

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

Изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

«Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование

(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему «Развитие творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов»

Обучающийся:

А.А. Селиверстова

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Научный

руководитель:

канд.пед.наук, доцент., Г.М. Землякова

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) Инициалы Фамилия)

Тольятти 2023

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1 Научно-теоретические аспекты развития творческих способностей средствами декоративно прикладного творчества и народными промыслами.....	10
1.1 Понятие творческих способностей и их роль сегодня.....	10
1.2 Специфика и понятие декоративной композиции.....	27
1.3 Место и роль обучения основам декоративно-прикладного творчества в художественной школе.....	35
Глава 2 Опытно-экспериментальный подход в развитии творческих способностей учеников детской художественной школы.....	43
2.1 Констатирующий эксперимент.....	44
2.2 Реализация педагогического эксперимента.....	53
2.3 Формирующий эксперимент.....	62
Заключение.....	73
Список используемой литературы.....	76
Приложение А Классификация способностей.....	81
Приложение Б Виды способностей.....	82
Приложение В Структура творческих способностей	83
Приложение Г Критерии оценивания.....	84
Приложение Д Педагогическая модель.....	85
Приложение Е Матрица оценки результатов.....	87
Приложение Ж Фотоотчёт.....	91
Приложение И Методические разработки для блока уроков.....	93
Приложение К Диаграммы анализа результатов теста Торренса.....	95

Введение

Тема развития творческих способностей для каждого периода времени остается и будет оставаться актуальной, пока человек живет на планете Земля. Связано это с нарастающим темпом предъявления к развитию технических, цифровых, технологий в области индустрии развития самого общества. Как правило, за мыслью человека следует его действие. Благодаря этому, человек смог построить то общество, в котором мы сейчас находимся, общество, которое развивается быстрыми темпами и предъявляет высокие требования к развитию личностных и профессиональных качеств человека.

Задача формирования и развития творческих способностей учащихся художественных школ сейчас, как никогда актуальна, так как новые времена требуют новых условий развития науки, техники и искусства, а, следовательно, и самого общества. Несмотря на стремление к всеобщей цифровизации и глобализации нам важно сохранять культурные ценности народа, представляющие особое значение в развитии личности ученика – жителя той страны, в которой родился.

Наиболее эффективный способ познакомить детей с историей, духовными и материальными ценностями жителей их села, города, области, страны, и что немаловажно – это приобщение к декоративно прикладному творчеству и народным промыслам. Оно даёт нам возможность сохранять связи со своими истоками, родом, с прошлым страны и наших предков, что формирует правильные ценностные установки. В основе народного искусства заложен богатый источник духовных эстетических ценностей, включающих понимание и осознание красоты, нравственных идеалов. Народное искусство является воплощенным представлением народа о красоте и добре, о богатстве родной земли.

Склонность к творчеству присуща абсолютно всем детям с раннего возраста, а значит эту способность нужно поощрять и развивать. Творчество начинается с желания создавать что-либо своими руками и те, кто встают на

этот путь, движутся к вершинам искусства. Возможно не все смогут достигнуть вершин, но творческий процесс, определенно, делает каждого человека лучше, он формирует и совершенствует в дальнейшем личность.

Исходя из этого, нам необходимо найти пути развития творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов. Этому и будет посвящена работа.

Объект исследования: процесс развития творческих способностей учащихся в условиях учебного учреждения на примере создания текстильной композиции.

Предмет исследования: педагогические методы, приемы развития творческих способностей учащихся на занятиях по декоративной композиции на базе детской художественной школы.

Цель исследования: определить педагогические технологии, методы развития творческих способностей учащихся средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.

Гипотеза исследования состоит в том, что процесс развития творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере разработки текстильной композиции позволит создать разработать методическую систему, в результате которой учащиеся, создадут творческий продукт:

- разработана, и апробирована модель методической системы развития творческих способностей, учащихся на занятиях средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции;
- разработана система заданий и упражнений развития творческих способностей, учащихся средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции;
- определены педагогические технологии, методы развития

творческие способностей, учащихся на занятиях средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции;

- разработан критериальный аппарат, диагностический инструментарий, позволяющий определить уровень развития творческих способностей, учащихся. Результатом данного процесса предполагается создание декоративного панно, изделия в технике текстильный коллаж.

Задачи исследования:

- изучить проблему развития творческих способностей;
- изучить пути развития творческих способностей;
- разработать учебный курс, способствующий развитию творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, включающий программу занятий и методические материалы для развития творческих способностей обучающихся;
- провести теоретический и методологический анализ психолого-педагогической литературы и учебно-методической литературы по проблеме исследования;
- определить педагогические технологии, методы, способствующие развитию творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.
- определить содержание системы заданий и упражнений, наглядно-дидактический материал, позволяющий наиболее эффективно развивать творческие способности учащихся художественной школы;
- проанализировать, обосновать, разработать, внедрить и проверить эффективность модели методической системы развития творческих

способностей на занятиях средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.

- разработать критериальный и диагностический инструментарий, позволяющий определить уровень развития творческих способностей, учеников на занятиях декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере создания текстильной композиции.

Противоречия: несмотря на большое количество работ по исследованию творческих способностей, и взаимосвязи личности ребенка и творчества, мы имеем ряд проблем:

- недостаточный уровень знакомства детей младшего и среднего школьного возраста с декоративно-прикладным творчеством, а, следовательно, низкий уровень мотивации и заинтересованности, что в целом затрудняет дальнейшее развитие в данной области;
- недостаточное развитие мелкой моторики рук у детей младшего и среднего школьного возраста, в следствии чего ограничение возможностей выполнения работы руками.

Это всё создает определенные проблемы в практике, так как большинство учебных заведений, обучающих художественным видам деятельности, не столько развивает способности и личность ученика, сколько насыщает его инструментальными навыками, что способствует в лучшем случае хорошему исполнительству, но не развитию творческих способностей и креативности.

Классический подход в преподавании декоративно-прикладному искусству, где основными законом и степенью освоения мастерства является принцип «повтор – вариация – импровизация» с течением времени стал терять силу, однако современные требования к преподаванию изменились и для современных преподавателей нужны новые методы и подходы. Таким мы можем сфокусироваться на художественных задачах и видах творческой

деятельности на занятиях декоративно-прикладным творчеством и народными промыслами должны быть понятны и доступны для учащегося, а также адекватны своему времени и региону. Занятия декоративно-прикладным искусством – это источник формирования культурного кода личности и область освоения наследия культуры родного края и страны во всех формах его проявления: национального, регионального, общечеловеческого, исторического.

Методологическую основу работы составляют труды выдающихся учёных в области педагогики, психологии, дидактики и методики. Большой вклад внесли в разработку проблем формирования и развития творческих способностей такие психологи, как: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, А.В. Кирьяков, А.Г. Ковалев, А.А. Мелик-Пашаев, А.М. Матюшкин, К.К. Платонов, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Теплов, В.А. Терехов, О.К. Тихомиров, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, В.С. Юркевич, И.С. Якиманская, педагоги В.И. Андреева, Т.А. Ильина, М.Н. Скаткин, Н.П. Сакулина. Также основополагающими положениями в теоретической части учебно-воспитательного процесса для нашего исследования являются работы Ю.К. Бабанского, А.В. Бакушинский, И.Я. Лернера, А.М. Новикова, Н.Н. Ростовцева, М.Н. Скаткина, К.Д. Ушинский.

Также в процессе изучения темы, мы обратили внимание на исследования оказавшие большое значение в осмыслении сущности декоративно-прикладного искусства в художественном образовании ученых искусствоведов, ведущих специалистов в области: И.Я. Богуславской, В.А. Барадулина, С.Н. Новикова. Исследования авторов оценивают народное искусство в историческом, культурологическом, этнографическом, философском и искусствоведческом, социальном и педагогическом контексте.

При создании педагогической модели были изучены методические разработки Б.М. Неменского и Т.Я. Шпикаловой.

Научная новизна:

- научно обоснована, разработана и апробирована модель методической система развития творческих способностей учащихся на занятиях по текстильной композиции;
- использованы: комплексный метод в обучении, актуальные педагогические технологии; методы, способствующие процессу развития творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции;
- создана система заданий и упражнений, изучен и подобран наглядно-дидактические материалы, позволяющие наиболее эффективно развивать творческие способности детей;
- разработан инструментарий проверки полученных данных исследования уровня развития творческих способностей, учащихся на занятиях декоративно-прикладного творчества на примере создания текстильной композиции;
- разработана система проверки и оценки проведенной работы, создан диагностический аппарат для проведения итоговой диагностики и проверки результатов исследования.

Теоретическая значимость: теоретически обоснованы педагогические технологии, методы, специально разработанные задания и упражнения использование которых в учебно-воспитательном процессе системы дополнительного образования способствуют развитию творческих способностей обучающихся.

Практическая значимость: разработанные наглядно-дидактический материал, система заданий и упражнений, полученные результаты исследования, диагностический инструментарий могут быть использованы в работе с обучающимися в учреждениях дополнительного образования, в качестве углубленного курса изучения декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.

Положения, выносимые на защиту:

- разработать и апробировать модель методической системы развития творческих способностей учащихся на занятиях средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере создания текстильной композиции;
- разработать систему заданий и упражнений развития творческих способностей, учащихся в области декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции;
- определить педагогические технологии, методы развития творческих способностей, учащихся на занятиях декоративно-прикладным творчеством и народных промыслов на примере текстильной композиции;
- разработать диагностический аппарат для проверки результатов исследования, позволяющий определить уровень развития творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладного искусства на примере создания текстильной композиции.

Глава 1 Научно-теоретические аспекты развития творческих способностей средствами декоративно прикладного творчества и народными промыслами

1.1 Понятие творческих способностей и их роль сегодня

Понятие способностей является одним из многогранных и не однозначных для психологии, так как его можно определить в широком смысле буквально до физиологических процессов. Мнения различных учёных на счёт понятия способностей расходятся, поэтому на сегодняшний день нет закреплённой однозначной формулировки, таким образом до сих пор в психологии существует дискуссия вокруг него. Как правило к способностям необоснованно причисляют любые процессы, обобщая состояния и функции нашей психики. Одной из важных задач педагогики и психологии является выявление условий для освоения молодым поколением необходимого социального опыта, накопленным его предшественниками. Одним из таких условий будет являться формирование навыков и развитие персональных индивидуальных способностей присущих конкретной личности. Развитие функциональных систем, обеспечивающих осуществление отдельных психических функций и, одновременно, как процесс развития культурно обусловленных операционных механизмов, овладевает своими способностями и есть процесс развития способностей [8]. Таким образом, процесс биологического и культурного развития в единстве определяется как развитие способностей.

С глубокой древности учёные и философы пытались объяснить, что такое способности. Понятие о способностях в науку ввел ещё Платон (428-348 гг. до н. э.). Исходя из утверждений Платона, мы можем прийти к выводу о том, что не все люди одинаково способны выполнять одни и те же обязанности; так как люди, по своим способностям, различаются: одни созданы быть управленцами, другие – для поддержки и помощи, а третьи для

простой работы руками» [18]. Сейчас в изучении проблем способностей преобладает подход, сводящийся к описанию обусловленности успехов в деятельности теми или иными способностями. Это феноменологический подход, который обусловлен исследованиями, направленными, на получение и осознание непосредственного опыта. Недостаточно уделяется внимания теоретическим разработкам проблемы и, прежде всего, концептуальному аспекту изучения способностей – определению основной сути, чем же являются способности.

Сегодня способности понимаются как свойства или качества индивида, обуславливающие успешность деятельности или овладения ею, как индивидуальные качества, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешности деятельности [14]. Психологический анализ показывает, что любую деятельность, осуществляемую в практической или идеальной форме, можно разложить на отдельные психические функции.

Большая психологическая энциклопедия определяет способности, как индивидуальные особенности личности, которые являются субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности не ограничиваются знаниями, умениями и навыками, они выражаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности [36].

Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью тестов. В одном из самых известных определений способностей Б.М. Теплова, объясняется, что способности – это такие «индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения одной или нескольких деятельностей которые не сводятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но могут объяснять легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков». «Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые являются основой развития способностей, сами же способности всегда являются результатом развития» [40]. Этимология понятия «способность»

помогает отвечать нам на различные вопросы: как коррелируется успешность людей, имеющих одни и те же условия жизни, примерно одинаковые ресурсы и возможности. Проблема того что учащиеся достигают разных результатов и как улучшить эти результаты – это важный вопрос в реализации развития творческих способностей. Еще одна из интересных гипотез, почему человек может достичь выдающихся успехов в одной области и быть совершенно бездарным в другой.

Деятельностный подход обеспечивает процесс проявления, формирования и развития способностей. Способности выступают основой, базисом по отношению к знаниям, умениям и навыкам способности

Вопросами изучения способностей занимались такие отечественные ученые как В.С. Библер, Д.Б. Богоявленская, Ю.Б. Гиппенрейтер, Е.П. Ильин, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов, А.Я. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Э. Чудновский, В.Д. Шадриков. Сторонниками изучения с позиции личностно-деятельностного подхода являются А.Г. Ковалев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, В.Э. Чудновский. Они определяют способности, как качества личности, являющиеся условиями успешного овладения и выполнения деятельности.

На данный момент, в науке выделяются два основных подхода к пониманию определения способностей – это общепсихологический и индивидуально-психологический, дифференцированный подход.

Первый подход относится к способностям, как к проявлению любых возможностей человека осуществлять какую-либо деятельность; в данном контексте, знания и умения относятся к способностям. Сторонники данного подхода свидетельствуют о наличии у человека общих способностей, таких как интеллект, обучаемость и креативность. Но есть нюанс – при низком уровне общих способностей к определенному виду деятельности человеку придется приложить достаточно серьезные усилия, но успех, тем не менее может быть не слишком заметным. Приверженцы данного подхода полагают, что общими способностями обладают все люди, и в принципе, при более или

менее серьезных усилиях, каждый может добиться успеха в любой деятельности.

Второй подход делает акцент на различия способностей у разных людей. Сообразительность, способность к умственным преобразованиям, креативность рассматриваются не как качества, присущие всем людям, а именно как отличительные особенности способных людей. Сторонники этого подхода не упрощают способности к полученной подготовке, результату обучения и признают за человеком наличие внутренних, «природных» предпосылок к успешному овладению той или иной деятельностью.

Научные исследования В.Д. Шадрикова в области изучения психологии способностей являются основополагающими и высоко компетентными в отечественной научной среде. Согласно мнению В.Д. Шадрикова, способности – есть свойства функциональных систем, определяющих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. Здесь, В.Д. Шадриков опирается на задатки, как ключевой фактор влияющий на способности и делит их на две группы – общие и специальные.

Общие задатки мы можем объяснить, как свойства нервной системы. Продуктивность психической деятельности выражается в особенности организации и взаимодействия полушарий головного мозга [12]. Свойство нейронов и нейронных модулей формирует специальные задатки. Данная теория объясняет нам, как нейроны и нейронные модули специализированы в соответствии со своим предназначением. По мнению ученого, способности не формируются из задатков; Способности есть свойство функциональных систем, а задатки свойство компонентов этих же систем. Специальные способности есть общие способности, приобретшие черты оперативности под влиянием требований деятельности.

Высокий уровень развития способностей выражается понятиями таланта и гениальности. Определить способности, как особенности личности,

можно только по отношению их к единичному и всеобщему. Итак, мы можем выделить группы способности на три группы – это общие способности, специальные способности и особую развитость определенных индивидуальных качеств личности. Ниже в таблице указаны более подробно составляющие каждого вида способностей. Например, общие способности могут выражаться, как хорошая память, наличие творческого воображения, креативность мышления, гибкость и глубина ума, а также наблюдательность. Специальные способности могут проявляться в качестве художественных, музыкальных, математически, технических, организационных, двигательных и педагогических способностей.

Однако, не обязательно специальные способности могут выражаться только в одной категории. В исследованиях Б.М. Теплова мы можем увидеть несколько другую точку зрения, так как с его точки зрения индивид может обладать одновременно несколькими специальными способностями, которые, будут дополнять друг друга и являться следствием индивидуально – психологическими особенностями, которые в следствии станут являться условиями успешности выполнения определенной деятельности. По мнению Б.М. Теплова, творческие способности относятся к категории специальных способностей. И третья особая категория, по мнению сторонников теории способностей Б.М. Теплова – это одаренность и ее степени – это сочетание конкретных способностей или «компонентов структуры способностей» в каждом конкретном случае, которые образуют образует уникальное сочетание [28]. На рисунке А.1 отражена визуальная схема компонентов структуры способностей на основе изученных трудов Б.М. Теплова.

Ю.Б. Гиппенрейтер в своих исследованиях писала о способностях, как об индивидуально-психологических особенностях личности, определяющих его готовность к овладению конкретными видами деятельности и к успешности в этой области [14].

Другого мнения придерживался С.Л. Рубинштейн [32]-[34]. В соответствии с результатами его исследований, сущность способностей в

синтетическом образовании личности, в основа которого задатки, наследственно закрепленные предпосылки для его осуществления. Также он делает упор именно на врожденные наследственные предпосылки. Однако, в противоречие этому, существует не мало историй о том, как из семей обычных рабочих или крестьян, которые не имели отношения к искусству, выходили великолепнейшие, гениальные живописцы, музыканты, поэты и писатели. Или, например, дети из творческих семей, талантливейших людей были обыкновенными и не имели никаких творческих способностей вовсе. Таким образом, можно оспорить точку зрения, что задатки являются именно наследственными предпосылками к определенным способностям. Так или иначе, по мнению С.Л. Рубинштейна, общая одаренность и специальные способности переплетаясь и взаимодействуя между собой, давая результат успешности деятельности, что приводит нас к выводу, что общая одаренность является результатом развития специальных способностей. Индивидуальная характеристика познавательных психических процессов обусловлена возможностями человека в их развитии и совершенствовании, а не только врожденными задатками и склонностями. Природный компонент является частью способностей и в дальнейшем развивается в зависимости от социальных условий [12].

В то же время совершенно другую точку зрения выдвигал А.Н. Леонтьев. Он совершенно четко проводил грань, что решающей ролью в развитии личности являются внешние факторы, которые оказывают влияние на человека. В отличии от работ Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, К.К. Платонова, А.И. Ковалева, В.Н. Мясищева, он придавал наименьшее влияние природной стороне способностей [24]-[26]. С одной стороны, А.Н. Леонтьев полагал, что все психические функции, свойственные человеку как социальному существу, развиваются и формируются в результате полученного опыта предшествующих поколений, а биологические свойства человека не определяют способностей, но являются одним из компонентов психических функций. С другой стороны,

способности, отложившиеся в предметах культуры, не передаются по наследству, что можно сделать вывод, глядя на уровень развития науки, производства, культуры. Таким образом, способности не фиксируются в морфологической структуре человека [27]. Из этого мы можем сделать вывод, что гипотеза Леонтьева, не отвечает на вопрос, как происходит, что при хорошо организованном процессе обучения, реализации одних и тех же задач одними и теми же методами люди не всегда добиваются одинаковых результатов и все же значительно отличаются по своим способностям. Таким образом, мы можем видеть индивидуально-психологический подход к пониманию способностей. Объяснение этой неравномерности результата нужно искать, в первую очередь в жизнедеятельности конкретно взятого индивида, как возможном социальном источнике развития его способностей, а также, в основе не только физиологических, анатомических, но и психических особенностей.

Логично предположить, что условия психических различий могут проявляться в следствии существующих от рождения анатомо-физиологических различий, которые возникают, когда индивиды взаимодействуют с внешними факторами на любом этапе своего развития. По мнению известного психолога, В.Д. Шадрикова, различие и особенность способностей различных людей можно объяснить индивидуальными психическими различиями, существующими от рождения и влияющих на путь этого развития [20]. Первый признак проявления зарождающихся способностей – это мотивация к деятельности в определенной сфере интересов, которая может происходить даже в неблагоприятных условиях.

Таким образом, способности – это свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности [20].

Однако, вопрос о происхождении способностей на сегодняшний день остается открытым. Было выявлено, что с одной стороны существуют

природные предпосылки способностей, а с другой стороны их проявление и развитие во многом зависят от субъективных факторов и особенности личности. Гипотеза о врожденном происхождении задатков остается спорной, несмотря на то, что существует ряд исследований, которые выявили генетическую предрасположенности к определенному виду деятельности. Формирование способностей связано с взаимодействием личностных особенностей и факторами внешнего воздействия. Индивидуальные различия порождаются многочисленными переменными. Так ситуация может быть подвержена различными связями между наследственностью индивида, и воздействием на него социальной среды, влиянием атмосферы в семье, условиями существования. Индивидуальная предрасположенность допускает очень широкие границы поведения. Внутри же этих границ результат процесса развития зависит от внешних переменных. Способности и задатки являются свойствами. Согласно учебному пособию В.А. Аверина «Психология личности» – задатки определяются, как анатомо-физиологические особенности человека, лежащие в основе развития способностей.

Специальная одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, создающее возможность успеха в конкретной деятельности, а общая одаренность – это одаренность к широкому кругу деятельностей или качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит успешность различных деятельностей [2].

Взглянув на проблему изучения области способностей, возникает вопрос о том какие психические свойства индивида, личности или субъекта не влияют на «возможности реализации и степени успешности деятельности»?

С.Л. Рубинштейн выдвинул предположение о том, что способности формируются в деятельности. Это положение имеет скорее больше философско-педагогическое значение, чем относящееся к области

психологии. Очевидно, что если «психика формируется в деятельности», то это присуще и всем ее свойствам [2].

Различные исследователи делали вклад в науку изучая способности в области изобразительного искусства. Эта область вызывает интерес, так как само по себе искусство субъективно, а проявление способностей к творческой деятельности и изобразительным искусством не очевидно и может проявляться на различных этапах жизни индивида. Над вопросом способностей к изобразительной деятельности также работал ряд ученых В.И. Кириенко, Н.П. Сакулина, Т.О. Комаров, Б.С. Кузин, А.Г. Ковалев, Д.Б. Богоявленская, А.Я. Пономарев.

Изобразительное творчество – отражение окружающего мира в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный образ (в частности, рисунок) может выполнять разные функции (познавательную, эстетическую), так как создается с разной целью. Характер выполнения изображения зависит от цели выполнения рисунка и влияет на характер его выполнения.

Сочетание двух функций в художественном образе, изображение и выражение, придает деятельности художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных и исполнительных действий деятельности. Из чего мы можем сделать вывод, что он определяет специфику способностей к данному виду деятельности.

В.И. Кириенко рассматривает способности к изобразительной деятельности как определенные свойства зрительного восприятия, а именно:

- способность воспринимать объект в составе всех его свойств как устойчивый целостный объект, даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут наблюдаться. Например, увидев в окне только голову человека, мы не воспринимаем ее как часть человека, а не отдельный предмет;
- способность оценивать в рисунке отклонения от вертикальных и горизонтальных направлений;

- способность оценивать степень приближения данного цвета к белому;
- способность оценивать перспективные сокращения.

Однако выделенные способности позволяют составить общее представление об изображаемом объекте, но не даёт возможности в полной мере изобразить его. Для создания же творческого образа данных способностей недостаточно [13].

Ключевые и спорные свойства способностей к изобразительному творчеству выделяет Б.С. Кузин. При этом ведущими свойствами он считает мышление, определяющее акцент на главном в явлениях действительности, и творческое воображение. Так же он выделяет, такие свойства как умение обобщать и создавать художественный образ, наличие зрительной памяти, эмпатия к созерцаемому и изображаемому явлению, целенаправленность и волю, а опорными, также, как и А.Г. Ковалев – природную чувствительность зрительного анализатора, позволяющую точно передавать форму, пропорции, светотеневые отношения и тому подобное, сенсомоторные качества руки рисующего [15, с. 81].

Особого внимания заслуживают научные исследования Н.П. Сакулиной, она была основоположником в изучении творческих способностей в дошкольном возрасте. Её исследовательские труды имеют высокий уровень и цитируемость в научной среде. На ее методиках преподавания изобразительному искусству выросло не одно поколение. Научные исследования Н.П. Сакулиной имеют серьёзный вес, они объемны, целостны, обоснованы и последовательны в реализации ключевых вопросов во взаимосвязи с дошкольным возрастом. Так на основе этого научного материала мы можем выделить две группы способностей к изобразительной деятельности: способность к изображению и способность к художественному выражению. Схематично эти группы изображены на рисунке 1 и рисунке 2. Способность к изображению по мнению Н.П. Сакулиной состоит из

восприятия и связанного с ним представления, овладением графическими навыками отображение образа и овладением графической техникой рисунка.

Рисунок 1 – Схема способностей к изображению

Однако, способности к художественному выражению, Н.П. Сакулина выделяет в отдельную группу в силу их специфичности и подчиненности графическим.

Рисунок 2 – Схема способностей к художественному выражению

На основе исследований Н.П. Сакулиной мы можем выделить определенные свойства специальных способностей к изобразительному творчеству, которые она сформулировала. Для того чтобы установить взаимосвязь понятий и показать ее более наглядно мы сконструировали «пирамиду специальных способностей к художественному творчеству». Как можно увидеть на визуальной схеме рисунка 3, олицетворяющей взаимосвязь условий и компонентов, специальных способностей к художественному

творчеству вы можете увидеть на рисунке ниже – необходимые факторы влияния на способности находятся в основании пирамиды, а компоненты этих способностей расположились сверху и перечислены в порядке своей значимости.

Рисунок 3 – Схема специальных способностей к изобразительному творчеству

Для проявления данных специализированных способностей очень важны: экспериментирование (поисковой метод), умение видеть проблемы (образа) в новых связях, отношениях (ассоциативное мышление, воображение), актуализация неосознанного опыта. На основе результатов многолетних исследований, была создана методика по развитию творческих способностей для дошкольного возраста. Так как самый активный период развития способностей – это сензитивный, возраст дошкольного возраста, особое внимание уделили именно этому периоду. Именно в дошкольном возрасте мышление ребенка пластично, и для развития специальных способностей это самый подходящий период. Поэтому в возрасте от трёх до шести лет эффективно начинать развивать специальные способности.

Еще одним исследователем данного вопроса мы можем выделить Т.О. Комарову, которая изучала проблему сенсорного развития дошкольников. Данные исследования выявили, что существует роль связи

между сенсорным развитием и обучением детей изобразительной деятельности. По существу, разработана структура сенсорных способностей, проявляющихся и формирующихся в изобразительном творчестве в условиях развивающего обучения детей. Несмотря на то, что эти способности указаны автором, как «сенсорные», анализ из содержания показывает, что главенствующая способность восприятия сочетается со способностью мышления, памяти, представлений, воображения. Из этого мы можем сделать вывод, что в реальной деятельности все способности существуют в сложном системном взаимодействии, которое определяется целями и задачами изобразительной деятельности [15, с. 83].

Позднее Т.С. Комарова отметила «умелость рук» как особую сложную сенсомоторную способность, которую следует развивать с раннего возраста. В структуре этой способности выделяются три компонента:

- владение техникой рисования (способы правильного держания карандаша, кисти и овладение разумными приемами их использования, умение владеть техникой линии, штриха, пятна);
- формообразующие движения (движения, направленные на передачу формы предмета);
- регуляция рисовальных движений по ряду качеств (темп, ритм, амплитуда, сила нажима.): плавность движений, непрерывность, твердая координация движений кисти (так называемая «постановка руки») прямой, дуге, окружности, умение изменять направление движения под углом, переход от одного движения к другому, умение подчинять движения соразмерению отрезков по длине изображений или их частей по величине.

Разработав детальную методику формирования у детей этих сложных способностей, Т.С. Комарова, рассматривает их как средство, овладевая которым, ребенок сможет выразительно и без особых затруднений создавать любое изображение и выразить любой замысел [21, с. 17].

Особую важность представляют собой способности человека в области творческой деятельности. Творческая деятельность способствует саморазвитию, самосовершенствованию человеческой личности. Многочисленные исследования подтверждают тезис о том, что каждый развитый человек имеет склонность к творческим способностям, таким образом у него получается решать любые задачи в любой области жизнедеятельности. Считается, что каждый ребенок с детства наделен многими задатками, однако, не всегда случается так что эти способности получают должное развитие. Способность к творческой деятельности вызывает успех, который в свою очередь, укрепляет интерес к творческому процессу [35].

В рассмотрении проблем в области творчества и творческих способностей так же есть много аспектов для изучения. В литературе нет однозначного определения творчества, однако авторы не расходятся полностью в его определении, напротив, дополняя друг друга, рассматривают проблему с разных точек зрения или подчеркивают отдельные аспекты. Творчество стимулируется восприимчивостью к новым идеям, а не критическим отношением к ним (хотя иной раз и критическое переосмысление может подтолкнуть к решению определенных задач и поиску абсолютно новых решений). Одним из ключевых зарубежных исследователей креативности и творческих способностей является Р. Строненберг. В основе своих исследований креативности и творческого мышления он руководствовался шестью основными факторами определяются творческие проявлениями:

- интеллектом как способностью,
- знанием,
- стилем мышления,
- индивидуальными чертами,
- мотивацией,

– внешней средой.

Согласно теории, Р. Строненберга, основной для творчества выступает интеллектуальная способность. Не менее важны и следующие составляющие интеллекта:

- синтетическая способность – умение выявить проблему, преодоление границ обыденного сознания;
- аналитическая способность – способность генерирования идей, достойных реализации;
- практические способности – способность донести ценности своей идеи до других людей.

Однако, если человек больше проявляет склонность к аналитическим способностям в ущерб двум другим, то он может стать блестящим критиком. Если склонность будет больше тяготеть к синтетическим способностям, но не будет подкрепляться аналитической практикой, это поможет появлению новых оригинальных идей и концепции. С одной стороны, они могут быть бесполезные без обоснования исследованиями и подтверждения теорией на практике, а также могут стать источником для деятельности других людей. Практическая способность, с низким уровнем синтетической и аналитической способности, может привести к созданию дилетантских, но ярко распиаренных публике «пустышек». Наличие компетентных знаний поможет в реализации «продукта», так как человек должен понимать и представлять, что именно он планирует создавать.

Таким образом, переко́с в балансе способностей в каком-то одном направлении может повлиять не однозначно и создать как проблемы, так и новые векторы развития и специфики способностей. Закостенелая устоявшаяся база знаний индивида может ограничивать кругозор исследователя и лишить его возможности сместить фокус и по-новому посмотреть на задачи, поставленные перед ним.

Показателями творчества, определенные Гилфордом являются следующие:

- беглость (легкость, продуктивность) – этот фактор характеризует беглость творческого мышления и определяется общим числом ответов;
- гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, способность к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) данных ответов;
- оригинальность – фактор характеризует оригинальность, своеобразие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, оригинальностью структуры ответа;
- точность – компонент, отражающий стройность, логичность, упорядоченность и обоснованность творческого мышления, выбор соответствующего решения, адекватного поставленным задачам.

Основываясь на теориях и высказываниях различных авторов, мы смогли сконструировать интеллект карту творческих способностей, с которой можно ознакомиться на рисунке Б.1. Таким образом, совокупность свойств и уникальных характеристик личности, характеризующих её готовность к творческой деятельности мы можем определить, как понятие «творческие способности».

Творческий процесс как психологический механизм достаточно сложная структура, поэтому ему необходима открытость мышления. Выбор образов и сюжетов не должен быть ограничен внешним ограничением, контролем, влиянием и наборами стереотипов. Когда автор не ограничен шаблонами и условностями, которые могут негативно повлиять на создание образов и сюжетов, творческий процесс приятен и продуктивен. Человек с развитыми творческими способностями способен самостоятельно выявлять проблемы и самостоятельно их решать. Центральная роль в педагогических и психологических исследованиях – проблема формирования способностей к конкретным видам деятельности. В этих исследованиях обозначена

концепция развития способностей через создание личной мотивации в овладении предметной областью деятельности. В гуманистической психологии самоактуализация рассматривается, как вершина, апогеем развития личности и её персональных способностей. Развить все способности личности в равной степени невозможно, так как это лежит в области утопических мечтаний. Полностью гармонически развитый человек – это, недостижимый, фантастический концепт философов, поэтому для обычного человека важно выявить свои ведущие способности и реализовать их в профессиональной деятельности, ставя перед собой трудные, но адекватные цели и выполнимые задачи.

Согласно схеме, на рисунке В.1 мы можем разделить способности на две большие подгруппы – элементарные и сложные, в каждой из которых имеются общие (то есть присущие всем, но в различных пропорциях) и частные (то есть присущие не всем) способности. Способности, входящие в группу сложных частных, – это специальные способности, которые способствуют к выполнению индивидом определенных видов деятельности (музыкальная, литературная, изобразительная и тому подобное).

Кроме перечисленных видов способностей в психологии выделяют также интеллектуальные и творческие способности. Неопределенность понятия «интеллект» обозначает и «размытость» понятия «интеллектуальные способности». Как считает В.Н. Дружинин, главным критерием определения интеллекта, как самостоятельной реальности, является его роль, определяющая поведение. Говоря об интеллекте, как о некоторой способности, мы подразумеваем её адаптационное значение для человека [24].

Развитие способностей проявляется в результате работы творческого мышления и взаимосвязи других субъективных художественных факторов. Понятие «креативность» впервые использовал Д. Симпсон, описывая способность человека использовать нетривиальные способы решения проблем и отказ от шаблонного мышления. Это понятие получило

популярность после выхода работ Дж. Гилфорда, который изучал зависимость креативности от интеллектуальных способностей. Он указал на различия двух типов мыслительных процессов: конвергенции и дивергенции. Дивергентное мышление определяет возникновение множества решений на основе однозначных данных и, по мнению Дж. Гилфорда, является основанием творчества. Конвергентное мышление выражается способностью нахождения единственно правильного решения задачи при наличии многих условий. Автор считает, что конвергентное мышление напрямую связано с уровнем интеллекта, измеряемого тестами IQ.

Опираясь на исследования Торренса, возникновение креативности включает в себя ряд этапов: наблюдение, видение возможностей, выявление проблем, принятие рисков, совершение ошибок, неудачи, размышления, переосмысление, поиск новых путей, решение проблем и совместное использование процесса и продукта. Это показывает, как креативность и решение проблем дополняют друг друга. Творческие личности, как правило, проявляют свои способности в решении проблем инновационным, уникальным образом. В дальнейшем утверждается, что процесс решения проблем включает в себя расхождение и конвергенцию творческих способностей. Креативность потенциально присуща всем людям, в той или иной степени, поэтому мы можем делать вывод, что любой человек одарен творческими способностями, развитие которых является неотъемлемой частью процесса обучения изобразительному искусству.

1.2 Специфика и понятие декоративной композиции

Формирование «композиции» как учебной дисциплины происходит и по сей день. В настоящее время композиция как учебный предмет находится в стадии активного развития. Это обусловлено тем, что нет научного обоснования учебного предмета «композиция», особенно, что касается его теоретической основы. Более позднее формирование композиции как

самостоятельной учебной дисциплины свидетельствует о том, что процесс создания произведения действительно сложный и трудоёмкий, а подчас, и подвержен критике. Методика ведения композиции представляет собой своего рода творческий феномен, который во многом обусловлен интуитивным, подвластным анализу, но трудно поддающимся изучению.

Развитие творческих способностей начинается с самого юного возраста, через игры и продолжается на протяжении всего обучения, вплоть до высшего образования. Спонтанное художественное самовыражение детей в раннем возрасте может приобрести более широкую перцептивную и познавательную ценность, если процесс творчества в области изобразительного искусства тщательно спланирован и направлен в заданном русле. Работа педагога по развитию творческих способностей средствами декоративной композиции, начинается со знакомства учеников с социально значимой ролью этой сферы в жизни всего человечества, с пробуждения у него интереса к данной работе и формирования внутреннего желания и мотивации к такому роду деятельности. В младшем школьном возрасте причина любознательности, прямой заинтересованности к созданию чего-то нового, все больше обогащается осмысленным желанием попробовать собственные силы. Социальная значимость, как предпосылка созидательной работы, начинает взаимодействовать с познавательным мотивом. В творчестве ученик наряду с самовыражением, познает смысл служения людям, так как искусство не только для творца, но и для зрителя [8, с. 91]. Таким образом ученик приходит к пониманию, что востребованность его работы и есть служение обществу. Процесс приобщения к декоративно-прикладному искусству осуществляется на разных этапах художественного развития учащихся с учетом психофизиологических особенностей детей. На первых порах художественно-творческая деятельность детей на уроках в художественной школе протекает на эмоционально-чувственной основе, но уже начиная со второго-третьего года обучения, она начинает строиться на

познавательного-аналитического уровне, с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала.

На ранних ступенях освоения навыков декоративно-прикладного искусства, творчество является одним из способов художественного познания этого мира, наравне с другими видами искусства [29]. Полноценный модуль изучения декоративно-прикладного искусства не случайно начинается с народного – крестьянского – прикладного искусства. Декоративно-прикладное творчество и народный промысел обладает огромной творческой питательной средой и мощной силой воздействия на человека, так как оно содержит в себе исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт народа. Приобщение к народным промыслам даёт возможность детям соприкоснуться с особым восприятием окружающего мира наравне с нашими предками. Такой образ восприятия окружающего, которое во многом отличается от нашего, с особым складом мышления, познания мудрости и освоения ими окружающего мира через созидательно-творческую деятельность, связанную с созданием жизненно необходимых предметов.

Декоративная композиция, как одно из ответвлений учебной дисциплины «композиция» в целом, имеет высокую степень выразительности и включает в себя элементы стилизации, геометризации и абстракции, благодаря чему усиливается ее эмоциональное и перцептивное восприятие. Целью создания декоративной композиции является достижение наивысшей выразительности в изображении. Учащийся отказывается от натуралистического изображения предмета, подвергая его анализу, переосмыслению и синтезу, приводя его к определенному законченному визуальному образу. Итогом творческой деятельности становится создание совершенно уникального декоративного изображения, не имеющего аналога в реальности. Понимая основные законы декоративной композиции и ее специфику, можно смело создавать творческие работы, в которых используемые средства и приемы способствуют мотивации к творческой

деятельности и развитию творческих способностей. Благодаря этим особенностям предмет «Декоративная композиция» является неотъемлемой частью образовательного процесса в художественных учреждениях дополнительного образования. Декоративная композиция понимается как композиция, созданная на ассоциативно-образном восприятии мира. Реализуя свои идеи и посыл этому миру, автор оперирует формами и образами, характер которых находится в прямой зависимости от его восприятия.

Декоративная композиция, как прикладное творчество осуществляется через многообразие материалов и форм: роспись, печать, резьба по дереву, чеканка, керамика, мозаика, ковроткачество. Специфика декоративной композиции, и то в какой степени и на сколько глубоко будет изучаться этот предмет, будет зависеть от наличия кадров в учебном заведении и материальных возможностей школы, так как обучение работе в материале, подчас, сопряжено с финансовыми затратами на оборудование специализированного кабинета (печатный станок, рамы, отпариватели, швейные машинки). Изобразительное и прикладное творчество преподносится таким образом, чтобы дети создавали произведения искусства, основываясь на памяти, воображении и непосредственном наблюдении. Хочется подчеркнуть, что законченное художественное произведение дает возможность развитию творческих способностей ребенка, где особое внимание уделяется стадии появления творческих идей.

Умение и желание воплотить в жизнь свое представление о прекрасном формирует личность. Это выражается в мотивации к творчеству, в желании создавать уникальное.

Признаки, которые являются определяющими творчество:

- новаторство в какой-либо области творчества;
- оригинальность, неповторимый авторский почерк;
- творческое саморазвитие.

Развитие творческих способностей у учащихся является основной задачей для педагогов, ведущих предмет декоративно-прикладное творчество, работающих в системе дополнительного образования. Этот предмет способствует эстетическому воспитанию детей, учит воспринимать красоту окружающего мира и создавать вещи, которые одновременно выполняют две функции: утилитарную и художественную, развивая фантазию, находчивость, а также дает им основу для получения профессиональных технических навыков и знаний. Однако, любая композиция, в том числе и декоративная, должна подчиняться определенным законам построения – организации предметов на плоскости, их взаимосвязь между собой. В любой композиции особое внимание уделяется гармонии цветовых отношений. Для декоративной композиции характерно упрощение природных форм, применение графических приёмов для выявления уникальных характерных при изображении предметов и акцентировании их выразительных черт. Эти занятия помогают в освоении основных законов композиции, развивают творческое и композиционное мышление и чувство цветовой гармонии. Изучение декоративной композиции помогает детям ярко и красочно воспринимать окружающий мир, творчески развиваться и получать эмоциональную отдачу.

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления и производства «продуктов» – уникальность его результата. Таким образом, декоративно-прикладное творчество представляет способность создания изделий с утилитарными и художественными функциями, удовлетворяющими потребность учащегося в проявлении самостоятельности, инициативности, самовыражения в процессе художественно-эстетического преобразования окружающей его предметно-пространственной среды.

В настоящее время мы имеем направление на развитие творческих способностей, которые сделают людей более креативными, а их идеи инновационными, которые будут эффективно реагировать на возникающие

задачи. В глобальном смысле, наблюдается растущая поддержка и интерес к исследованиям ряда навыков, необходимых будущему поколению учащихся для достижения успеха. По мере того, как мир все яснее осознает, насколько способности молодого поколения влияют на развитие общества в целом. Социально-экономический и научно-технический прогресс в человеческой цивилизации неразрывно связан с возможностью и способностью людей к творчеству. Сегодня личностно-творческий потенциал индивида является одним из главных ресурсов. Одной из приоритетных целей программы развития системы образования в Российской Федерации на период до 2025 г. поставлена очень важная задача – создание максимально благоприятных условий для выявления и развития творческих способностей каждого учащегося, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов [31].

Актуальность этой проблемы обусловлена необходимостью:

- преодолевать противоречие между традиционной системой обучения (восприятие, анализ, запоминание и воспроизведение информации) и современными концепциями и методами обучения, с опорой на творческое мышление;
- научить детей решать различные задачи в творчестве, профессиональной сфере, жизнедеятельности и быту в настоящем и будущем времени;
- мотивировать и стимулировать к познавательной деятельности, расширить кругозор и сформировать критическое мышление, активизировать учащихся в учебном процессе;
- обеспечивать запрос образовательных стандартов нового поколения, обеспечивая в учебно-воспитательном процессе не только формирование умений, знаний, но и фундаментальное развитие и формирование личности.

Современные концепции обучения – теория проблемного обучения, концепции развивающего и личностно-ориентированного обучения,

основываются на взаимосвязи репродуктивной учебно-познавательной деятельности обучающихся с творческой деятельностью. Для того чтобы дать ученикам пространство для свободы творческого самовыражения и поля для креативности, нужно оснастить их базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками. Помимо технологических аспектов, учеников необходимо обучить и изобразительным основам, так как декоративно-прикладное творчество базируется не только на работе в материале, но и содержит в себе визуальную составляющую. Таким образом особое внимание надо будет уделить основам изобразительной грамотности. Эффективность реализуемой работы по развитию творческих способностей во многом зависит не только от взаимодействия между учащимися, так и между группой учеников и преподавателем. Личностно-ориентированные технологии являются универсальными по отношению к содержанию образования, о чем свидетельствует их успешное использование в обучении различных дисциплин. При таком способе организационная задача педагога предполагает выбор оптимальных сценариев проведения урока, опираясь на современные методы и приемы, обеспечивая поддержку и стимулирование учащегося на пути в достижении целей и получении самостоятельных выводов. Творческая деятельность учителя и учащихся направлена на одну цель – создание творческого продукта, а их деятельность взаимно дополняет друг друга. Тактические действия преподавателя должны формироваться в определенном направлении преподавания, которые определяют следующие модели управления процессом:

- умение поставить учебно-познавательные проблемы;
- стимулирование к поиску новых знаний и нестандартных способов решения задач и проблем;
- поддержка ученика на пути к самостоятельным выводам и обобщениям.

Личностно-ориентированный метод обучения в данном случае даёт возможность подобрать подход к ученикам, и оказывает влияние,

сталкиваясь с индивидуальными особенностями каждого. Таким образом, данный метод даёт более интересный и высокий результат в развитие творческих способностей, обеспечивая направление на самостоятельный поиск и изучение материала учеником, погружение в процесс, а его активность активизируется на максимум в зависимости от его возможностей и индивидуальных склонностей.

Проблемы художественного образования относятся к комплексным проблемам, здесь сильны междисциплинарные связи педагогики, философии, культурологии, этнологии, психологии и социологии [19]. Развитие творческих способностей – один из актуальных тем не только в области художественного образования, но и педагогики в целом. Одной из центральных проблем образования была, есть и будет – проблема формирования и воспитания личности индивида, таким образом эта тема всегда будет актуальна.

Одним из важных пунктов при развитии творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества будет теоретическая часть – историческая, этнографическая и этнологическая составляющая. Активное взаимодействие межпредметных связей послужит более полному погружению в изучение предмета. Ученик должен обладать не только практическими навыками, но и теоретической составляющей, дабы понимать важность того что и как он делает. Народные промыслы можно совершенно удачно сочетать в современных предметах материальной культуры, но от того, как уместно и тактично будут использоваться эти мотивы, будет зависеть качество и ценностный уровень этих предметов.

При создании любого изделия декоративно-прикладного творчества, каждый ученик будет проходить полный творческий цикл, начиная с формулирования идеи, создания эскизов, поиска, подбора и сочетания необходимых текстильных материалов и фактур – достигая законченного произведения в материале. Учебная траектория будет проходить по этапам,

соответствующим работе профессионального художника по созданию изделий декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

1.3 Место и роль обучения основам декоративно-прикладного творчества в художественной школе

В последние десятилетия уделяется очень мало внимания декоративно-прикладному творчеству и народным промыслам в формате обучения детей в художественных школах, в силу различных причин и факторов. Причин достаточно много, но одна из весомых – это, то что фокус общественного внимания переключился на более современные направления – цифровой дизайн в различных сферах. В рамках обучения изобразительному искусству мы можем считать дизайн, как логическое развитие области декоративно-прикладного творчества. Через простые орнаменты ученикам можно легко объяснить тему ритма, колорита, стилизации на примере различных элементов росписи, резьбы, гравировки.

Согласно исследованиям, С.Н. Новикова, проблема формирования интереса к национальной культуре имеет метапредметный характер, выходя за пределы одного конкретного предмета [30]. Процесс обучения декоративно-прикладному творчеству представляет собой систему междисциплинарную и межпредметную, включающую в себя комплекс учебной и внеурочной деятельности.

В декоративно-прикладном творчестве мы можем черпать вдохновение, народные промыслы несомненно могут служить прочным фундаментом и источником создания современных творческих изделий, как по форме, так и по содержанию. Развитие творческого мышления, опираясь на декоративно-прикладное творчество, влияет на развитие личностных качеств. Проблематика формирования и оценки личностных качеств связана с широким спектром проблем, в первую очередь с вопросами воспитания. Проблемами воспитания занимались такие исследователи, как

Я.А Коменский., К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие [3], [22], [37], [38], [41]. Проблемой смыслообразования как качеством образовательного процесса, обеспечивающим у учащегося как осмысленного субъекта, занимались многие исследователи, такие как, А.Г. Асмолов, И.В. Абакумова, и другие [1], [4]. Большое значение в осмыслении сущности декоративно-прикладного искусства в художественном образовании ученых искусствоведов, ведущих специалистов в области: И.Я. Богуславской [9]-[11], В.А. Барадулина [5], [6], С.Н. Новикова [30]. Исследования авторов оценивают народное искусство в историческом, культурологическом, этнографическом, философском и искусствоведческом, социальном и педагогическом контексте.

Научные труд Богуславской являются свидетельством точки зрения учёного на народное искусство, как на целостный феномен. Этот взгляд на тему многогранный, охватывающий такие аспекты, как теоретический, исторический, искусствоведческий, музееведческий, которые дают возможность всестороннего взгляда на предмет исследования, делая работы, посвящённые узким темам. Обширные знания учёного обобщают работы, посвящённые узким темам и сублимируют их в целостные пласты информации. Главной идеей через все исследования автора следует мысль, что история и современность неразделимы в понимании автором народного искусства. «Это не ушедшее прошлое, а живой дышащий феномен, в основе которого лежит самосознание русского народа» [11, с.8].

Анализ научных публикаций этих ученых, позволяет нам сделать вывод о том, что личностные образовательные результаты обучения достигаются в процессе освоения учеником ценностных ориентаций и смыслообразующего потенциала материала урока. Вовлечения личности учащегося в процесс познавательной, исследовательской, творческой деятельности. Исследовательский метод в преподавании декоративно-прикладного творчества формирует высокий уровень развития творческих способностей личности, используя при этом эмоционально-ритмические и

импровизационные приёмы. Также достаточно эффективны частично поисковые метода, когда перед учащимися ставится определенная проблема или предлагается коллективное обсуждение и подведение итога с выводами.

Наша страна многонациональна и имеет богатые разнообразные традиции и свидетельства материальной культуры народа, которые бережно берегаются неравнодушными людьми и передаются из поколения в поколение. Элементы народных костюмов, орнаментов и предметов быта являлись первыми материальными свидетельствами культуры. Порой декоративно прикладное творчество несло в большей степени утилитарное или ритуальное значение (обереги), а уже в более поздний период стало в большей степени выполнять художественно-эстетическую роль [16].

Зачастую, проблема ведения декоративно-прикладного творчества в художественной школе заключается в том, что сами преподаватели не имеют заинтересованности, так как для ведения этого предмета нужно в первую очередь погружение самого преподавателя в эту сферу. Декоративно-прикладное творчество, как направление, очень многогранно и затрагивает такие межпредметные связи как «история», «этнография», «краеведение», «Декоративная колористическая композиция», «Основы декоративной композиции», «Рисунок», «Графические техники рисунка» и «Живопись». Зачастую, чтобы добиться высокого уровня мотивации и результатов, должна произойти синергия – для того чтобы получить отклик у группы, преподаватель должен быть сам не безучастным «лектором» или отчужденным «наблюдателем», а участником процесса, частью проекта, который он предлагает группе. Здесь, роль преподавателя – это идейный вдохновитель, основной источник знания и навыков, мотиватор и драйвер развития процесса, человек, который создаёт положительную атмосферу и определенный «микроклимат» в коллективе. Из этого следует, что преподаватель этой дисциплины должен сам постоянно подпитываться творческой энергией и идеями, практиковаться, совершенствовать свои навыки и делиться своими результатами с коллегами и соратниками в данной

области. Формируя устойчивый интерес к народным промыслам и декоративно-прикладному творчеству, мы воспитываем уважение к народным традициям, а это является основой социально-нравственного качества личности [17]. Обобщенная и методически выверенная структура при обучении декоративно – прикладному творчеству связана с тем, что главенствующую роль здесь играет сфера практической направленности. Важное условие мотивации при обучении в независимости от возраста – практико-ориентированность обучения. Зная историю техник, материалов, стилей, ученик осознаёт место современных процессов, всегда развивающихся в соотнесении с традицией. Как известно, опыт искусства прошлого служит предметом анализа и подготавливает почву для действительно нового, позволяя избежать погони за поверхностной новизной и китчем. Наконец, искусство прошлого служит для вдохновения, являясь предметом постоянного творческого диалога [7]. Декоративно-прикладное искусство состоит в том, что оно существует в единстве и гармонии творчества и окружающей действительности. Традиционно к материалам декоративно-прикладного искусства относятся дерево, камень, ткань, стекло, металл. Методами данного вида искусства могут выступать отделка изделий росписью, резьбой, шитьём, художественное литьё из металла, гипса, гончарное ремесло, работа с бумагой. В процессе учащиеся не только осваивают навыки работы с различными материалами, но и приобщаются к культуре различных народов, глубже понимают народное творчество и принимают его. Декоративно-прикладное искусство имеет глубокие исторические корни и бережно сохраняет традиции, свидетельствующие о духовном величии и созидательных возможностях народа [39].

Выводы по первой главе

Сфокусировавшись на изучении проблемы, сегодня мы можем выделить четыре важных понятия связанных с развитием способностей – это

сами по себе способности, задатки, склонность и одарённость. Таким образом способности обозначают индивидуально-психологические свойства личности, задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности человека, склонность – это устойчивое стремление к каким-либо видам деятельности, а одарённость – как высшее своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее выполнение человеком какой-либо деятельности. Способности будут выступать, как свойства функциональных систем, задатки, как часть этой системы, вместе со средой будут влиять на эти процессы и управлять ими. Творческими способностями является совокупность свойств и особенностей личности, характеризующая ее готовность к творческой деятельности.

Источником развития тех или иных способностей выступает противоречие между существующим уровнем развитости конкретной способности и требованиями к деятельности.

По итогу изучения проблемы развития творческих способностей, опираясь на различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов, мы можем выделить, что не все люди одинаково способны к одной и той же деятельности, так как способности людей могут отличаться. Понятие способностей можно рассмотреть в двух аспектах, с одной стороны это мы можем их определить, как свойства или качества индивида, обозначающие уровень успешности освоения деятельности или овладения навыками, или знаниями, так и сугубо индивидуальные качества, делающими отличие между людьми. Способности могут различаться по различным аспектам. По мнению Теплова, способности относятся к анатомо-физиологическим особенностям. Таким образом – задатки, которые являются основой развития способностей, всегда будут являться комплексом процессов развития личности индивида. Точка зрения А.Н. Леонтьева прямо противоположна и выдвигает предположение, что способности – это индивидуальная характеристика познавательных психических процессов, которая не имеет отношения к врожденным данным и возможностями человека в их развитии

и совершенствовании [24]. Заложенный изначально компонент является базисом для развития способностей в дальнейшем, и позволяет развиваться в зависимости от внешней среды и прочих переменных, которые могут повлиять на результаты.

На данный момент, в науке выделяются два основных подхода к пониманию определения способностей – это общепсихологический и индивидуально-психологический, дифференцированный подход.

Первый подход относится к способностям, как к проявлению любых возможностей человека осуществлять какую-либо деятельность. Вторая группа учёных имеют противоположные взгляды на проблему и придерживаются концепции, которая делает акцент на различиях способностей у разных людей.

Таким образом, мы можем уверенно сказать, что, опираясь на различные точки зрения и массу аспектов и противоречий, процесс и биологического и культурного развития в единстве можно определить, как развитие способностей. На наш взгляд все точки зрения исследователей верны и дополняют друг друга, даже если они вступают в противоречия между собой, так как исследования могли проводиться на разных репрезентативных группах и авторы исследований, подразумевая изучение одного и того же, получали разные результаты, раскрывая новые грани понятия в контексте своих работ.

На основе изучения различных материалов мы можем выделить такие понятия как общие и специальные способности. Так же мы можем разделить способности на две большие подгруппы: элементарные и сложные способности. Таким образом творческие способности, интересующие нас мы можем отнести к сложным частным способностям. Высокий уровень развития способностей можно выразить понятием таланта и гениальности.

В нашем исследовании нас интересуют творческие способности и их развитие, так что мы непосредственно перейдём к ним. Над вопросом развития способностей к изобразительной деятельности также работал ряд

отечественных ученых Д.Б. Богоявленская, В.И. Кириенко, А.Г. Ковалев, Т.О. Комаров, Б.С. Кузин, А.Я. Пономарев и Н.П. Сакулина. Неоднократно разными исследователями предпринималась попытка определить сущность способностей к изобразительной деятельности. Через творческую деятельность происходит саморазвитие и самосовершенствование личности индивида.

Мы определили, что изобразительное творчество – есть отражение окружающего мира в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Развитие творческих способностей проявляется в результате работы творческого мышления и переплетения других субъективных художественных факторов. Одной из важнейших компонентов, помогающих развитию творческих способностей, мы можем выделить «креативность» - способность человека использовать нестандартные способы решения проблем и отказ от шаблонного мышления. Это понятие в исследовании способностей ввел в обращение Д. Симпсон, а Дж. Гилфорд развил мысль о зависимости креативности от интеллектуальных способностей. Он определил две концепции мыслительных процессов: конвергенции и дивергенции. В первом случае при наличии исходных данных человек смог сгенерировать максимально возможное количество вариаций. Во втором случае при тех же исходных данных, давался один максимально точный вариант решения. Креативность присуща всем людям, из этого мы можем сделать вывод, что любой человек наделен творческими способностями, а будет ли он их развивать – это будет зависеть от многочисленных факторов. Развитие творческих способностей является неотъемлемой частью процесса обучения изобразительному искусству [23].

Развитие творческих способностей у учащихся является основной задачей для педагогов, ведущих предмет декоративно-прикладное творчество, преподающих в области изобразительного искусства. Сосредоточенность на визуальных образах, созданных цифровыми

средствами, отказ от изделий ручной работы в угоду потоковым промышленным изделиям – это логично в эпоху потребления и массового рынка. Эта ситуация стала причиной снижения интереса к уникальным предметам ручной работы. Таким образом, многие уже сейчас обращаются к предметам, изготовленным руками мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, которые имеют большую ценность в виду уникальности, вложенного в них труда и опыта. Это дает нам понимание, того что декоративно-прикладное искусство в ближайшие десятилетия может получить второе рождение, а люди, умеющие создавать и ценить уникальные творческие продукты будут важны и востребованы.

Глава 2 Опытно-экспериментальный подход в развитии творческих способностей учеников детской художественной школы

Название эксперимента: «Развитие творческих способностей средствами декоративно прикладного творчества и народных промыслов».

Объект исследования: Процесс развития творческих способностей.

Предмет исследования: Педагогические средства, методы развития творческих способностей.

База эксперимента: Детская художественная школа.

Аудитория эксперимента: Обучающиеся среднего школьного возраста (12-16 лет).

Эксперимент проводился в период с сентября 2022 г. по декабрь 2022 года.

Этапы эксперимента:

Констатирующий:

- определить уровень развития исследуемых качеств, обучающихся до начала проведения формирующего эксперимента. Узнать исходную ситуацию;
- проследить формирование исследуемых профессиональных компетенций в существующих условиях.

Формирующий:

- проведение цикла занятий, направленных на развитие творческих способностей у обучающихся среднего школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства и текстильной композиции;
- определение получившегося уровня сформированности знаний и навыков в области текстильной композиции и декоративно прикладного творчества;
- сравнение и анализ полученных результатов.

2.1 Констатирующий эксперимент

Программа констатирующего эксперимента.

На подготовительном этапе экспериментального исследования проводились изучение и анализ литературы по вопросу развития творческих способностей учащихся среднего школьного возраста средствами декоративно – прикладного творчества, в формате обучения в детских художественных школах.

Цель эксперимента: выявить уровень сформированности творческих способностей и компетентности в области декоративно-прикладного творчества у обучающихся среднего школьного возраста.

Задачи данного эксперимента:

- выявить уровень развития исследуемых качеств, обучающихся до начала проведения формирующего эксперимента. Узнать исходную ситуацию;
- проконтролировать формирование творческих способностей через изобразительные навыки и работу в материале (текстильная композиция).

Цель блока уроков по текстильной композиции: формирование навыков стилизации и создания образа объекта через графические свойства и работу в материале; формирование способности использования практических навыков и теоретических знаний в области декоративно-прикладного творчества в практической деятельности создания творческих проектов и текстильных изделий, в личном художественном творчестве.

Формируемые компетенции:

- способность осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий;
- проектирование по учебным средствам в рамках использования современных методик и технологий обучения;

- способность применять предметные и межпредметные знания при реализации собственных творческих проектов;
- владение современными образовательными технологиями и использование их в процессе обучения учебным предметам;
- создание и презентация собственных творческих проектов и изделий.

В соответствии с целью и формируемыми компетенциями в ходе констатирующего эксперимента нужно диагностировать существующие практические навыки и теоретические знания в области декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и текстильной композиции. На подготовительном этапе было проведено наблюдение и опрос преподавателя, который показал, что группа учащихся немногочисленна (в связи с особенностями расписания в школе), таким образом получается уделять по максимуму внимания каждому ученику. Уровень развития творческих способностей и изобразительных навыков средний. Мотивация к обучению высокая. Открытость и восприятия к новым темам тоже положительное. Группа обучается по программе предпрофессиональной подготовки федеральных государственных требований «Живопись», что обуславливает особенности направление учебной траектории, в которой большее внимание уделено академическим предметам.

В ходе исследования, разработана анкета-опросник по теме декоративно прикладного творчества и текстильной композиции, способствующий оценить текущую ситуацию проблемы. Электронный опросник сформирован из вопросов, взятых из области декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и текстильной композиции. Также для определения уровня развития творческого мышления предлагается провести тест креативности Торренса в начале эксперимента и после его завершения.

Благодаря ответам и статистическим данным мы можем увидеть более расширенную картину исследуемой темы, а также подтвердить вывод, что тема исследования актуальна.

Анкетирование проходило в группе обучающихся в возрасте от 12 до 16 лет, (2 год обучения) детской художественной школы. По результатам опроса мы получили достаточно интересные результаты. Опрос был проведен среди учеников художественной школы (2 год обучения). Подавляющее большинство учащихся – девочки (93 %). Основной возрастной промежуток обучающихся от 12 до 16 лет (80 %), остальные – старше 16 лет. На вопрос «Какие виды декоративно-прикладного творчества вы знаете?» респонденты отвечали на закрытый список вариантов. Практически все опрошиваемые выбрали вышивку (90 %), далее по популярности были выбраны варианты керамика, мозаика, роспись по дереву. Следующим по популярности ответом была резьба по дереву, валяние из шерсти и роспись по керамике. Самыми мало охваченными оказались батик, мягкая игрушка, пейчворк и народная игрушка. Эти данные дают нам понять, какие области декоративно-прикладного творчества наиболее охвачены, и какие области сегодня распространены меньше. По-видимому, низкий уровень распространения таких направлений как батик, мягкая игрушка и пейчворк сейчас обусловлен потребительским рынком. В ситуации с народной игрушкой скорее всего ситуация сложнее – отсутствие навыков и знаний технологий изготовления у преподавателей изобразительного искусства.

Следующим вопросом в анкете был «Знакомы ли вы с народными промыслами?» и 95 % респондентов ответили положительно. Вопрос о практических навыках в области декоративно-прикладного творчества в анкете был открытым, и он показал, что большинство опрошиваемых всё-таки имели дело с вышивкой, росписью по дереву, валянием, бисероплетением. Также один из респондентов указал, что на уроках изо в школе «рисовали в стиле гжель». Еще одним из популярных ответов был

керамика, этот ответ был одним из популярных, так как лепка из глины входит в вариативную часть федеральных государственных требований предпрофессиональной программы «Живопись», на которой обучаются опрашиваемые. Далее в опросе мы решили углубиться в тему текстильного творчества и задали вопрос есть ли у респондентов какой-то опыт в области работы с текстилем, а также «Какие виды текстильного творчества вы знаете?». Так анкетирование показало, что опыт работы с текстилем есть только у половины опрошенных. А самый распространенный ответ (90 %), какие виды текстильного творчества знают учащиеся – вязание. Далее, по популярности второе место (75 % опрошенных) разделили роспись по ткани и аппликация из фетра, на третьем месте разместились вышивка «счётный крест» и макраме. Меньше всего набрали японская вышивка «сашико», вышивка «гладью», фелтинг, гобеленовое ткачество и пейчворк.

Чаще всего опрашиваемые имели практический опыт с этими видами текстильного творчества: вышивание, вязание (73,7 %), роспись по ткани (57,9 %), мягкая игрушка (42,1 %), текстильный коллаж, пейчворк (21,1 %), ткачество (10,5 %).

На вопрос «Нужно ли обучающимся в детских художественных школах владеть навыками работы в материале?» 84,2 % учащихся ответили, что важно и нужно, а 15,8 % ответили, что нет. Далее, был дан уточняющий открытый вопрос «Какую область декоративно-прикладного творчества вы хотели бы освоить? Какое направление декоративно-прикладного искусства вас интересует?» И тут опрос показал, что сегодня учащихся интересуют роспись предметов быта, а также роспись по ткани (интересуют различные техники), гобеленовое и набивное ткачество (тафтинг), изготовление украшений и мозаика. Такие варианты ответов видимо следуют из утилитарных взглядов на творчество – желание использовать свои навыки на практике. На вопрос «Хотели бы вы связать свою жизнь с каким-либо видом прикладного творчества в будущем и какое бы вы выбрали направление?» больше ответов было либо отрицательных, либо нейтральных, то есть

учащиеся воспринимают этот навык только в контексте увлечения и общекультурного развития, не переводя его в профессиональное русло. На вопросы в области мотивации и саморазвития, обучающихся в области текстильного творчества половина опрошенных, считают важным работу в материале, остальные мнения разделились на затрудняющихся ответить и отсутствие интереса в данной области. В отрицательном ответе нет ничего плохого, так как это показывает заинтересованность в другой области. Обсуждая этот момент в общей беседе, была получена информация, что некоторые ученики более замотивированы и заинтересованы развиваться и изучать цифровые искусства. Дискутируя на этот счет были приведены аргументы, что истоки народной культуры так же можно и нужно применять в современных цифровых искусствах, и в этом нет ничего плохого, так как знания в области народных промыслов и декоративно-прикладного творчества только обогащает художника – расширяет общий кругозор. Работа с возражениями – это один из важных воспитательных и развивающих моментов в обучении, только таким образом мы можем донести свои мысли, направить творческий потенциал в правильное русло и привить достойное отношение к народной культуре и своим корням.

Из положительных ответов «с каким видом прикладного творчества в будущем вы хотели бы связать свою жизнь» были вязание, вышивание и ткачество. Можем ли мы сделать вывод что современные подростки не воспринимают декоративно-прикладное искусство как что-то серьёзное? Вероятно, что да. Также, учитывая, что опрос проводился в классах, обучающихся по программе предпрофессиональной подготовке «живопись», можно отметить, что несмотря на заложенные часы на декоративную композицию, большее количество часов выделено на академические предметы и станковую композицию, таким образом учащиеся более ориентированы на выполнение заданий в направлении классической реалистической школы, а блок декоративно-прикладного творчества охвачен меньше. Можем ли мы выдвинуть гипотезу, что эти знания и навыки смогут

улучшить кругозор учащихся, развить творческие способности и возможности расширить палитру средств выразительности для реализации творческих идей – думаю, что да.

Несмотря на такой разброс ответов на вопрос «Хотели бы вы поучаствовать в проекте по созданию текстильного панно?» 52,6 % опрошиваемых ответили положительно. Вторая половина выразила либо нейтральное мнение, либо отрицательное. В опросе мы уточнили, какое количество времени смогли бы посвятить дополнительно (помимо основной нагрузки расписания занятий в детских художественных школах) для участия в проекте.

Большая часть опрошенных смогли бы посещать дополнительно 2 занятия в месяц, а 27,8 % четыре занятия. И только 11 % смогли бы посещать 8 занятий в месяц (по 2 каждую неделю). При этом комфортной длиной одного сеанса в 1,5 часа отметили 44,4 %, а 39 % опрошенных считают, что для них комфортная длина занятия 2 часа, и только 16 % смогли бы посвятить себя занятиям более 3 часов за один сеанс. По всей видимости, это обусловлено большой академической нагрузкой в общеобразовательной школе. Далее мы коснулись аспекта более углубленного теоретического изучения тем, включенных в программу обучения. На вопрос «хотели бы вы ознакомиться с более глубокой историей народного искусства и декоративно-прикладного творчества?» 33,3 % ответили, что погружение в тему очень важно и теоретическая информация будет очень полезна, 27,8 % опрошенных были согласны с тем, что возможно, непринуждённое вкрапление теоретической информации в процессе практического освоения навыков, а остальные ответили отрицательно, что их интересуют только практические навыки.

Таким образом, сделав предварительные исследования, мы можем сделать вывод, что большая часть учащихся положительно относятся к теме декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, готова уделить своё время и внимание, и заинтересована в раскрытии темы. Из этого мы

можем сделать вывод, что само по себе направление декоративно-прикладного творчества интересно и востребовано в среде обучающихся изобразительному искусству. Благодаря анкетированию, выяснилось, что практически все ученики знакомы с такими видами декоративно-прикладного творчества, как роспись по дереву и керамике, один человек не смог дать ответ на этот вопрос, но после наводящих вопросов, выяснилось, что он просто не знал, что эти виды творчества относятся именно к декоративно-прикладному искусству. Подавляющее большинство учащихся знакомы с народными промыслами только в теоретических аспектах и весьма поверхностно, так как вскользь касались этой информации на уроках мировой художественной культуры в общеобразовательной школе или на уроках беседы об искусстве. Отчасти, это заслуга преподавателей этих предметов, потому что зачастую тема этнографии и краеведения практически отсутствует в базовых программах по истории искусств.

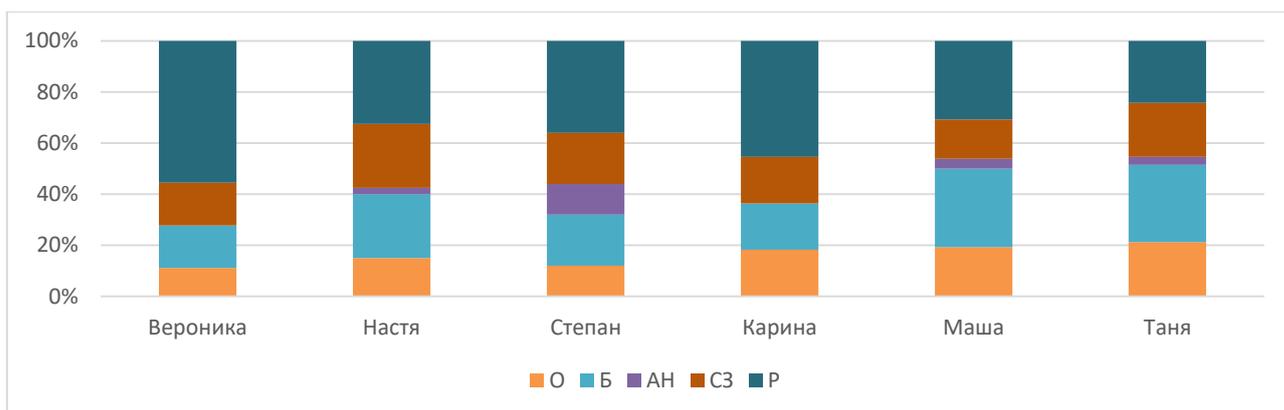
Немаловажным фактором является и тот показатель, что возрастной промежуток группы, на базе которой проводится эксперимент – это 12-16 лет, 2 год обучения в детской художественной школе. Этот возрастной промежуток подразумевает под собой определенные качества учащихся, на данном этапе они еще достаточно открыты различными темами (легко презентовать новую тему и вовлечь в процесс) в области декоративной композиции, а их восприятие пластично и отзывчиво к новым темам, а самое главное, что они уже достигли уровня психофизиологического развития, когда им хватит терпения для выполнения длительного задания и развития мелкой моторики, чтобы аккуратно выполнить поставленные задачи. Также важно, что в этом возрастном промежутке, пока ещё «по-детски» лёгкое восприятие поможет им не стопориться на шаблонности образов. Ко второму году обучения у многих уже сформировались определенные навыки, умения и знания основ в области цветоведения, понимания формы, силуэта и тона, что позволяет нам ставить адекватные задачи по стилизации и выбору колористического решения для создания определённого образа изделия.

Таким образом, на основе данных опроса-анкетирования проанализированы результаты, позволяют сделать вывод о недостаточной сформированности знаний и практических навыков в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Это требует объяснений, поскольку данная сфера оказывает большое общекультурное влияние, повышение уровня креативности и развития творческих способностей.

Далее мы провели предварительные замеры уровня креативности группы с помощью теста Торренса. В самом длительном лонгитюдном исследовании самого П. Торренса исследовалась взаимосвязь тестовых показателей креативности у учащихся младших классов, а по прошествии 22 лет был повторно измерен уровень их творческих достижений. Коэффициент множественной корреляции для всех пяти критериев достигал высоких показателей, что свидетельствует о существенной взаимосвязи исследованных показателей даже при таком длительном промежутке времени между обследованиями. Но несмотря на высокие показатели уровня при прохождении тестов, у детей нельзя было говорить об абсолютной гарантии их творческие успехов, результаты свидетельствовали лишь о высокой вероятности их проявления.

Тестирование проводилось в 2 этапа: были задействованы первый и второй субтесты. Наблюдая за испытуемыми, можно сделать вывод, что первое задание не вызвало у них затруднений, но эмоционально они были сбиты с толку, поэтому результат был низкий. К следующему этапу, 2 субтесту они уже были готовы, поэтому смогли без труда погрузиться в работу над заданиями. При любой творческой работе необходимы непринужденная обстановка и позитивный настрой, что дает возможность учащимся более свободно мыслить и реализовывать свои идеи на бумаге. Важно не называть тест «тестом», так как для современных школьников всё, что связано с контрольно-измерительными материалами вызывает очень высокий уровень тревожности и они моментально эмоционально закрываются.

Итак, подводя итоги предварительного тестирования из всей группы выполнение второго субтеста вызвали затруднения только у одной девочки, а первым завершил все задания мальчик, у него же, оказались и самые интересные подписи к изображениям. Что мы можем увидеть на графике ниже. Итак, на рисунке 4 ниже мы можем увидеть пропорциональность уровня разработки каждого фактора в тесте.

(о – оригинальность, б – беглость, ан – абстрактность названий, сз – сопротивление замыканию, р – разработанность)

Рисунок 4 – Тест Торренса. Баланс показателей (эксперимент)

На следующем графике мы можем увидеть общий срез уровня развития креативности. Суммировав баллы по всем пяти показателям, мы можем видеть полученный результат на рисунке 5, из чего можем сделать выводы, что уровень развития креативности едва ли дотягивает до значения нормы.

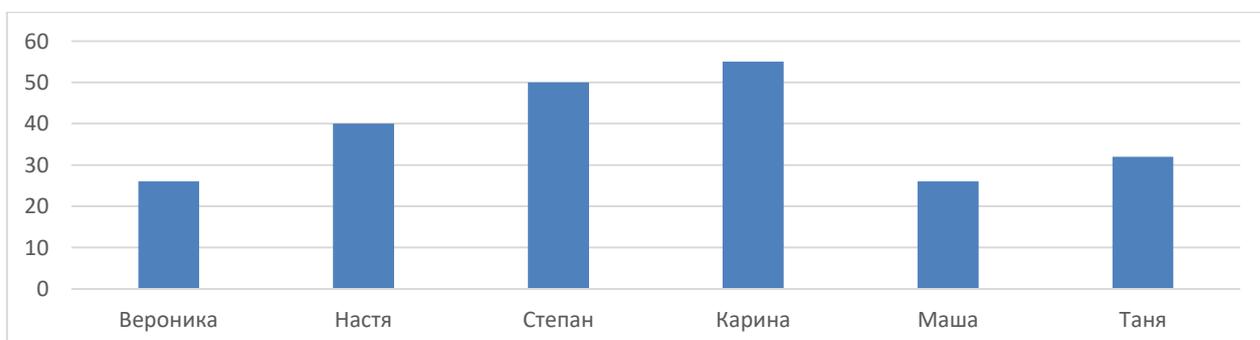

Рисунок 5 – Тест Торренса: общий срез показателей по каждому учащемуся на этапе констатирующего эксперимента

2.2 Реализация педагогического эксперимента

На сегодняшний день, возможности дополнительного образования не теряют своей актуальности, так как являются важнейшим мощным инструментом эстетического и этнокультурного воспитания и развития школьников. Занятия изобразительным искусством и работой в материале формируют творчески активную, гармонично развитую личность с широким кругозором в области искусства, культурного наследия собственной страны. Благодаря особой эмоциональной насыщенности, побуждающей к переживанию, художественно-творческие виды деятельности приносят в жизнь ребенка свое личностное видение окружающего и отношение к нему.

Планирование содержания проектной деятельности в целом формировалось на этапе разработки концепции. В данном случае речь идет о дроблении большой задачи на более короткие циклы всей деятельности – подразделение на комплексы работ, для которых уточняется конкретные цели и задачи. Такой способ помогает решать проблемы по мере их поступления и быть подготовленным к каждому последующему этапу. Это помогает снять стресс с учащегося, перед новой задачей и не потерять мотивацию на определенном отрезке выполнения проекта.

Планирование технологий (методов) работ – определение того, как каждая будет проводиться каждый этап работы. Метод презентации может быть варьироваться. Понимание объемов работы в проекте позволяет определить нагрузку на учащихся и определить продолжительность выполнения этапов работы. Планирование сроков деятельности – расчет путем декомпозиции продолжительности занятий и отдельных видов работ, что позволяет определить сроки проекта.

Планирование объемов работ – определение общей трудоемкости работы, декомпозиция ее на основные направления, затем дальнейшая декомпозиция на отдельные виды работ, для каждой из которых определяется свой объем.

Схема нашего проекта будет линейная и последовательная. Таким образом предыдущий этап будет нас плавно подводить к следующему, подготавливая прочный базис для поэтапного движения к выполнению работы в материале. В нашем случае, упражнения на развития определенных качеств и способностей будет нас направлять к этапу эскизирования, который может плавно перетекать в разработку тонального и цветового картона, и в дальнейшем стать работой в материале. После задания по стилизации мы также можем попробовать развить тему и не останавливаться на тех исходных объектах с которыми мы работали, а взять совершенно другие референсы и попробовать сделать всё с нуля, но уже более осознанно и осмысленно опираясь на более сложные задачи.

Итак, проанализировав возможности учеников и сложив полную картину уровня развития творческих способностей учащихся мы приступаем к разработке педагогической модели (Рисунок Д.1). Для этого нам следует определить основные структурные содержательные компоненты модели.

Содержательный компонент педагогической модели строится на основе федеральных государственных образовательных программ и включает в себя требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» и сроку обучения по этой программе.

Программа «Текстильная декоративная композиция» направлена на развитие творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса и этнокультурного развития школьников. Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках декоративно-прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические рисунки, переосмыслены и выполнены в материале.

Операционно-деятельностный компонент модели отражает процессуальные характеристики обучения. Комплексное обучение осуществляется на основе синергии педагогических технологий. Реализация целей и задач осуществляется благодаря обучающему взаимодействию по средствам определенных методов, приёмов, организационных форм и средств. Процесс обучения построен на комплексном применении педагогических технологий.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного материала);
- наглядный (демонстрация произведений известных художников, мастеров и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- демонстрационный метод (пошаговая или поэтапная демонстрация выполнения работы в материале);
- практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого листа, упражнения на развитие различных творческих качеств);
- самостоятельная работа (сбор натурального материала, разработка эскизных вариантов заданий);
- просмотр изделий декоративно-прикладного искусства и посещение офлайн и онлайн выставок, лекториев, вебинаров и мастер-классов для повышения общего уровня развития учащегося;
- личностно-ориентированный подход к каждому ученику с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, работоспособности и уровня подготовки и развития способностей.

Предложенные методы работы с группой являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного

предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях художественного образования.

В процессе исследования были выбраны такие формы обучения как:

- практико-ориентированные, личностно-ориентированные, индивидуально-коллективные и интегрированные формы;
- практико-ориентированное обучение соответствует современным идеям гуманизации образования, обеспечивая прикладную основу знаний, умений и навыков к повседневной жизни;
- принцип интегративности подразумевает под собой составление учебно-творческих заданий, обеспечивающих получение знаний, умений и навыков учащимися в процессе взаимодействия всех субъектов учебно-творческой деятельности.

Средства обучения:

- аудиовизуальные,
- наглядные пособия и раздаточные материалы.

В качестве контрольно-регулирующих компонентов модели были выбраны:

- контролирующие методы – просмотр совместно и самостоятельно созданных работ, обсуждение, дискуссия;
- диагностика – проведения тестов на креативность, проведение опросов и анкетирования по теоретической части в игровой или письменной форме.

Контрольно-регулирующие компоненты включают соблюдения контроля педагогом за решением поставленных задач и определения результативности как каждого учащегося, так и уровня всей группы.

Также при разработке критериев оценивания мы опирались на такие компоненты как: деятельностный критерий, когнитивный критерий и ценностно-ориентационный, и уже на основании этих общих критериев

выстроили траекторию оценивания. На рисунке Г.1 мы можем увидеть структуру критериев, обуславливающих оценивание по всей дисциплине.

Также был сформирован критериальный аппарат на основе выполненных заданий по таким параметрам как:

- владение изобразительными навыками и основами композиции;
- знания и умения работы с графическими и живописными материалами;
- умение интегрировать изобразительные навыки и знания, переносить их в работу с текстильной композицией.

Оценочно-результативный компонент осуществляется через оценивание педагогом результатов обучения, касаясь сформулированных целей и задач, определения причин возможного несоответствия заявленным рамкам, и в случае необходимости корректировки учебного процесса. Определение причин несоответствия и решению этих проблем в следствии чего цели или сроки могут быть скорректированы.

Разработка учебной модели на основе исследований Ю.К. Бабанского, в которой будет отражаться весь процесс этапов процесса взаимодействия педагога и учащегося от поставленной цели до выхода на творческий продукт.

В диссертационной работе описаны содержание, формы и методы развития творческих способностей учащихся художественных школ, которые были представлены в педагогической модели развития творческих способностей через изобразительное и прикладное творчество.

Педагогическая модель разработана по следующим принципам:

- доступность,
- активность,
- наглядность,
- практико-ориентированность,
- личностная ориентированность.

Эксперимент проводился на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, в детской художественной школе. Так как в данной художественной школе обучение построено на модульной системе, предмет декоративная композиция базируется на общих темах полугодия, занятия были плавно включены в общую канву учебного процесса и согласованы с общей концепцией календарно тематического плана по дисциплине. На основе этого был подготовлен наглядно-дидактический материал, представленный на рисунке И.1-И.2.

После ознакомления с учебным планом дисциплины, для реализации уроков по декоративной композиции используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, анализ и сопоставление вариантов визуального контента);
- наглядный (демонстрация произведений известных художников, мастеров и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);
- демонстрационный метод (пошаговая или постадийная презентация выполнения работы в материале);
- практический (приобретение навыков работы графическими, живописными материалами, работа с фетром);
- самостоятельная работа (разработка эскизных вариантов заданий, сборка текстильного коллажа);
- эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Следующий этап проектирования дисциплины – составление содержательного компонента, оптимальное распределение часов. Далее, определены факторы, отвечающие за содержание дисциплины:

- совершенствование навыков работы с графическими материалами, улучшение изобразительных навыков;

- дать возможность раскрытию творческих способностей через изобразительное творчество и работу в текстильном материале;
- усовершенствование творческих способностей учащихся через трансформацию объектов из изобразительной плоскости в область прикладного творчества и работы в материале.

Основываясь на трех факторах, определено 5 практических уроков, направленных на развитие творческих способностей:

- 1 урок. «Стилизация – геометризация – образ». Стилизация и трансформация формы трех объектов при помощи изменения пропорций, характера линий, придания определенных новых качеств или свойств;
- 2 урок. Разработка эскизов «Сказочной птица». Беседа об образах птиц в русских сказках и народной культуре, демонстрация различных аналогов использования образа птиц в декоративно-прикладном творчестве и народных промыслах. Поиски идей, линейных и пятновых эскизов (с учетом техники исполнения работы - фетровая ткань) на основе полученных знаний о ритме и стилизации кисти;
- 3 урок. Масштабирование эскизов, подбор цветовой гаммы на основе существующей «линейки» материала и выполнение цветового эскиза в натуральный размер. В процессе занятия проинструктировать по специфике инструментария и материалам для выполнения работы. Домашнее задание: Раскрой деталей из бумаги в натуральный размер;
- 4 урок. Выполнение сборки текстильной композиции: Инструктаж по технике безопасности работы с инструментами для кройки и шитья, работа с иглой, нитками, ножницами, булавками. Демонстрация порядка сборки деталей и разных строчек для их соединения;

- 5 урок. Завершение сборки текстильной композиции, рефлексия, просмотр и обсуждения работ.

На первом уроке проходит знакомство и констатирующий этап эксперимента. Сперва, при знакомстве, учитель предлагает выполнить учащимся небольшое задание – выбрать овал из цветной бумаги, приклеить на лист и дорисовать ему детали на столько на сколько хватит их воображения, далее предлагается шаблон из теста Торренса на креативность, в нем также нужно дорисовать детали и подписать картинки.

Далее, чтобы узнать уровень на сколько дети знакомы с понятием декоративно-прикладное творчество и стилизация, задаются наводящие вопросы. Далее, формат занятий проходит следующим образом: учитель, проводит вводную лекцию на тему «стилизация и образ». В нём раскрываются способы и методы работы с трансформацией изображения. Первое практическое задание демонстрирует знания и навыки работы обучающихся художественной школы средствами графических материалов, понимание ритма, акцента, пятна, линии, штриха, а также определяется уровень владения навыком поиска выразительного образа.

Второй урок направлен на работу с тоном и ритмом пятен. Данный урок начинается с демонстрации презентации об образах птиц в русских сказках и народной культуре, беседа и обсуждение данной темы в формате диалога (прощупать на сколько дети знакомы с русским народным фольклором, сказками и мифам), далее демонстрируются различные аналоги использования образа птиц в декоративно-прикладном творчестве и народных промыслах. После чего ученики приступают к поиску идей, линейных и пятновых эскизов (с учетом техники исполнения работы – фетровая ткань это должны быть аккуратные ясные силуэты и упрощённые формы) на основе полученных знаний о ритме и стилизации. Если учащиеся не могут сочинить новые варианты образов птиц, то они могут обратиться к своей предшествующей работе и позаимствовать исходную идею оттуда и добавить какие-то детали, при организации изобразительной плоскости.

На третьем уроке учащимся предлагается выбрать самый выразительный вариант, максимально подходящий для нашей техники исполнения и масштабировать его до формата бумаги А4. Такой размер обусловлен особенностями материала, так как листы плотного фетра, который мог бы послужить основой для текстильного коллажа, выпускают именно в этом размере. Итак, после масштабирования обязательно происходит процесс детализации. Теперь учащиеся могут переходить к подбору цветовой гаммы. Этот процесс проходит индивидуально с каждым учеником (если бы это была коллективная работа – панно, тогда бы цветовая палитра была бы у всех одна). Цветовая гамма работы будет выполняться с учетом ограничения «палитры» материала. Итак, на этом уроке выполняется цветовой картон работы в натуральный размер. Домашнее задание для учащихся - сделать по цветовой версии работы выкройки – перевести через стекло детали и вырезать их.

На последующих двух уроках будет выполняться работа в материале. В начале четвертого урока, в процессе работы может пройти небольшое анкетирование(опрос) учащихся по теме знания различных видов декоративно-прикладного творчества. Учащиеся будут делать сборку деталей в последовательности от самого нижнего до верхнего слоя различными стежками, которые преподаватель продемонстрирует перед началом работы над изделиями. В процессе работы учитель так же может рассказывать о различных видах текстильного творчества, его практическом прикладном применении в жизни, в рукоделии, в современном дизайне. Каждый из учеников может задать интересующий его вопрос в области декоративно прикладного творчества. На последнем уроке будет завершение и декорирование работ. Также будет осуществлен просмотр и оценка выполненных изделий и каждый учащийся сможет высказаться о том, как ему далась эта работа, какие эмоции вызвало выполнение этого задания и насколько понравился результат.

Благодаря данному этапу, ученики учатся воспринимать критику, анализируют ошибки, а также учатся сравнивать и оценивать.

В художественной школе, были осуществлены качественные и количественные исследования. Респондентами стали ученики 2 года обучения, направления подготовки «живопись». На рисунке Ж.1-Ж.2 можно увидеть фото, как осуществлялся формирующий эксперимента.

Диагностирование выполненных заданий оценивалось по критериям:

- свободное владение стилизацией изобразительными средствами;
- знания и умения работы в области текстильной композиции;
- умение интегрировать изобразительные навыки и знания, и работу в материале.

На базе критериев оценивания мы сформировали матрицу оценки результатов, с которой можно ознакомиться в таблице Е.1.

2.3 Формирующий эксперимент

Осуществляя самоанализ проделанной работы, мы можем выявить слабые и сильные стороны проекта:

Сильные стороны:

- инновационность подхода синергии изобразительного и текстильного творчества;
- взаимосвязь процесса развития творческих способностей;
- заданная тема заинтересовала учащихся.

Здесь повлиял неожиданный выход из «зоны комфорта», так как дети привыкли работать исключительно красками, перемещение в область работы с текстилем освежило и встряхнуло учащихся. Предложенные новые условия при подготовке эскиза, основанные новых средствах выразительности (фетр, нитки, бисер), что послужило попыткам креативного решения картинной плоскости.

Одним из интересных приёмов был – посадить учащихся за стол «лицом к лицу», так как дети привыкли работать за мольбертами, погрузившись в собственные размышления и аналитический процесс работы с натуры. Нестандартное решение рассадки побудило учеников к открытому диалогу и дискуссии о творчестве, о прикладном искусстве и народных промыслах. Таким образом у нас получился не монолог учителя, а вовлечение учащихся в тему беседы о народных традициях, о роли и символизме вышивки в утилитарных предметах быта и одежде в историческом и культурологическом контексте. Также находясь в диалоге, и в процессе работы было видно, что эмоциональный фон в группе улучшился и стал более раскрепощённый, что поспособствовало сплочению коллектива, и более свободному генерированию творческих идей и их реализацию.

Слабой стороной оказалось планирование временных рамок. Этому послужил человеческий фактор (отсутствие детей на занятии, а как следствие невозможность идти в общем ритме со всей группой) и ошибочной оценки возможностей группы. Таким образом временные рамки были увеличены, на основе сложившихся обстоятельств. Тот факт, что временные рамки не совпали с существующим планом, дает нам понимание, на сколько точно нужно сформулировать цели и задачи, а от каких-то следует отказаться, закрепив акценты на более реализуемых.

План-проект был сформирован с учетом рекомендаций ведущего преподавателя группы, в которой проводился эксперимент.

В целом, по итогу эксперимента, можно засвидетельствовать положительные изменения и рост показателей в области развития творческих способностей, что оказало влияние на остальные предметы. Заданный ритм интенсивности и наполненности занятий в дальнейшем «раскачал» учеников на более энергичную работу по живописи и рисунку, а также вызвал более эмоциональное и открытое отношение к работе и взаимодействию в коллективе.

По результатам педагогической практики были собраны и проанализированы данные по диагностике творческой деятельности, в частности были проведены тесты Торренса на креативность. Анализ результатов мониторингового исследования по всем компонентам учебно-воспитательного процесса демонстрирует успешную и эффективную работу.

Для проведения занятий были составлены календарно-тематические планы, свёрстаны презентации с наглядными материалами, созданы методические разработки для проведения уроков и пособие с пошаговым выполнением работы в материале. Также, на основе результатов исследования была сформирована программа вариативной части по блоку «Декоративная композиция. Текстиль» для детской художественной школы.

По итогам формирующего эксперимента были разработаны методические рекомендации и сформировано пособие по стилизации и пошаговое пособие по работе в материале с фетром. Для урока по разработке эскизов на тему образ птицы была сделана презентация в культурологическом аспекте о символизме и образе птицы в русском народном прикладном творчестве. По итогам проведения занятий и создания творческого продукта мы провели контрольные замеры по двум направлениям – анкетирование и тест Торренса.

Нам было важно замерить изменения, которые произошли за период эксперимента. В повторном анкетировании мы задали вопросы выборочно, так как нас интересовали изменения в восприятии темы и мотивации учащихся.

Уровень осведомлённости о различных видах декоративно-прикладного творчества ощутимо вырос, как вы можете увидеть на рисунке 6, ниже.

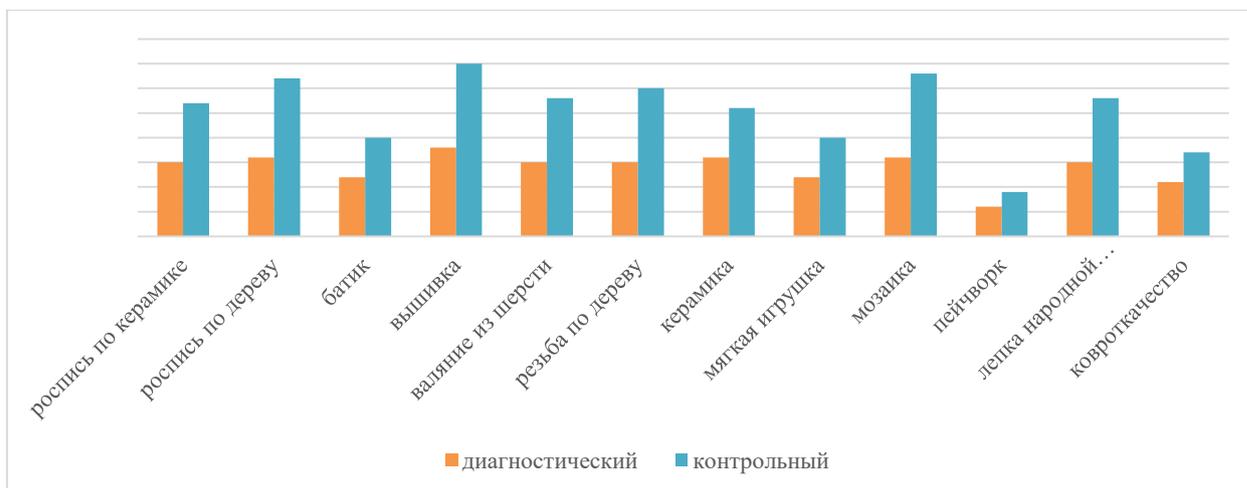

Рисунок 6 – Анкетирование на диагностическом и контрольном этапе

В процессе занятий мы беседовали на тему различных видов декоративно-прикладного творчества. В презентации об образе птицы в народном творчестве были широко представлены различные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, что положительно способствовало расширению кругозора учащихся. Учащимся задавались наводящие вопросы по теме презентации, и, как правило, даже если они не знали точные ответы, то вспоминали, что оказывается с некоторой информацией они знакомы.

Еще один интересный для нас вопрос оказался, касающийся мотивации к работе в проекте по созданию текстильного панно. На графике ниже вы можете увидеть, как изменились ответы учащихся. Несомненно, это связано с тем что ни уже попробовали новую технику исполнения в материале, кому-то она далась легче, кто-то потратил много усилий чтобы перестроится с привычного стиля выполнения работы и для него это оказалось сложным. На мой взгляд, то что опрос носит больше положительных ответов, даёт нам сделать вывод, что тема интересна, востребована и актуальна, но для того чтобы ее давать нужно создать более благоприятные условия. На рисунке 7 можно увидеть количество ответов на диагностическом этапе и по итогам выполнения работы.

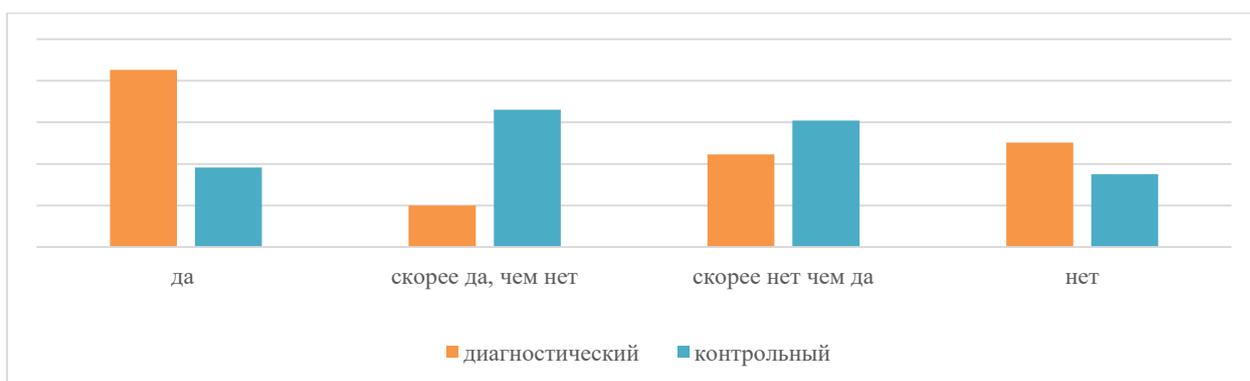

Рисунок 7 – Анкетирование на диагностическом и контрольном этапе

Учащиеся объяснили это тем, что им было недостаточно времени для выполнения работы в материале и предположили, что если увеличить длительность выполнения задания, то их продуктивность бы выросла.

На следующем графике мы можем увидеть, что изменилось отношение учащихся к напряжённости сеанса, то есть для большей части учеников удобнее более короткие сеансы. Но, несмотря на это, учащиеся отметили, что они хотели бы посещать занятия чаще – один раз в неделю, для того, чтобы не выпадать из творческого процесса. Учащиеся это объяснили тем, что занятие раз в неделю будет давать возможность находиться в тонусе, но также у них появится время для того, чтобы подготовиться к занятию и возможно внести коррективы или придумать какие-то новые креативные идеи, приобрести необходимые материалы. Один из не менее интересных вопросов, ответ на который был важен, как изменилось восприятие учащихся темы декоративно-прикладного творчества в глобальном смысле. На сколько им было бы интересно ознакомиться с более глубокой историей народного искусства и декоративно-прикладного творчества? На графике ниже можно увидеть, что мнение учащихся изменилось. Можно выдвинуть гипотезу, что ответы так разделились в связи с тем, что учащиеся привыкли к определенному «маршруту» урока, когда преподаватель дает тему, объясняет основные тезисы и ставит задачи и уже в процессе занятия сопровождает действия тематической информацией или углубляется в тему на примере определенных работ детей. Также стоит отметить, что

эксперимент проводился в группе, которая обучается по программе «живопись», которая более ориентирована на академические дисциплины, нежели на декоративно-прикладное творчество, а соответственно восприятие темы скорее за рамками обыденного.

На рисунке 8 мы можем увидеть визуально как изменились ответы на данный вопрос.

Рисунок 8 – Анкетирование на диагностическом и контрольном этапе

Однако, хотелось бы отметить, что в устной беседе, касающейся подведения итогов и рефлексии над заданием, которую проводил ведущий преподаватель группы, дети отметили, что им очень понравился подобранный визуальный ряд к уроку по работе в материале, а также презентация по теме «образ птицы в народном творчестве».

Далее мы провели контрольный замер, дав повторно выполнить тест Торренса. На графике ниже можно увидеть, как распределились показатели по всем компонентам во второй раз. (о – оригинальность, б – беглость, ан – абстрактность названий, сз – сопротивление замыканию, р – разработанность).

В абсолютном соотношении в количественном соотношении баллов мы можем увидеть на рисунке 9, что показатели немного подросли почти у всех.

Рисунок 9 – Тест Торренса: сравнительный анализ результатов
 Если сделать более расширенный график, учитывая каждый фактор – это даст нам больше информации. Динамику мы можем увидеть более детально, наложить его на первый график с результатами теста.

Как вы можете заметить на рисунке 10 в первом столбике у нас размещены результаты прохождения теста Торренса на диагностическом этапе, а вторые столбцы – это контрольный этап. Если посмотреть в другом ракурсе и сфокусироваться на отдельных показателях, опираясь на данные по каждому критерию, то мы можем увидеть, что снизилось сопротивление замыканию, незначительно выросла разработанность и абстрактность названий. Более детально рассмотреть результаты теста Торренса по каждому учащемуся можно на рисунке К1.

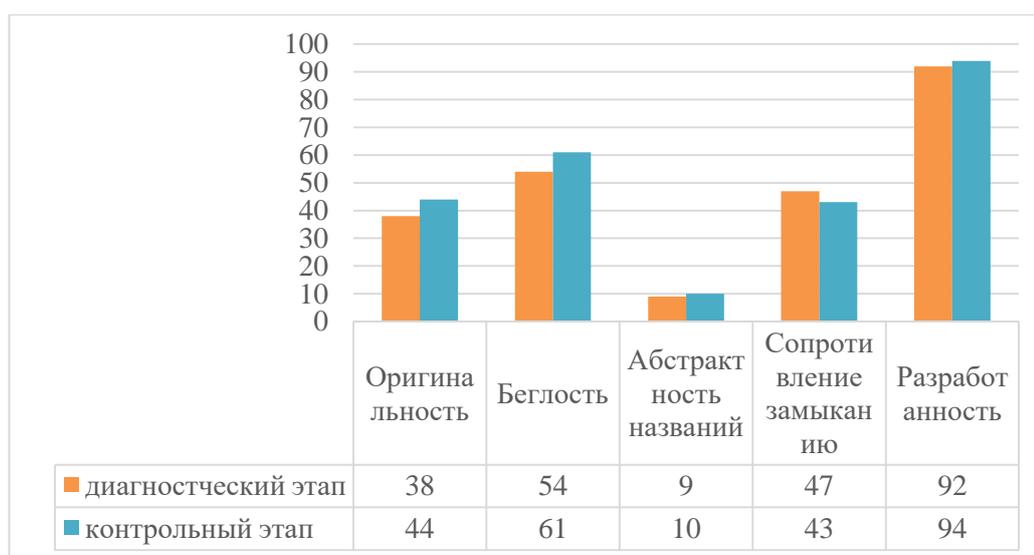

Рисунок 10 – Тест Торренса: сравнительный анализ результатов

На контрольном тестировании первый субтест показал более интересные результаты, чем в первый раз, это связано всё-таки с тем что учащиеся поняли, как его нужно выполнять, и старались выложиться по максимуму. На втором субтесте учащиеся немного расслабились, поэтому, поэтому там были более тривиальные рисунки. С подписью рисунков справились не все – некоторые просто забыли, что их можно подписать и сдали просто картинки.

Выводы по второй главе

Результаты констатирующего эксперимента продемонстрировали:

- уровень креативности в группе едва дотягивает до средних показателей;
- уровень напряженности среди учеников высоки, что мешает развитию творческой мысли и креативности;
- исходный уровень владения стилизацией – удовлетворительный;
- отсутствие методических материалов и педагогической модели для проведения уроков по текстильной композиции;
- формирование исследуемых профессиональных компетенций в существующих условиях недостаточно.

Результаты формирующего эксперимента продемонстрировали:

- уровень креативности в группе вырос;
- уровень напряженности среди учеников снизился, что позволило улучшить результаты;
- уровень развития навыка стилизацией вырос;
- на основе результатов исследования была составлена программа вариативной части по блоку «Декоративная композиция. Текстиль» для детской художественной школы;
- разработана система критериального аппарата и диагностический инструментарий, позволяющий определить уровень развития творческих способностей, учащихся на занятиях средствами

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.

По итогам формирующего эксперимента были разработаны методические рекомендации и сформировано пособие по стилизации и пошаговое пособие по работе в материале с фетром. Также сделана презентация в культурологическом аспекте о символизме и образе птицы в русском народном прикладном творчестве.

Обратная связь по проведенному циклу занятий показала, что проектный подход к заданию, соединяющему в себе развитие изобразительных навыков и работой в материале, на основе собственных эскизов оказалась интересна, полезна и продуктивна.

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.

С каждым годом развитие педагогов для учебных заведений становится не потребностью, а необходимостью, так как мы живём в непрерывно изменяющемся и развивающемся мире. Для того чтобы педагог мог успешно ориентировать в современных формах и методах обучения, ему необходимо регулярно совершенствовать свои знания, навыки и умения. Для педагогов-художников это неотъемлемая часть жизни, так как это специфическая сфера деятельности. Редко практикующий педагог-художник будет терять свой навык и насмотренность и ему будет сложнее консультировать учащихся, находить и корректировать ошибки. Проектное обучение является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, профориентации, но самое главное – повышения интереса к предмету изучения. Педагогическое проектирование стало универсальным инструментом, позволяющим обеспечить её системность, целеориентированность и результативность. Проектная деятельность позволяет педагогу реализовать работу так, чтобы организовать работу более лично-ориентированно, формируя личностные качества,

такие как ответственность, планирование своих действий, решение вопросов, анализ результата.

Суть проектной технологии – стимулировать интерес преподавателей к определенным вопросам, решение которых предполагает изучения материалов и овладение определенной суммой знаний и через проектную деятельность предполагающую практическое применение имеющихся и приобретенных знаний и через нестандартные подходы и методы повысить интерес к теме и замотивировать учеников погрузиться в процесс. Таким образом, здесь важен момент погружения в тему самого педагога и понимания того к какой финальной точке он и его подопечные должны прийти, какой результат мы хотим увидеть, какой должен быть в итоге творческий продукт и какими средствами мы будем стараться добиться этого результата. Нельзя пренебрегать и тем, что работа с детьми – это гибкий процесс. Средства, методы и приёмы могут варьироваться в зависимости от различных «переменных» и ситуации в целом.

При использовании в педагогической деятельности проектного подхода повышается уровень профессионально-педагогической компетентности педагогов в следующих направлениях:

- информационное расширение информационного поля, обогащение новой теоретической базой, повышения уровня уверенности в собственных знаниях, повышение уровня информационной и визуальной культуры;
- когнитивное активный процесс освоения педагогами современных образовательных технологий, повышение уровня компетентности в исследовательской и проектной деятельности, из чего следует качественный рост результативности образовательного процесса;
- коммуникативное создание необходимой атмосферы для взаимодействия с детьми, передача им коммуникативных навыков;
- самообразовательное повышение собственного уровня навыков и знаний.

По итогу эксперимента мы можем сформировать положения о проектировании плана-проекта индивидуальных образовательных траекторий, программ обучения, воспитания и развития, обучающихся:

- проект должен быть посильным для выполнения учениками;
- должны быть созданы необходимые условия для успешного выполнения проектов (сформировать соответствующую подборку дидактических материалов, образцов аналогичных работ, создание медиатеки, и так далее);
- вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение погружения в тему различными методами и средствами для того, чтобы у ученика была возможность выбора идеи и её успешной реализации в проекте);
- обеспечить управление проектом со стороны преподавателя – обсуждение выбранной темы и плана работы (включая время исполнения);
- обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме.

Проектные разработки педагога в области изобразительного искусства должны иметь по своей сути метапредметные и межпредметные связи. Таким образом с одной стороны идёт уплотнение знаний по дисциплине за счёт параллельного освещения изучаемого материала с точки зрения различных научных областей, а с другой стороны межпредметность дает возможность личностного совершенствования учащегося через его познавательное развитие. Оба эти момента насыщают процесс обучения и дают более полную картину изучаемого вопроса. Эстетическое воспитание и развитие художественных навыков, как известно, являются ведущими в концепции всестороннего развития личности. В целом, метапредметный подход предполагает, что учащиеся не только овладевают системой знаний, но и осваивают универсальные способы действий, с помощью которых они смогут использовать их для поиска нужной им информации.

Заключение

Одна из неисчерпаемых тем для исследований в области педагогики и психологии – это, конечно, тема творческих способностей и их развития. Поиск средств и методов, с помощью, которых можно и нужно развивать данные способности будет актуальной темой всегда, так как времена, меняясь, дают новые возможности. Но несомненно, одно из самых действенных и никогда не теряющих своей новизны средство – это изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и народные промыслы! Развитие творческих способностей – это многогранный и многомерный процесс на стыке различных видов деятельности, которые переплетаясь между собой дают совершенно потрясающий эффект – создание творческого продукта и совершенствование личности индивида.

Творчество, само по себе социально-обусловленный созидательный процесс, направленный на создание нравственно-эстетических культурных ценностей, а творческие способности являются частью целостной личности – её функцией. Без творчества невозможно изобретение нового, без него невозможно появление новых культурных произведений, будь то текст или изображение. Без творчества невозможно решение нестандартных проблем, которые подбрасывает жизнь, без него невозможно воспитание полноценной самостоятельной личности, способной справляться с жизненными вызовами.

В процессе обучения в детской художественной школе, одной из важнейших задач является формирования у учащихся интереса к творческому поиску, развития широкого кругозора и главное творческих способностей. Развивая творческие способности учеников, мы не столько подводим их к будущей профессии, сколько помогаем им стать разносторонней личностью, с богатым культурным содержанием и сформированными нравственно-эстетическими ценностями.

В процессе изучения темы мы столкнулись с рядом противоречий, несмотря на большое количество работ по исследованию творческих

способностей, о создании педагогических условий и взаимосвязи личности ребенка и творчества. Исследования, проведенные в рамках магистерской диссертации, помогли нам подтвердить гипотезу о том, что процесс развития творческих способностей средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции будет успешным и продуктивным. Это подтверждают результаты, приведенные в диссертационной работе.

Для подтверждения гипотезы была разработана, и апробирована модель методической системы развития творческих способностей, учащихся на занятиях средствами декоративно-прикладного творчества и народных промыслов на примере текстильной композиции.

Также, предварительно, для выявления показателей уровня сформированности способностей мы провели диагностическое анкетирование и тестирование, что показало нам недостаточное развитие данных способностей. На основе этого был разработан план заданий и упражнений для развития творческих способностей в области изобразительного и текстильного творчества. Известно, что учащиеся среднего школьного возраста – это очень благодатный возраст для развития творческих способностей, так как психологически и физиологически они уже созрели для серьёзных художественно-творческих задач, а их, пока еще детское восприятие позволяет продуцировать интересные и неординарные идеи. В этом возрасте дети пока еще открыты для нестандартных подходов и техник исполнения, а их идеи не страдают от засилья шаблонов. Все эти качества и свойства дают нам возможность выстраивать образовательный процесс так, чтобы направить творческую энергию учащихся в нужное нам русло.

Таким образом, в рамках магистерской диссертации мы провели теоретико-методологический анализ психолого-педагогической, учебно-методической литературы по проблеме исследования, смогли определить педагогические технологии, методы, обеспечивающие процесс развития

творческих способностей через деятельностный компонент, на основе изобразительного творчества и текстильной композиции. Далее мы определили содержание системы заданий и упражнений, наглядно-дидактического материала, позволяющего наиболее эффективно развивать творческие способности учащихся художественной школы. На основе исследований магистерской диссертации была разработана педагогическая модель, включающая в себя не только технические навыки, но и механизмы развития творческих способностей на стыке изобразительного и текстильного творчества. Формирование всесторонне развитой и творческой личности - одна из важнейших проблем современной системы дополнительного образования, а занятия декоративно-прикладным искусством – это источник формирования культурного кода личности и область освоения наследия культуры родного края и страны во всех формах его проявления: национального, регионального, общечеловеческого, исторического.

Список используемой литературы

1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе / И.В. Абакумова. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2003. – 480 с.
2. Аверин В. А. Психология личности: Учебное пособие. СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2001. 89 с.
3. Асмолов А. Г. Психология личности. Учебник, 1990. 368 с.
4. Асмолов А.Г. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / А.Г. Асмолов, В. А. Ясвин ; - Москва, 2001. 365 с.
5. Барадулин В. А. Основы художественного ремесла: Пособие для учителя. В 2 ч.; Под ред. В. А. Барадулина, О. В. Танкус.— 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 1986 г. 240 с.
6. Барадулин В.А. Народная роспись по дереву. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу: Пермь: Пермское книжное издательство – 1987 г. 190 с.
7. Белая Т.В., Косюга А.И., Мальцева О.И., Мальцева Л.В., Морозкина Е.А., Прокопова А.С., Турыгина Е.М., Филиппов А.Е., Шитова Е.С. Методика обучения декоративно-прикладному искусству: учебно-методическое пособие / Министерство науки и высшего образования РФ, КГУ, – Краснодар, 2021. 154 с.
8. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать. Книга для учителя / А. С. Белкин ; Москва : Просвещение, 1991. 176 с.
9. Богуславская И.Я. Народное искусство. Исследования и материалы – Спб: Государственный Русский музей; 1995 . 210с.
10. Богуславская И.Я. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1984 г. – 312 с.
11. Богуславская И.Я. Северные сокровища / И. Я. Богуславская. – Архангельск : Северо-западное книжное издательство, 1980. 78 с.

12. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов – М.. ПЕР СЭ, 2001 511 с.
13. Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999. 144 с.
14. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. М., 2008 186 с.
15. Даринская В.М. Влияние личностных оценок и эмоционального состояния ребенка на раскрытие его творческого потенциала и развитие способностей. // Семейная психология и семейная терапия. - 2001.- № 1.
16. Денисова Л. Ф. Лоскутная мозаика / Авт-сост. Денисова Л. Ф. – М.: Интербук-бизнес, 2005. 112 с.
17. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
18. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. СПб., 2004 701с.
19. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин ; Санкт-Петербург: Изд-во «Питер», 2009, 434 с.
20. Карпов А.В., Ященко Е.Ф. Психология способностей: Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. 516 с.
21. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М., 2005. 102 с.
22. Коменский Я.А. О воспитании: Золотой фонд педагогики / Сост. Н.М. Матвеева. М.: Школьная пресса, 2003. 192 с.
23. Куприна Н. Г. Развитие у младших школьников эмоционально ценностного восприятия произведений искусства как педагогическая проблема / Н. Г. Куприна, Э. Д. Оганесян // Педагогическое образование в России. - 2017. - № 3. – С. 1.
24. Леонтьев А.Н. Биологическое и социальное в психике человека // Вопросы психологии. 1960. № 4. – С. 23–39.
25. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 92 с.

26. Леонтьев А.Н. О некоторых перспективных проблемах советской психологии // Вопросы психологии. 1967. № 6. – С. 7–22.
27. Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии. 1960. № 1. С. 7-17.
28. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Концепция способностей б.м. Теплова: неосвоенный ресурс развития // Дифференциальная психология и психофизиология сегодня: способности, образование, профессионализм. 2021. №1.
29. Народное искусство России в современной культуре / Автор-составитель М. А. Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003 - 254 с.
30. Новиков С.Н., Ефремичева Н.В. Психологопедагогические аспекты формирования интереса школьников к изучению национальной художественной культуры на занятиях декоративно-прикладным искусством // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologopedagogicheskie-spekty-formirovaniya-interesa-shkolnikov-k-izucheniyu-natsionalnoy-hudozhestvennoy-kultury-na-zanyatiyah> (дата обращения: 09.05.2023). // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. №3.
31. Постановление о внесении поправок в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры" от 31 марта 2021 г. № 516
32. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: АН СССР, 1957. 328 с.
33. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М.: АН СССР, 1959. 354 с.
34. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории. Проблемы общей психологии. М.: Просвещение, 1976. 720 с.
35. Семенов С. Н. Диалектическая сущность творческого акта и пути формирования творческих способностей // Научно-технический прогресс и творчество. М. : Знание, 1987. 30 с.

36. Степанов С. Большая психологическая энциклопедия / С. Степанов // Школьный психолог. 2007. 81 с.
37. Сухомлинский В.А.: Как воспитать настоящего человека (этика коммунистического воспитания). Педагогическое наследие [текст] / В.А. Сухомлинский. - М.: Педагогика, 1990. 288 с.
38. Сухомлинский В.А.: О воспитании [текст] / Составитель и автор вступительных очерков С. Соловейчи. - М.: Политическое издательство, 1975. 272с.
39. Тарасенко Ю. О. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования художественных способностей учащихся детских художественных школ / Ю. О. Тарасенко. —2017. — № 38 (172). — С. 122-125.
40. Теплов Б.М. Избранные труды. В 2 тт. Т. 1. Психология музыкальных способностей. Москва: Педагогика, 1985. 328 с.
41. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии / К.Д. Ушинский. - Ленинград: Издательство Академии педагогических наук, 1948. 574с.
42. Dere, Zeynep. (2019). Investigating the Creativity of Children in Early Childhood Education Institutions. *Universal Journal of Educational Research*. 7. 652-658. 10.13189/ujer.2019.070302.
43. Akkanat, Çiğdem & Gökdere, Murat & Murat, Gökdere. (2018). The Effect of Academic Involvement and School Climate as Perceived by Gifted Students in Terms of Talent, Creativity and Motivation in Science. *Universal Journal of Educational Research*. 6. 1167-1174. 10.13189/ujer.2018.060606.
44. Chou, Pao-Nan & Chang, Chi-Cheng & Chen, Mei-Yin. (2017). Let's Draw: Utilizing Interactive White Board to Support Kindergarten Children's Visual Art Learning Practice. *Educational Technology & Society*. 20. 89-101.
45. Panciroli, C. (2019). Visual languages and culture of the educational professions. *Img Journal*, 1(1), 254–261.

46. Rahmat, Mohd & Au, Wing. (2019). Visual Art Education Teacher's Beliefs and Attitudes Toward Incorporating ICT into Art Classrooms. *Asian Journal of University Education*. 15. 285. 10.24191/ajue.v15i3.7814.

Приложение А

Классификация способностей

Рисунок А.1 – Визуальная схема компонентов структуры способностей на основе исследований Б.М. Теплова

Приложение Б

Виды способностей

Рисунок Б.1 – Структура творческих способностей

Приложение В

Структура творческих способностей

Рисунок В.1 – Структура способностей на основе исследований Дружинина

Приложение Г

Критерии оценивания

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ			
	Деятельностный критерий	Когнитивный критерий	Ценностно-ориентационный критерий
высокий уровень	<p>Понимает и принимает задачу, выходит за рамки заданий, обогащая образное решение. Вопросы задает редко, чаще всего испытывает затруднения выразительного характера (например, как передать настроение, характер и др.)</p>	<p>Свободно оперирует понятиями о народном дп, хорошо ориентируется в особенностях различных традиций народного дпт, может сопровождать ответы выразительной, точной и связанной речью, аккуратно и бережно относиться к готовой работе</p>	<p>Наличие творческой инициативы в изобразительной трактовке, замысла, который, появляясь до работы, в процессе деятельности совершенствуется и уточняется. В результате появляется интересная и оригинальная работа.</p>
средний уровень	<p>Понимает задачу, но чаще всего выполняет ее без собственной инициативы, не выходя за рамки задания. В процессе изображения нуждается в активной помощи педагога.</p>	<p>Имеет знания о народном декоративно-прикладном искусстве, частично может различить особенности различных традиций народного декоративно-прикладного творчества</p>	<p>Иногда выходит за рамки стереотипных решений. Часто берет за основу предложенные идеи и способы деятельности, изредка дополняя и изменяя их в ходе работы. Нередко не может воплотить собственные идеи.</p>
низкий уровень	<p>Не понимает задачу, действует по собственному желанию, либо задает множество технических вопросов. Часто просит о помощи, утверждает, что не может и не знает, как сделать.</p>	<p>Плохо ориентируется особенности различных традиций народного декоративно-прикладного творчества, имеет трудности в речевом сопровождении своей работы</p>	<p>Чаще всего использует стереотипы и шаблоны. Замысел появляется в процессе работы, либо принимает вариант, предложенный взрослым. Ребенок повторяет предьявленный образец, выполняя требуемый минимум</p>

Рисунок Г.1 – Критерии оценивания

Приложение Д

Педагогическая модель

Стратегический уровень. Концепция. Проект

ЦЕЛИ	ЗАДАЧИ
<p>Разработать методику проведения занятий, способствующих развитию творческих способностей</p>	<p>Изучить психологическую, педагогическую, методическую литературу по проблеме исследования;</p> <p>Изучить особенности развития творческих способностей;</p> <p>Изучить и проанализировать литературу по теме декоративно прикладного творчества и работы в материале;</p> <p>Изучить и проанализировать техники работы с текстилем и сопоставить с возрастными возможностями учеников;</p> <p>Разработать модель развития творческих способностей учащихся через декоративную композицию;</p> <p>Провести эксперимент.</p> <p>Разработать упражнения и задания для получения знаний и навыков работы с инструментами, предназначенными для шитья.</p> <p>Апробировать систему упражнений и заданий на ритм и стилизацию, декоративное упрощение предметов и растительных элементов.</p> <p>Анализ результатов.</p>

Тактический уровень. Содержательный компонент (инструменты и механизмы воздействия)

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ	МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ, МОТИВАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ	ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none"> • ТРАДИЦИОННАЯ • МОДУЛЬНАЯ • ИНФОРМАЦИОННАЯ 	<ul style="list-style-type: none"> • Одобрение со стороны педагога. • Создание комфортной атмосферы на занятиях. • Предоставление возможности самоутверждения среди одноклассников. • Организация вовлечения в творческий процесс. • Предоставление возможности творческого общения с педагогом и сверстниками. • Создание творческого продукта. • Предоставление возможности творческого общения с педагогом и сверстниками. • Создание творческого продукта. 	<ul style="list-style-type: none"> • ПРАКТИЧЕСКИЕ • САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

Продолжение Приложения Д

Операционный уровень (процессуальный компонент) Определение ситуации		
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ	ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ	ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ
<ul style="list-style-type: none"> - Наглядные - Словесные - Практические - Презентационные - Самостоятельные работы - Индивидуальные 	<ul style="list-style-type: none"> - наглядность; - принцип связи теории с практикой; - принцип последовательности и систематичности; - принцип объективности и научности; - доступность 	<ul style="list-style-type: none"> • Изучение специальной литературы и наглядных пособий по ДПИ • Демонстрация и взаимодействие с предметами старины (предметы из натурного фонда) • Презентация поэтапного выполнения задания • Практические приёмы работы с инструментами и материалами

Контрольно-регулирующий компонент

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЯ	УМЕНИЯ	НАВЫКИ
<ul style="list-style-type: none"> - Основные понятия «ритм», «композиционный центр», «стилизация»; - Знания о работе с материалами; - Знакомство с историей возникновения народных промыслов; 	<ul style="list-style-type: none"> - Организовывать изобразительную плоскость; - Базовое умение обращения с инструментами работы с текстилем (иголки, нитки, нитковдеватели); - Умение изображения предмета с помощью обобщения света и тени и разбивки на большие плоскости для передачи объема. 	<ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с текстилем и инструментами для шитья. - Навыком использования ограниченной/заданной цветовой палитры для выразительности работы

Рисунок Д.1 – Педагогическая модель

Приложение Е

Матрица оценки результатов

Таблица Е.1 – Матрица оценивания выполненных работ по заданиям

Задание Критерии	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
Стилизация птиц (графическое упражнение)	Свободное владение стилизацией формы объектов при помощи изменения пропорций упрощением формы, придание объекту наибольшей выразительности и образности. Оригинальность и креативность образов Самостоятельный поиск и подбор аналогов для стилизации. Уверенное владение линией, пятном и штрихом. Умение грамотно компоновать предметы в листе. Аккуратность исполнения. Законченность работы.	Владение стилизацией формы объектов при помощи изменения пропорций упрощением формы. Выполнение стилизации по предложенным образцам. Уверенное владение линией, пятном и штрихом. Умение компоновать предметы в листе. Допускается небрежность в работе, но присутствует целостность и оригинальность образов, Законченность работы	Понимание стилизации формы объектов при помощи изменения пропорций упрощением формы. Оригинальность образов. Попытка придания образности объекту. Владение линией, пятном и штрихом. Присутствует целостность образов и формы. Законченность работы Аккуратность исполнения.
Разработка эскизов «Сказочной птица»	Свободное владение стилизацией формы объектов при помощи изменения пропорций упрощением формы, придание объекту наибольшей выразительности и образности с	Выполнение стилизацией формы объектов при помощи изменения пропорций упрощением формы. Придание объекту образности. Оригинальность образа.	Геометризация и упрощение формы объектов при помощи изменения пропорций и подобия формы. Оригинальность и креативность образа. Учетывание при стилизации

Продолжение Приложения Е

Продолжение таблицы Е.1

Задание Критерии	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
	<p>помощью характера линий и форм. Учитывание при стилизации особенностей материала «фетр» (плоские простые фигуры). Умение рассматривать стилизацию одного и того же объекта в различных вариациях. Оригинальность и креативность образов. Грамотная компоновка в листе Выполнение в ограниченной монохромной гамме: умение передать правильные ритмичные тональные соотношения частей к целому изображению. Владение техникой плотных выкрасок гуашью. Аккуратность исполнения. Законченность работы</p>	<p>Выполнение хотя бы трёх вариаций стилизации на один образец объекта. Учитывание при стилизации особенностей материала «фетр» (плоские простые фигуры) Выполнение тональных монохромных эскизов в технике гуашевых выкрасок. Интересная компоновка в листе. Законченность работы</p>	<p>особенностей материала «фетр» (плоские простые фигуры) Выполнение тональных монохромных эскизов Интересная компоновка в листе.</p>
<p>Выполнение цветового картона «Сказочная птица»</p>	<p>Умение самостоятельно определиться на конечном варианте, который будет выбран из</p>	<p>Масштабирование и доработка изображения. Возможны изменения характера изображения в пользу большей</p>	<p>Масштабирование и доработка изображения, выбранного преподавателем. Подбор теплой или холодной цветовой</p>

Продолжение Приложения Е

Продолжение таблицы Е.1

Задание Критерии	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
	<p>предыдущего задания с эскизами. Выбор формата-основы для будущего изделия (прямоугольник/круг /треугольник/овал и т.д.). Грамотное масштабирование изображения и соразмерность формату. Подбор гармоничной ограниченной цветовой гаммы на основе тонального эскиза. Владение знаниями о характере и влиянии цвета при создании образа</p> <p>Добавление элементов для детализации изображения. Возможно появление орнаментальных элементов для усиления образа и поддержки композиции в формате. Владение техникой плотных выкрасок гуашью. Аккуратность исполнения и законченность работы.</p>	<p>выразительности формы и условностей материала будущего изделия. Подбор ограниченной цветовой гаммы на основе тонального эскиза. Владение знаниями о характере и влиянии цвета при создании образа. Владение техникой плотных выкрасок гуашью. Законченность работы.</p>	<p>гаммы на основе тонального эскиза и особенностей образа объекта. Владение техникой плотных выкрасок гуашью. Законченность работы</p>

Продолжение Приложения Е

Продолжение таблицы Е.1

Задание Критерии	Отлично	Хорошо	Удовлетворительно
<p>Выполнение сборки текстильной композиции «Сказочная птица»</p>	<p>Подбор гармоничной цветовой гаммы из существующей палитры материала, которая максимально бы передала бы образность объекта. Умение пользоваться инструментами для шитья. Умение организовать рабочее пространство. Понимание принципа раскройки деталей и свойств материала, порядка сборки текстильной композиции. Уверенное и аккуратное использование различных стежков и строчек. Умение применять различные материалы для декорирования помимо ниток (бусины, пуговицы, сетка, шнуры, бисер и пр.) Знание и соблюдение техники безопасности. Аккуратность и законченность изделия.</p>	<p>Подбор цветовой гаммы из существующей палитры материала. Умение пользоваться инструментами для шитья и раскроя. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами для шитья и раскроя. Использование различных стежков и строчек. Умение правильно разложить и собрать в правильном порядке детали изображения. Импровизация в детализации и декорировании изображения. Аккуратность и законченность изделия.</p>	<p>Подбор цветовой гаммы из существующей палитры материала. Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами для шитья и раскроя. Использование различных стежков и строчек. Импровизация в детализации и декорировании изображения. Законченность изделия.</p>

Приложение Ж

Фотоотчёт

Рисунок Ж.1 – Наглядные пособия. Презентация темы

Продолжение Приложения Ж

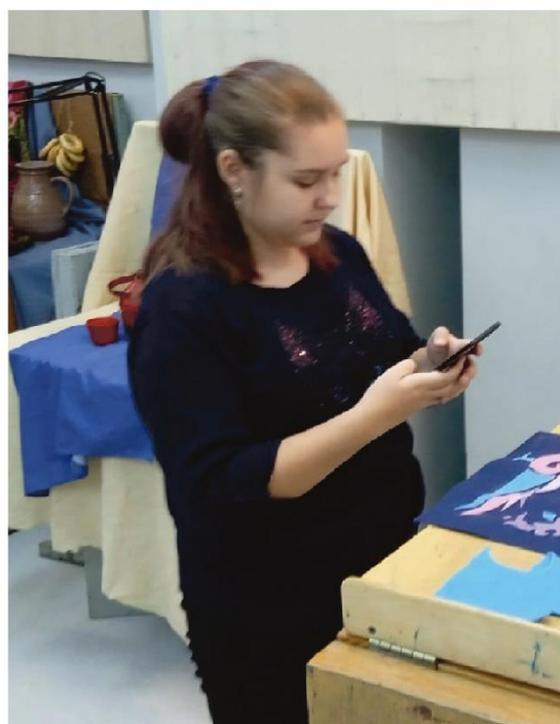

Рисунок Ж.2 – Выполнение учениками работы в материале

Приложение И

Методические разработки для блока уроков

СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

дидактические материалы к уроку по декоративной композиции

Соливерстова А.А.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

Для урока следует подобрать фотографии характерных птиц в простых ракурсах.

Ученики должны выбрать не более 3-х птиц, которые будут разные по характеру и окраске.

Следует обсудить с учениками, какие выразительные средства можно передать фактуру перьев птиц, как лучше закончить в листе, так чтобы оставалось место для развития идей как можно будет стилизовать птиц, какие образы они видят, какой характер у этих птиц.

СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

Цель: формирование умения создавать упрощенный выразительный образ предмета с помощью графических средств выразительности

Задача: синтез новой формы на основе первоначальных характеристик: упрощение, стилизация и трансформация формы трех объектов при помощи изменения пропорций, характера линий, придание определенных новых качеств или свойств.

НАЧАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

После беседы и обсуждения образов птиц и их стилистических решений, можно предложить учащимся изобразить для составления задания учениками предлагаются ознакомиться с первоначальными образцами работ, которые будут размещены на стендах наглядные пособия.

Такие образцы у учеников будут формировать представления и понимание того, как можно закончить лист и листе как типично и какие варианты стилизации применять.

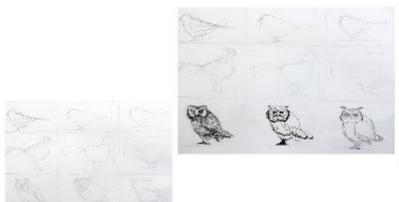
Так же стоит на эти примеры, ученики смогут увидеть как эту задачу решают другие ученики.

НАЧАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

Так же можно продемонстрировать презентации с вариантами стилизации птиц в различных графических техниках: на мониторе, подборочно в сети интернет.

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

Для выполнения данного задания нам понадобится бумага А4, простейшие материалы: карандаш, ластик, линейка, игла, нитка.

При выполнении работы у нас будет стилизация трех птиц.

Первым нам необходимо рассмотреть выбранную птицу, на сколько это подходит по пропорциям, композиции, цвету. Для того чтобы определиться с стилизацией формы, надо сначала с ней познакомиться.

Такие образцы работы должны показывать форму и конструкцию объекта, пропорции, окраску, общую схему и его детали.

На втором этапе мы будем упрощать птицу, обобщая на более простые формы и плоскости и разбивая на более простые формы, упрощаемые элементы.

На третьем этапе следует максимально упростить объект, можно придать ему более выразительные черты или дать пародийный, гиперболизированный характер формы.

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

Свободное видение стилизованной формы объекта при помощи изменения пропорций, упрощения формы, придание объекту небольшой выразительности и образности.

Целостность, оригинальность и целостность образов.

Упрощение видения выразительности средства в графике: линия, пятно, точка и штрих.

Самостоятельный поиск и подбор материалов для стилизации.

Выполнение стилизации по определенным образцам или выбранным самостоятельно.

Уверенное владение линией, пятном и штрихом.

Умение грамотно закончить подметки в листе.

Аккуратность исполнения.

Законченность работы.

Рисунок И.1 – Дидактические материалы. Презентация к теме урока «Стилизация птиц»

Продолжение Приложения И

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ "СКАЗОЧНАЯ ПТИЦА"

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ
ПО ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Селиверстова А.А.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЭСКИЗИРОВАНИЕ

Цели: Поиск идей, линейных и пятновых эскизов (с учетом техники исполнения работы).

Задачи: Адаптация стилизованного изображения для дальнейшего использования в работе с текстильными материалами.
Поиск графического варианта изображения и дальнейшее тональное и цветное решение.
Учитывание при стилизации особенностей материала.
Попытка проработать ритмичные тональные соотношения частей в целомю изображении.
Подбор цветовой гаммы, учетная цветовая палитра материала.
Детализация рисунка при масштабировании.

СТИЛИЗАЦИЯ ПТИЦ

После демонстрации презентации об истории образа птицы в декоративно-прикладном творчестве, беседе с учениками и обсуждении образов птиц и пластических решений, мы переходим и поисковому графическому эскизу.

Мы можем воспользоваться выбранным вариантом из управления на стилизацию. Но так же, можно опираться на эти эскизы. Мы можем усовершенствовать и дополнить их деталями.

ТОНАЛЬНЫЙ ЭСКИЗ

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС

Выполнение поисковых пятновых и тональных эскизов на основе выбранного варианта из управления на стилизацию.

Увеличение выбранной птицы до А4 формата и выполнение плоскостных выхрások гуашевыми красками в монохромной гамме.

ТОНАЛЬНЫЙ ЭСКИЗ

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС

Для выполнения данного задания нам понадобятся бумага А4, простой карандаш, линейка, степлер, гуашь, кисти, белая и черная канцелярская резинка.

На этапе когда мы выбрали линейное изображение нашей птицы, мы должны его масштабировать до размера А4, так как будущая работа в материале будет ограничена этим форматом.

Нам необходимо максимально обобщить большие силуэты и дополнить их значимыми деталями. Так как при масштабировании у нас получается больше расстояния между деталями, необходимо детализировать некоторые части птицы, чтобы она не казалась пустой.

ЦВЕТОВОЙ ЭСКИЗ

НАЧАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ

Также мы можем добавить графическое изображение материала изображения птиц в цветном варианте.

ЦВЕТОВОЙ ЭСКИЗ

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС

Для выполнения данного задания нам понадобятся бумага А4, простой карандаш, линейка, степлер, гуашь, кисти, белая и черная канцелярская резинка.

Когда у нас будет готов монохромный вариант нашей птицы, мы переходим в важной части нашей работы. **Работа в материале:** это как правило, усложнение цветовой палитры материала. Поэтому выбирая образное решение мы будем опираться на ограниченную гамму и подбирать те оттенки которые нам доступны. В этом есть и плюсы, и минусы – когда мы ограничены в каком-то ресурсе, мы вынуждены подталкивать наши творческие способности на максимум, чтобы решить эту креативную задачу.

ЦВЕТОВОЙ ЭСКИЗ

ХОД РАБОТЫ ПРОЦЕСС

Исходя из того что у нас есть заданная цветовая палитра мы должны скомпоновать и сбалансировать определенное количество оттенков.

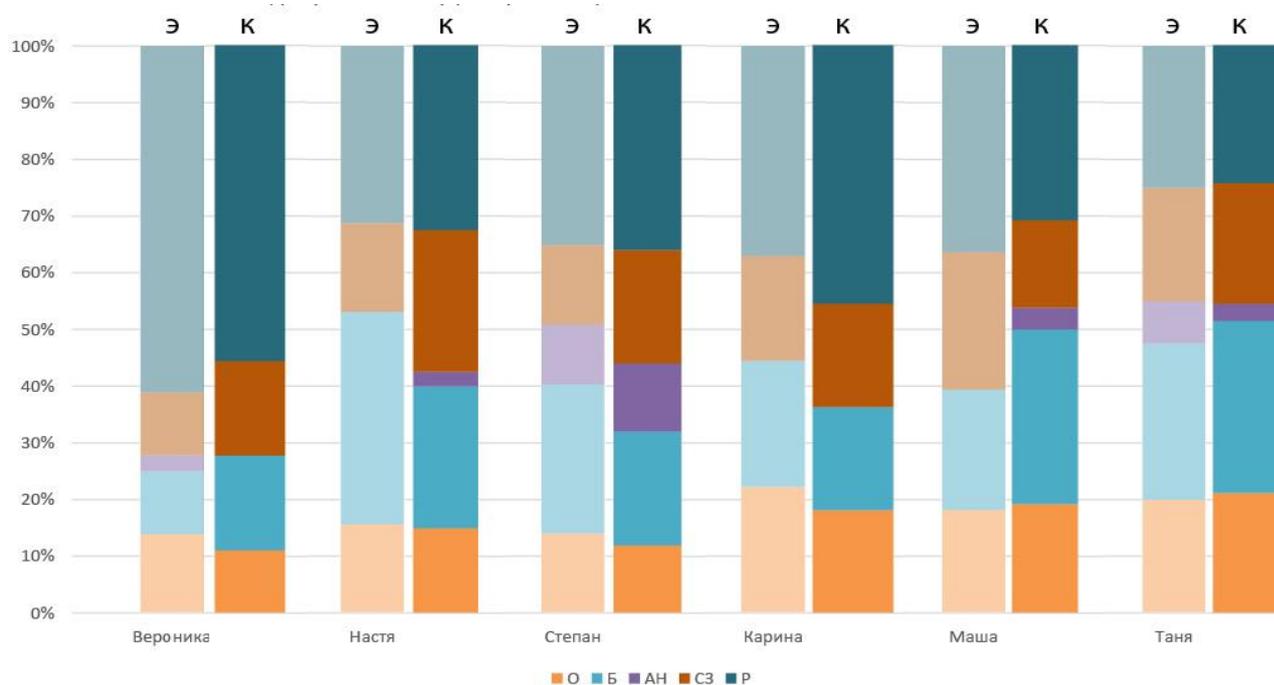
Мы можем пойти по более легкому пути и просто выбрать теплую или холодную гамму и подобрать ее по тональности нашего монохромного эскиза, в можем использовать более сложные ходы с гармонизацией тепло-холодной гаммы.

Творческая стилизация в изобразительном искусстве имеет индивидуальный характер, подталкивает авторское видение и художественную проработку восприятия явления и объектов окружающей среды и как результат, изображения их в элементах новизны.

Рисунок И.2 – Дидактические материалы. Презентация к теме урока «разработка эскизов к работе «Сказочная птица»»

Приложение К

Диаграммы анализа результатов теста Торренса

(о - оригинальность, б - беглость, ан - абстрактность названий, сз - сопротивление замыканию, р - разработанность)

Рисунок К.1 – Сравнительный анализ показателей результатов по тесту Торренса, с учётом отдельных показателей по каждому учащемуся