирует желание для дальнейшей творческой работы.

Тема: 2 группа детей. Обзор живописных полотен, биографии и творческого пути философа, художника-живописца Николая Рериха. Детальное изучение техник, манеры исполнения. творческих подходов, приемов, цветовой палитры, характерных для его творчества.

Обсуждение эмоциональной составляющей, силы воздействия, возбуждающий эффект вдохновения и стимулирующий фактор на проявление творческой активности детей.

Практическое задание:

Детям предложено, предварительно впечатлившись творчеством художника, создать картины в живописной технике на тематику, схожею с творчеством Рериха. Картины собственного сочинения либо сделать копию с репродукции Н. Рериха.

Тема: 1 группа детей. Обзор живописных полотен, без детального изучения творчества художника Николая Рериха и совместного обсуждения.

Практическое задание:

Детям второй группы предложено, предварительно впечатлившись

творчеством художника, создать картины в живописной технике на тематику, схожую с творчеством Рериха. Картины собственного сочинения либо сделать копию с репродукции Н. Рериха.

Предполагаемый итоговый результат по окончании проекта:

Задание для обеих групп заключало в себе нарисовать картины на созвучную тематику или сделать копию представленной репродукции.

Эксперимент показал, что первая группа детей не проявила творческой активности, просто скопировав рисунок. Вторая группа же напротив, выражая свои чувства после тщательного изучения теоретического материала, и после этого под воздействием вдохновения, которое произвело на них это полотно, творчество и биографические факты показала высокие результаты творческой активности, подкрепленные бурным воображением и желанием рисовать.

Рассматривая и оценивая рисунки детей, можно сделать вывод, что под воздействием творческого полёта были созданы неповторимые шедевры.

Дети из второй группы, чья эмоциональная составляющая была выше, нарисовали по несколько вариантов. Это должно подтвердить, что стимуляция вдохновения напрямую связано с изучением истории живописи, и как следствие повышение творческой активности.

В работе будет представлено портфолио и промежуточные этапы выполнения.

По результатам беседы, практических заданий будет проведен сравнительный анализ, в виде таблиц и графиков.

По итогам выполненных заданий описаны показатели, выявлены критерии шкалы оценивания, разработана матрица оценки результатов.

Гипотеза, предложенная в диссертационном научном исследовании:

состояние вдохновения возникает вследствие внутренней работы учащихся в результате осознанного изучения живописи и жизни великих художников–пейзажистов, что способствует возникновению процесса активизации вдохновения и проявления способностей к живописи,

творческой самореализации на уроках изучения искусства пейзажной живописи.

Теоретическая часть диссертации строится на базовой гипотезе, которая после проведения эксперимента и подведения его результатов, принимается или отклоняется.

Таблица 7 – Технологическая карта урока «горный пейзаж», общая характеристика занятия

Технологическая карта урока «горный пейзаж», общая характеристика занятия	
Тема	«Горный пейзаж»
Цель	Познакомить детей с творчеством художника и его биографическими факторами, обозначить различия и особенности изображения горного пейзажа в работах Н.К. Рериха; с технологиями передачи пространства при работе над горным ландшафтом; рассказать о применении воздушной перспективы, сформировать навыки работы над горным пейзажем.
Задачи	Образовательные: Познакомить детей с творчеством художника и его биографическими факторами, обозначить различия и особенности изображения горного пейзажа в работах Н.К. Рериха; с технологиями передачи пространства при работе над горным ландшафтом; рассказать о применении воздушной перспективы, сформировать навыки работы над горным пейзажем.
	Развивающие: развивать память, фантазию, наблюдательность, воображение.
	Воспитательные: воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающему миру, усидчивость, эстетический вкус, аккуратность. Тип урока: формирование новых знаний и умений.
Планируемый результат	УУД
	Предметные УУД: - развитие эстетических качеств, эмоционально-ценностного восприятия мира; - рост в совершенствовании навыков изображения особенностей пейзажа; - приобретение опыта работы различными материалами, используя в том числе и нетрадиционные техники; - выявление индивидуального творческого выражения и способностей, обучающихся; - формирование высокого и устойчивого интереса и активации деятельности. Метапредметные УУД: Познавательные: - умение детей выражать мысль и воплощать ее на бумаге, в данном случае о разных состояниях настроения человека и природы.
Планируемый	УУД

результат	<p>Регулятивные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нахождение проблемных моментов в учебной деятельности; - планирование творческой деятельности, выражение своего видения в беседе о достижении эмоциональной образности, корректировка своего мнения (в сравнении с высказыванием своих одноклассников). <p>Коммуникативные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельный сравнительный анализ состояния природы, изображенного на постерах и умение видеть связь с ситуационным настроением человека, его ощущениями и переживаниями;
-----------	--

Продолжение таблицы 7

Технологическая карта урока «горный пейзаж», общая характеристика занятия	
	<ul style="list-style-type: none"> - формирование умения и навыков результативного анализа своей деятельности и деятельности других участников образовательного процесса. <p>Личностные УУД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осознание важности своих интересов (умение воплощать и добиваться поставленной цели и конечного результата); - умение лояльно и быстро реагировать на изменение эмоционального фона, используя подходящую цветовую гамму.
Ресурсы	Компьютер, экран, доска, конверт с заданиями, кисти, презентация по теме, гуашь, бумага, палитра, баночка с водой.
Форма занятия	Тип урока: урок-практикум.

17. Дидактические карточки для изучения, таблицы, игры, репродукции картин Н.К. Рериха «Синие храмы», «Помни», «Путь в Шамбалу», «Горы Тибета», «Гималаи. Закат солнца», «Гималаи. Рассвет»:

- диски с музыкальными произведениями «Песни о горах»;
- стихотворения о природе, о горах;
- дидактические игры:

1. Игра «Как правильно подобрать краски художнику».

Пособия: прямоугольные фигуры различных цветов, разных размеров и оттенков (6-7 цветов).

Ход предстоящей игры: на стеллаж раскладываем так, называемые «краски» (прямоугольники разных цветов). Педагог ведет беседу о художнике-пейзажисте, и о его картине на осеннюю тему. На картине нарисован луг и речка, небо, осенний лес, где растут разные породы деревьев. Дети вспоминают и описывают краски, присущие осеннему

времени года. Перечисляют цвета- поле коричневой и черной краской, а осыпающуюся листву на деревьях – жёлтой, красной и оранжевой, то есть теплыми оттенками.

После рассказа какие краски нужны художнику для работы, дети отбирают карточки нужных цветов и оттенков.

Тоже самое о художнике, который наметил нарисовать зимний пейзаж. Аналогично можно описать любое время года.

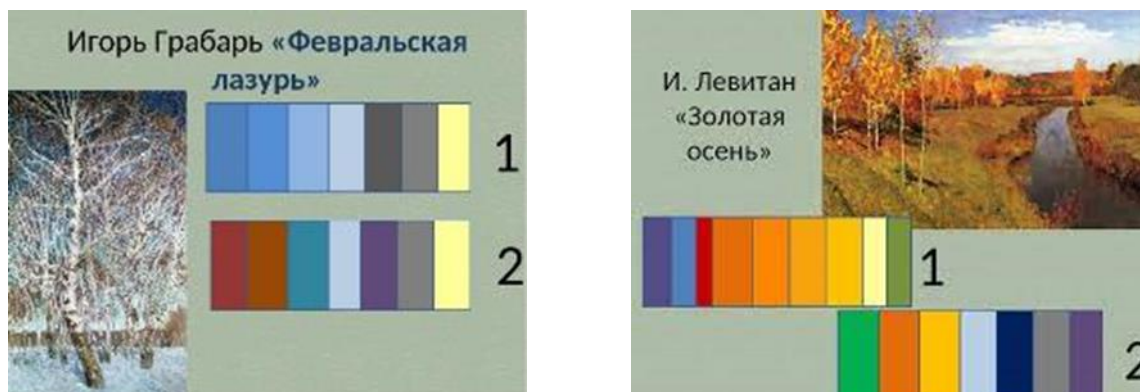

Рисунок 2 – Подбор карточек нужных цветов и оттенков, соответствующих репродукции

2. Игра «Художественная арт-галерея».

Можно разыграть модель художественного салона, где дети рассматривают, выставленные репродукции-картины, и даже могут приобрести желаемую работу. У кого окажется наибольшее количество картин, может оформить выставку.

Основное и важное правило: картина «продаётся» в том случае, если ребёнок знает автора, жанр и историю создания работы, а также придумать историю для чего он хочет купить картину (для подарка, или для украшения интерьера) и так далее.

Вопросы для работника салона: сюжет данных работ, какое настроение она вызывает, почему и чем она привлекла внимание. После оформления выставки участник и получает роль продавца картин.

Василий Григорьевич Перов. Сельский крестный ход на Пасхе 1861. ГТГ

Художник выносит на суд зрителей гнетущее зрелище: шествие пьяных людей с хоругвями и иконами по раскисшей деревенской улице. Процессия идёт от дома к дому, получая в каждом неприменное угощение.

Обличительная сила «Крестного хода» была столь очевидна, что картину немедленно сняли с постоянной выставки Общества поощрения художников и вплоть до революции 1905 года запрещали воспроизводить в печати. Картина ещё до выставки была приобретена П.М. Третьяковым.

План описания картины:

1. Об авторе.
2. Что изображено на картине.
3. Потом описание природы, каждого богатыря в отдельности.
4. Заключение или вывод напоследок.

Рисунок 3 – Описание истории создания работы художника по заданным вопросам

3. Игра «Выставка картин». Двое «работников музея» оформляют экспозицию картин, не совпадающих по содержанию и жанру. Остальные дети играют роли «экскурсовода» и повествуют:

Почему эти произведения размещены именно так, а не иначе? (они подобраны по жанровому принципу принадлежности к определенному художнику). Какое произведение и почему вызвало наибольшую симпатию? Что особенно живописно нарисовал художник? Какими изобразительными средствами? (цветом, передачей настроения, рисунком, темой) «Лучшим галеристом» становится тот, кто правильнее расположил картины, распределил их по тематике, жанровому принципу, цветовому сочетанию. «Лучшим экскурсоводом» – чей рассказ был более интересный и последовательный, и тот, кто наиболее подробно ответил на вопросы детей. А призом за самый интересный вопрос будет являться звание «Лучший зритель».

«Пейзаж» в переводе с французского «природа».

Жанры живописи

НАТЮРМОРТ ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Рисунок 4 – Подбор картин по жанровому принципу

18. Система тренировочных заданий и упражнений, критерий и уровни оценки направленных на развитие художественно-творческих способностей детей 10-11 лет.

1. «Цветовые абстрактные композиции»

Работа идёт на одном листе, разделенном на четыре части. В каждом квадрате необходимо выразить четыре вида настроения: «Я веселый», «Я грущу», «Я спокоен», «Я тревожусь».

Условия задания:

– в начале работы ребята вспоминают ситуации, при которых они испытывали те или иные эмоции

– попытаться придать эмоциям соответствующую форму (нарисовать предмет, который, по их мнению, изображает настроение, а не просто является кляксой).

Цвет	Настроение, характер
Голубой	Спокойный
Черный	Тревожный, печальный
Оранжевый	Веселый
Белый	Грустный
Розовый	Нежный
Красный	Радостный

Работа в парах

Задание: Прочитайте слова на карточке, выберите вариант ответа и соедините линией цвет и характер, настроение.

Рисунок 5 –Подбор цвета, соответствующего его эмоциональному содержанию

2. Изобразить на бумаге посредством красок произведение Р. Корсакова «Полет шмеля».

Урок начинается с прослушивания данное музыкального произведения, дети готовят краски, пастельные мелки или карандаши, которые, по их мнению, соответствуют музыкальному оформлению. Происходит повторное прослушивание музыки, и изложение воображаемой цветовой гаммы на

бумаге. В конце занятия хорошо выслушать мнение детей о характере музыки, ее образном выражении, присутствующих в ней цветах.

Рисунок 6 – Подбор цветовой гаммы в соответствии с настроением музыки и рисунка

Тест по теме «Живопись».

а) надо закончить фразу – «Живописец...»:

- пишет,
- рисует,
- пишет красками.

б) отличие гуаши от акварельных красок:

- акварель,
- плотная непрозрачная краска;
- гуашь,
- прозрачная, яркая краска, растворимая водой.

в) подставьте правильные слова в предложения – грустное, веселое:

- холодные цвета передают...настроение;
- тёплые цвета передают...настроение.

г) продолжите фразу:

- тёплая цветовая гамма – это красный, желтый, оранжевые цвета;
- холодная цветовая гамма – это синий, голубой, фиолетовый цвета.

д) если рисуешь пейзаж «Берёза» лист располагаем:

- вертикально,
- горизонтально.

е) соотношение размера предмета по их удаленности:

- ближе Меньше,
- дальше Больше.

Выводы по второй главе

Вторая глава вбирает в себя разработку план-конспектов занятий и учебно-методического пособия, которые применялись для ведения эксперимента и могут быть внедрены как учебные материалы в детских художественных школах и школах искусств. Для проведения опытно-экспериментального изыскания и доказательства того, что глубокое и подробное изучение биографических подробностей становления великих мастеров, истории создания их произведений способствует формированию творческой активности и вдохновению при работе над живописными работами, была составлена модель методической системы. В модель входят целевой, содержательный и результативно-оценочный компоненты. Структура модели содержит дидактические игры, тесты, викторины с разработанными заданиями, помогающие добиться решения поставленных перед детьми задачами.

Во второй главе описан подробный ход, ведение и контрольные результаты проводимой опытно-экспериментальной работы.

Заключение

Изучив труды в области влияния вдохновения на активизацию творческих способностей детей и его стимуляцию посредством углубленного изучения произведений искусств, мы выявили недостаточную разработанность этой темы в изобразительной деятельности. Большею частью эта тема изучена как теоретический аспект в области психологии, нежели на практике. Опираясь на это, мы сочли полезным создание учебно-методического комплекса, который с успехом может быть применен в практической работе на занятиях в образовательных учебных заведениях.

Под понятием «Вдохновение» подразумевается совокупность чувств и эмоциональных подъёмов, вызванных тем или иным предметом, видом творчества: в живописи этим является влияние мастерски созданных произведений искусства, обусловленных яркой художественной выразительностью. Это тот случай. Когда яркий пример даёт видимый толчок в учебно-творческом созидательном процессе, мотивируя ребёнка на творческо-поисковый эксперимент, что можно проследить посредством диагностики и сравнения изобразительных показателей и показателей усиленной творческой составляющей в процессе работы в изобразительной деятельности. Условия обучения в детских художественных заведениях располагают всеми составляющими для создания условий при которых у ребёнка формируется повышенный интерес к творчеству, где он может достойно самовыражаться, подкрепляя это своими достижениями и успехами.

Поэтому в нашем исследовании изучение истории искусств предусматривает не второстепенный характер, как вспомогательная дисциплина, а как одна из важнейших, которая направлена, в первую очередь, на возбуждение желания творить, вдохновляя ребёнка и нацелена на высокие результаты в конечном итоге.

Разработана модель программы, в которой обусловлены рычаги активизирующие творческие процессы при занятии детей изобразительным искусством, составленная из заданий, как творческого, так и методического характера. Разработана модель методической системы по формированию стимула к усиленному желанию и стремлению к творческой живописной работе детей, обучающихся в детских образовательных художественных заведениях. Описаны ход и результаты опытно-экспериментального исследования, которые на наш взгляд могут помочь преподавателям по ИЗО повысить потенциал, интерес и творческую активность в изучении живописи и изобразительной деятельности в целом.

Экспериментальное исследование показало: контрольная группа детей, у которой отсутствовала содержательно-эмоциональная беседа по глубокому анализу и изучению истории фрагментов биографии живописца изучаемого полотна, показала хороший результат обыкновенного копирования.

Группа детей, получившая экспериментальное задание, состоявшее в глубоком изучении не только сюжета картины, ее исторической основы, художественно-выразительных средств, и истории ее создания, но и значимых фрагментов биографии художника, связанных с ее созданием.

Получив эмоционально и визуально окрашенную информацию, дети рисуют заданную тему, выражая свои чувства и мысли под воздействием вдохновения. Рассматривая и оценивая такие рисунки заметна существенная разница: под воздействием предварительной исследовательской, искусствоведческой работы, изучения ретроспективы творчества художника, у детей возникает желание вкладывать свои творческие усилия, понимать, что творчество – это труд, в результате которого возникает вдохновение, способствующее созданию неповторимых шедевров.

Список используемой литературы

1. Байназарова Т.Б., Сыздыкбаева, А.Д. Нетрадиционные техники рисования как путь развития творческих способностей дошкольников. Байназарова, Т.Б., А.Д. Сыздыкбаева // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 3. – С. 77-80.
2. Барташникова И.А. Учись играя: Тренировка интеллекта: Игры и тесты для детей 5-7 лет [Текст] / И.А.Барташникова. – Екатеринбург: Фалео, 1997. – 412 с.
3. Биллер Марина Георгиевна Технология разработки образовательной программы, направленной на успешную творческую самореализацию обучающихся // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. №395. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-razrabotki-obrazovatelnoy-programmy-napravlennoy-na-uspeshnuyu-tvorcheskuyu-samorealizatsiyu-obuchayuschihся> (дата обращения: 18.06.2021).
4. Брунер Д.С. Психология познания. За пределами непосредственной информации [Текст] / Д.С. Брунер. – М.: Просвещение, 1977. – 344 с.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2010. – 287 с.
6. Боровик О.В. Развитие воображения. Методические рекомендации /О.В. Боровик. – М.: ООО "ЦГЛ", 2000. – 112 с.
7. Веккер Л.М Психические процессы / Л.М. Веккер // Воображение и психологическое время. – 1994. – № 4. – С. 62-71.
8. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте. В 6-ти т. Т. 6 / Л.С. Выготский. – М.: Наука, 1982. – 455 с.
9. Глотова Г.А. Творческая одаренность личности: Проблемы и методы исследования [Текст] / Г.А. Глотова. – Екатеринбург, 2012. – 287 с.
10. Григорьева Г.Г. Игровые технологии в системе субъектноориентированного образования детей в изобразительной деятельности / Г.Г. Григорьева // Сборник Материалов Ежегодной

международной научно-практической конференции "Воспитание и обучение детей младшего возраста". – 2013. – № 2.

11. Горовая В.И., Петрова, Н.Ф. Творческий потенциал личности и его развитие // Вестник ГУУ. 2013. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-potentsial-lichnosti-i-ego-razvitiye> (дата обращения: 18.06.2021).

12. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника /О.М. Дьяченко. – М.: Международный Образовательный и Психологический колледж, 1996. – 197 с.

13. Дьяченко О.М. Особенности развития воображения умственно одаренных детей / О.М. Дьяченко. // Дошкольное воспитание. – 1993.– № 8. – С. 46-51.

14. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин С.-Пб.; Питер, 2010. – 453 с.

15. Ермолинская Е.А. Современные технологии развития изобразительной деятельности детей [Текст] / Е.А. Ермолинская //Воспитатель ДОУ. – 2016. – № 1. – С. 81-92.

16. Игнатъев Е.И. О некоторых особенностях изучения представлений и воображения / Е.И. Игнатъев. – М. : Просвещения, 1956. – 107 с.

17. Калашников М.М. К вопросу о сущности понятия способностей в педагогике и психологии [Текст] / М.М. Калашников // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 23.

18. Кондратьева Н.В. Критерии оценки развития творческих способностей [Текст] / Н.В. Кондратьева // Вопросы психологии. –1997. – № 5. – С. 9-12.

19. Кириллова Г.Д. Начальные формы творческого воображения у детей] / Г. Д. Кирилова. // Дошкольное воспитание. – 1971. – № 2. – С. 41-46.

20. Киселева Е.В. Проблема творчества в современной философской и психолого-педагогической литературе // Проблемы Науки. 2014. №11 (29).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-tvorchestva-v-sovremennoy-filosofskoy-i-psihologo-pedagogicheskoy-literature> (дата обращения: 18.06.2021).

21. Комарова Т.С. Художественные способности и одаренность в дошкольном детстве / Т.С. Комарова // Одаренный ребенок. – 2014. – № . – С. 6-15.

22. Коршунова Л.С. Опыт методологического анализа познавательной функции воображения: система реализации. ФГОС метод. пособие / Л.С. Коршунова. – М.: Просвещение, 2016. – 187 с.

23. Кравцова Е.Е Разбуди в ребенке волшебника / Е.Е.Кравцова. – М.: Просвещение, 1996. – 160 с.

24. Лейтес Н.С. Ранние представления одаренности / Н.С.Лейтес // Вопросы психологии. – 2014. – № 4. – С. 98-108.

25. Лук А.Н. Мышление и творчество / А.Н. Лук. – М.: Политиздат, 1976. – 133с.

26. Мухина В.С. Возрастная психология / В. С. Мухина. –М.: Просвещение, 2000. – 456 с.

27. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения Экспериментальное исследование/ Р.Г. Натадзе / Хрестоматия психологии. – 1987. – С. 217-223.

28. Немов Р.С. Психология творчества метод. пособие /Р.С.Немов. – М., 2001. – 271 с.

29. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.Рубинштейн. – С.-Пб., 2011. – 376 с.

30. Сидорова Ю.С. Педагогические технологии в обучении детей изобразительному искусству / Ю.С. Сидорова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 5. – С. 117.

31. Савенков А.И., Романова, М.А. Основные факторы развития интеллектуально-творческого потенциала личности // Вестник ТГУ. 2009. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-factory-razvitiya>

intellektualno-tvorcheskogo-potentsiala-lichnosti (дата обращения: 18.06.2021).

32. Теплов Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М.: МОДЭК, 2014. – 640 с.

33. Тряпицына А.П., Писарева, С.А. Современные проблем развития педагогического образования [Текст] / А.П. Тряпицына, С.А Писарева // Человек и образование. – 2014. – № 3 (40). – С. 1-12.

34. Яцкова О. Ю Влияние формирования творческого потенциала на развитие личности [Электронный ресурс] / О. Ю. Яцкова – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/35/4020/36>. [Электр. ресурс. Вдохновение]. <https://nt-csm.ru/vashi-istochniki-vdohnoveniya-vdohnovenie---eto-chto-chto-oznachaet.html>

35. Bahamon A. Sketch Plan Build: World Class Architects Show How It's Done /Alejandro Bahamon. – Barselona, 2005. – 500 p.

36. Ching Francis D. K. Architectural Graphics / Francis D. K. Ching. – Edition 6. – Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons, Inc., 2015. – 266 p.

37. Wallas G. The Art of Thought / G. Wallas. – N. Y., 1926. – 196 p.

38. Komenský Jan Amos Linguae bohemicae thesaurus / J.A. Komenský. – 1612 – 1656.

39. Lin Mike W. Drawing and Designing with Confidence: A Step-by-Step Guide / Mike W. Lin. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993. – 208 p.

Приложение А
Работы учащихся 1 группы

Рисунок А.1 – Анна С.

Рисунок А.2 – Гуля В.

Рисунок А.3 – Ульяна Б.

Рисунок А.4 – Ирина Ш.

Рисунок А.5 – Ксения М.

Приложение Б
Работы учащихся 2 группы
Контрольный этап

Рисунок Б.1 – Филипп П.

Рисунок Б.2 – Филипп П.

Рисунок Б.3 – Юлия М.

Рисунок Б.4 – Юлия М.

Продолжение Приложения Б
Контрольный этап

Рисунок Б.5 – Диана К.

Рисунок Б.6 – Диана К.

Рисунок Б.7 – Манэ О.

Рисунок Б.8 – Манэ О.

Продолжение Приложения Б
Контрольный этап

Рисунок Б.9 – Вера К.

Рисунок Б.10 – Вера К.

Рисунок Б.11 - Завершение работ

Рисунок Б.12 - Рабочее место

Приложение В
Методические пособия к уроку «Мир рисунка»
Формирующий этап

Рисунок В.1 - Франсуа Милле
«Вейльщик»

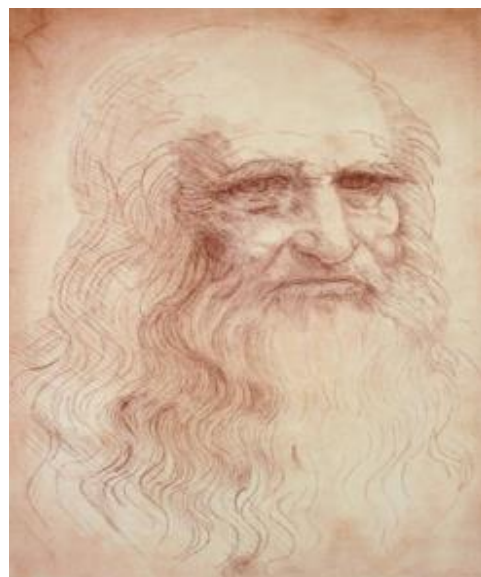

Рисунок В.2 - Леонардо да Винчи
«Автопортрет»

Рисунок В.3 - Микеланджело
«Набросок ноги»

Рисунок В.4 - Каналетто
«Пьяцетта»

Приложение Г
Методические пособия к уроку «Музеи мира»
Формирующий этап

Рисунок Г.1 – Н. Рерих «Помни»

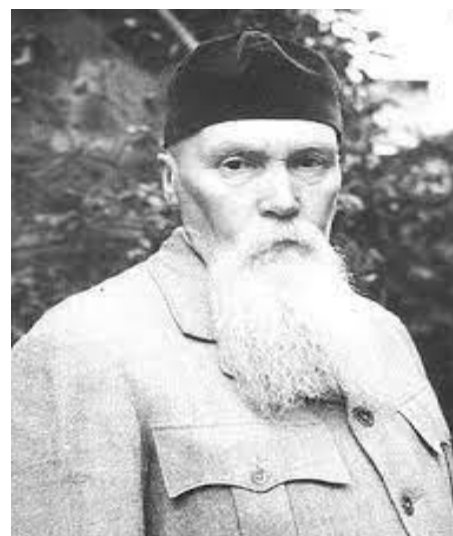

Рисунок Г.2 – фото Н. Рерих

Рисунок Г.3 – Н. Рерих «Власть Шамбалы»

Рисунок Г.4 – Н. Рерих «Автопортрет»

Продолжение Приложения Г
Работы учащихся. Урок «Музеи мира»

Рисунок Г.5 – Ирина Г.

Рисунок Г.6 – Рисунки детей

Рисунок Г.7 – Оля Н.

Рисунок Г.8 – Елизар Б.

Приложение Д
Методические пособия к уроку «Горный пейзаж»

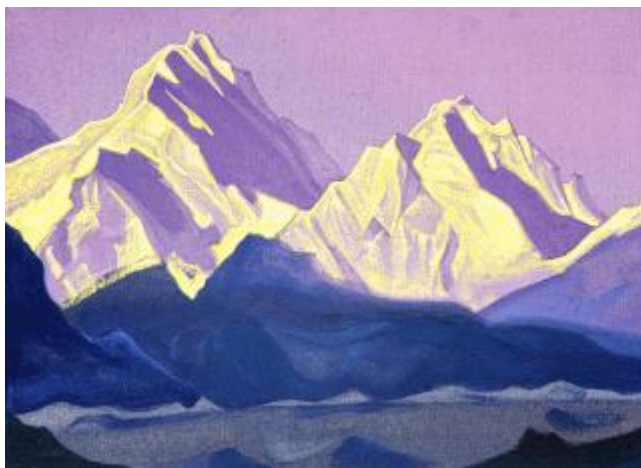

Рисунок Д. – Н. Рерих «Закат
солнца»

Рисунок Д.2 – Н. Рерих «Эверест»

Рисунок Д.3 – А. Куинджи
«Дарьяльское ущелье»

Рисунок Д.4 – И. Айвазовский «Аул
Гуниб в Даистане»

Продолжение Приложения Д

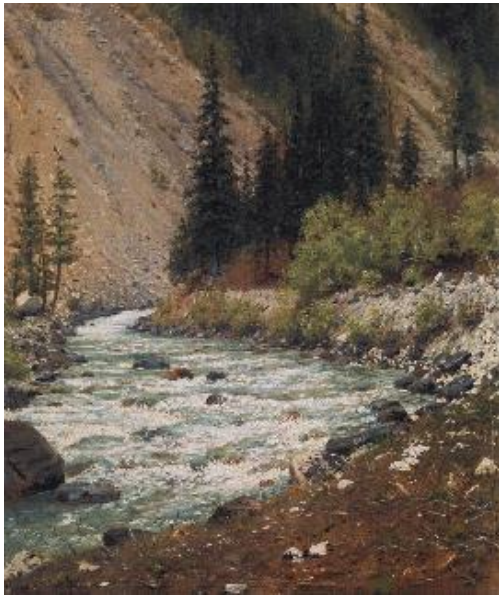

Рисунок Д.5 – В. Верещагин «Горный ручей в Кашмире»

Рисунок Д.6 – И. Айвазовский «Ледяные горы в Антарктике»

Рисунок Д.7 – Суриков «Симеиз»

Рисунок Д.8 – А. Васнецов «Горный пейзаж»