

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

Гуманитарно-педагогический институт

(наименование института полностью)

Кафедра «Дошкольная педагогика, прикладная психология»

(наименование кафедры)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Дополнительное образование

(направленность (профиль))

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему **РАЗВИТИЕ У ПОДРОСТКОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ «ДИЗАЙН» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Студент

Н.В. Парфёнова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный

Г.М. Клочкова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

руководитель

Руководитель программы д.п.н., профессор И.В. Непрокина

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

(личная подпись)

« » _____ 2018г.

Допустить к защите

Заведующий кафедрой д.п.н., профессор О.В. Дыбина

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

(личная подпись)

« » _____ 2018г.

Тольятти 2018

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Теоретические аспекты развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования	
1.1 Теоретический анализ проблемы развития художественно-творческих способностей подростков.....	11
1.2 Особенности развития художественно-творческих способностей детей подросткового периода в системе дополнительного образования....	18
Выводы по первой главе.....	30
Глава 2. Экспериментальная работа по развитию художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования	
2.1 Изучение уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.....	32
2.2 Организация и осуществление процесса развития художественно-творческих способностей подростков посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.....	52
2.3 Выявление динамики в уровне художественно-творческих способностей подростков.....	67
Выводы по второй главе.....	83
Заключение.....	84
Список используемой литературы.....	86
Приложения.....	90

Введение

Актуальность. Модернизация образования, происходящая в обществе, предъявляет новые требования к раскрытию творческих способностей человека, делает особенно актуальной проблему развития творческой активности как интегрального качества личности, более приспособленного к адаптации в новой социально-экономической среде. В подобных условиях становится особенно востребовано формирование у всех людей творческого подхода, активной жизненной позиции в труде, учёбе, работе.

Актуальность развития творческих способностей объясняется и тем, что данный процесс является основополагающим фактором целостного гармоничного процесса развития самой личности человека. Стимулирование творческих способностей подростков во многом предопределяет весь ход дальнейшей самореализации человека. Структура творческих способностей сама по себе обладает большим педагогическим потенциалом, что уже является поводом для разнонаправленных исследований, как самих творческих способностей, так и различных факторов, влияющих на их развитие.

Одной из особенностей детей подросткового возраста является то, что они далеко не всегда направлены на определение смысла творческого развития, на познание себя и оценку своих возможностей и способностей. Часто подростки испытывают трудности как объективные, так и субъективные и нуждаются в грамотной целенаправленной педагогической поддержке и стимулировании личностного развития. Значительная роль в этом принадлежит дополнительному образованию, как самостоятельному источнику образования, способствующему достижению ключевых компетентностей ребенка.

Программы современного школьного образования частично направлены на возможность учащихся развиваться как личность, посредством развития своих творческих способностей. Современная школа имеет недостаточное обоснование и разработку теоретико-методологических аспектов, а также технологическое обеспечение процесса развития творческого потенциала личности. Общее образование, представленное средней школой, ставит своей целью дать общие и разносторонние знания в обязательном порядке. Дополнительное образование, представленное школами искусств, кружками и объединениями по интересам, занимается развитием личности в направлениях, соответствующих интересам учащихся и их индивидуальным способностям.

Различные аспекты развития детей и подростков, а также психология творчества были предметом изучения в работах А.Н. Лука, Б.М. Теплова, В.С. Мухиной, Л.С. Выготского, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, Я.А. Пономарева, и др. Структура художественных способностей представлена в работах В.И. Кириенко. Идеи о специфике функционирования дополнительного образования разработаны А.И. Щетинской, В.И. Семеновой, Е.Б. Евладовой, О.Е. Лебедевым и др.

Изучив литературу, научные публикации, диссертационные работы и проанализировав различные подходы к развитию творческих способностей подростков посредством дополнительного образования, было определено, что и в теоретическом, и в практическом плане, тема широко представлена в многочисленных исследовательских работах. Однако в условиях модернизации системы образования она остается открытой для научного поиска.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена важностью развития творческих способностей подростков в условиях социально-экономических преобразований и необходимостью поиска новых

теоретических и практических разработок по организации данного процесса в соответствии с модернизацией системы образования.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить ряд **противоречий между:**

– требованием общества к личности ребенка, обладающего художественно-творческими способностями и недостаточным развитием таких способностей у подростков;

– важностью развития художественно-творческих способностей каждого подростка и недостаточной разработанностью психолого-педагогических условий, повышающих результативность данного процесса в системе дополнительного образования;

– необходимостью оптимизации психолого-педагогических условий развития художественно-творческих способностей подростков и недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения данного процесса в системе дополнительного образования.

Выделенные противоречия обусловили постановку **проблемы исследования:** каким образом программа «Дизайн» повлияет на развитие художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

Это обусловило выбор темы исследования «Развитие у подростков художественно-творческих способностей посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования»

Цель исследования: теоретически обосновать и проверить на практике возможности программы «Дизайн» в развитии художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

Объект исследования: процесс развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

Предмет исследования: развитие у подростков художественно-творческих способностей посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

Гипотеза исследования: развитие художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования возможно, при выполнении следующих педагогических условий:

– разработана программа «Дизайн» художественной направленности в соответствии с особенностями системы дополнительного образования;

– определены этапы работы с подростками, отражающие логику овладения ими художественно-творческих умений в соответствии с возрастными особенностями;

– разработано методическое обеспечение программы «Дизайн», включающее тематическое планирование, упражнения, визуальный и раздаточный материал.

В соответствии с целью, предметом и гипотезой исследования определены **задачи исследования:**

1. Изучить психолого-педагогическую литературу и теоретические подходы к развитию художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования; охарактеризовать понятийно-категориальное поле исследования.

2. Разработать психолого-педагогические условия развития художественно-творческих способностей у подростков посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

3. Экспериментально проверить влияние программы «Дизайн» на развития художественно-творческих способностей подростков в системе ДО.

Теоретическую основу исследования составляют:

– работы отечественных и зарубежных ученых, в которых рассматривается психология творчества и различные аспекты развития

детей и подростков (Б.М. Теплов, В.С. Мухина, Л.С. Выготский, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн и др.);

– исследования структуры художественных способностей и изобразительного искусства (В.И. Кириенко и др.)

– специфика функционирования дополнительного образования (А.И. Щетинская, В.И. Семенова, Е.Б. Евладова, О.Е. Лебедев и др.).

Методы исследования. В ходе исследования была использована система взаимодополняющих методов:

– теоретические: теоретический и сравнительный анализ, обобщение и классификация научных данных, сравнение;

– эмпирические: диагностические (анкетирование, тестирование), изучение передового педагогического опыта, экспериментальные, практические (анализ продуктов деятельности);

– статистические: методы статистической обработки данных, методы математической статистики.

Экспериментальная база исследования. Экспериментальное исследование осуществлялось на базе СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрани. В эксперименте приняли участие обучающиеся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в количестве 12 человек в возрасте 13-17 лет.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в течение двух лет и состояло из трех этапов.

Первый этап – (сентябрь 2016 – февраль 2017) – поисково-теоретический. Изучалась и анализировалась специальная литература по избранной теме, формулировалась проблема исследования, определялись объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы исследования; разрабатывалась стратегия экспериментальной работы.

Второй этап – (март 2017 – февраль 2018) – опытно-экспериментальный. Проводились констатирующий, формирующий эксперименты. Изучалась проблема развитие у подростков художественно-

творческих способностей посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования».

Третий этап – (март 2018 – июнь 2018) – заключительно-оценочный. Проводился сравнительный анализ результатов экспериментальной работы; формулировались основные выводы по проблеме исследования; систематизировались и обрабатывались качественные и количественные результаты, теоретико-экспериментальные материалы исследования оформлялись в виде диссертации.

Научная новизна исследования состоит в выявлении степени изученности проблемы, определении, теоретическом обосновании и экспериментальной проверке условий развития художественно-творческих способностей подростков посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении новых форм теории и практики развития художественно-творческих способностей подростков средствами программ дополнительного образования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования на практике диагностических методик по изучению уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования, по определению содержания, форм и методов организации развития художественно-творческих способностей подростков посредством программы «Дизайн».

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов исследования обеспечивается опорой на концептуальные положения психологии и педагогики; комплексностью и адекватностью методов теоретического и опытно-поискового исследования, соответствующих предмету, цели, задачи научного поиска; объективностью способов оценки результатов эксперимента.

Апробация и внедрение результатов исследования.

В магистерской диссертации представлен опыт работы научной и педагогической деятельности автора в качестве педагога изобразительного искусства и дизайна в системе дополнительного образования.

Результаты экспериментальной работы обсуждались на педагогических советах и собраниях методического кабинета учреждения дополнительного образования СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрани.

Разработанные автором диагностические материалы (критерии, показатели и диагностические методики) использовались педагогами СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрани в практической деятельности по развитию художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

Основные идеи и результаты исследования докладывались на научно-практической конференции «Студенческие Дни науки в ТГУ» (2018 год, г. Тольятти). Было опубликовано 4 статьи по теме диссертации.

Положения, выносимые на защиту:

1. Художественно-творческие способности подростков – это такие свойства личности ребенка, как художественное мышление и богатое воображение, зрительная память, эстетические ценности, эмоциональное отношение, способность высказывать оригинальные идеи и высказывать новые, волевые свойства личности ребенка, являющиеся условием успешного осуществления художественно-творческой деятельности.

2. Развитие художественно-творческих способностей подростков осуществляется педагогом в системе дополнительного образования и осуществляется поэтапно.

3. Реализация выделенных психолого-педагогических условий предполагает разработанную программу «Дизайн» художественной направленности в соответствии с особенностями системы дополнительного образования и её методическое обеспечение,

включающее тематическое планирование, упражнения, визуальный и раздаточный материал.

Структура и объём диссертации обусловлены логикой научного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы (45 источников) и приложений.

Глава 1. Теоретические аспекты развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования

1.1 Теоретический анализ проблемы развития художественно-творческих способностей подростков

Рассмотрим и обобщим разнообразные взгляды на сущность и содержание таких понятий, как: способности, творчество, творческие способности, художественные способности.

Способности – это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода деятельности.

Творчество – процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового.

Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.

Художественные способности – способности к художественному творчеству в определенной сфере искусства, характеризующие степень освоения этой деятельностью как в мировоззренческом плане (способность продуцировать идею произведения искусства, которая вызовет отклик у зрителя), так и в техническом (умение выбрать средства художественной выразительности и навыки, делающие эти средства эффективными).

Различные аспекты развития детей и подростков, а также психология творчества, были предметом изучения в работах А.Н. Лука, Б.М. Теплова, В.С. Мухиной, Л.С. Выготского, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна, Я.А. Пономарева, и др.

В исследованиях Б.М. Теплова представлено утверждение, что способности создаются в деятельности. Он рассуждает о том, что: «Способности существуют в развитии, а их развитие возможно только в

деятельности. Одной из важнейших особенностей психики человека является возможность компенсации одних свойств другими, поэтому относительная слабость одной из способностей не исключает возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень широких пределах компенсирована другими, более развитыми у человека. Отдельные способности не просто существуют независимо друг от друга или сосуществуют рядом друг с другом. Каждая способность приобретает иной характер, изменяется, в зависимости от наличия и степени развития других способностей. Согласно этому, невозможно переходить от отдельных способностей к возможности успешного выполнения человеком той или иной деятельности. Этот переход может быть осуществлен только через такое понятие, как «одаренность». Это такое особое сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения различного уровня успеха в выполнении той или иной деятельности»[32]. Однако, понятие «одаренность», по мнению Б.М. Теплова, не имеет смысла без соотнесения его с конкретными, исторически развивающимися формами общественно-трудовой практики. Он выделял очень важное обстоятельство, что от одаренности зависит не сам успех в выполнении деятельности, а только возможность достижения этого успеха.

По мнению С.Л. Рубинштейна: «Способности имеют органические, наследственные предпосылки для их развития в виде задатков. Он утверждает, что начальные природные различия между людьми это различия не в самих способностях, а непосредственно в задатках. Способности, развиваясь из задатков, не являются функцией задатков как таковых, а функцией развития, в которое задатки входят как предпосылка. Включаясь в развитие личности, они сами развиваются, т. е. преобразуются и изменяются. Наследственные предпосылки развития

способностей человека обуславливают, но не определяют одарённости человека и возможностей его развития» [26].

С.Л. Рубинштейн определял способность, как сложное синтетическое образование личности, которое выявляет ее пригодность к определенной деятельности. Способность формируется в деятельности, являясь пригодной для нее. Реализуясь в различных достижениях, и проявляются способности, а также развиваются и формируются. Способности человека отрабатываются на том, что он делает. То, что человек сделал, является реализацией и развитием способностей, а не только проявлением его заранее фиксированных способностей. Он считал, что главными показателями, определяющими способности, являются легкость усвоения новой деятельности и перенос выработанных индивидом способов восприятия и действия с одной деятельности на другую.

У детей развитие способностей происходит в процессе воспитания и обучения. Способности ребёнка формируются в результате овладения содержанием материальной и духовной культуры, науки, техники, искусства, которое он осваивает в процессе обучения. Начальной предпосылкой развития способностей служат врождённые задатки, с которыми рождается ребёнок. Индивидуальные различия способностей детей требуют индивидуализированного подхода к процессу обучения. Существует тесная взаимосвязь между всесторонним развитием способностей и интересами. Так как развитие способностей совершается в деятельности, которая стимулируется интересами, а сам интерес к той или иной деятельности поддерживается её успешностью, которая обусловлена соответствующими способностями [26].

С.Л. Рубинштейн сформулировал основное правило для развития способностей человека: «Развитие способностей совершается по спирали: реализация возможности, которая представляет способность одного уровня, открывает новые возможности для дальнейшего развития

способностей более высокого уровня. Одаренность человека это диапазон новых возможностей, который открывает реализация уже имеющихся возможностей»[26].

Таким образом, Б.М. Теплов, как и С.Л. Рубинштейн, утверждают, что способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Авторы пишут о взаимной обусловленности этих понятий: с одной стороны, способности – предпосылка овладения знаниями, умениями, с другой – в процессе этого овладения они и формируются.

Л.С. Выготский характеризует способности с трех сторон: «С одной, способности, как существующие в культуре способы взаимодействия с действительностью. С другой стороны, развитие способностей в контексте подчинения закономерностям целостного развития сознания. И с третьей – развитие способностей характеризуется освоением ребенком достижений культуры»[7].

Выготский определил понятие о задатках, утверждая, что развитие способностей сложный процесс, когда врожденные структуры и задаваемые ребенку работают как единый механизм и подчиняются общей логике развития высших форм психики. Он также утверждает, что: «Исходя из сказанного, принципиальным для понимания развития способностей является роль знаковых средств в перестраивании психических функций, включении их во все более сложные структурные объединения. Поэтому, процесс развития способностей является интегративным образованием существующих в культуре способов человеческого познания»[7].

Р.С. Немов разработал свою систему на основе более современных представлений, придерживаясь критериев, выделенных Б.М. Тепловым, об определении понятия способности, разделив способности на общие и специальные. По его мнению: «С точки зрения психофизической функциональности выделяются общие способности: моторные, анемические, умственные, речевые и другие»[20].

Р.С. Немов, ориентируясь на виды специфической деятельности, в которой способности могли бы проявляться, выделил специальные способности: математические, лингвистические, технические, музыкальные, литературные, художественно-творческие и другие. Он так же разделил учебные и творческие способности: «Учебные способности определяют успешность усвоения человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности. Творческие способности определяют генерирование новых идей, создание предметов материальной и духовной культуры, открытий и изобретений»[20].

«Способности сами по себе еще не определяют творческий потенциал человека. В единстве с другими способностями формируется и творческая способность. Поэтому, её составляющие психические свойства и качества – повышенная восприимчивость, образное видение, развитое творческое мышление, ассоциативное богатство чувственности и интеллекта – обеспечивают успех во всех видах творческой деятельности, завершающейся созданием продукта деятельности»[20].

Структура и содержание художественных способностей также представлены в психолого-педагогической литературе. Темы исследований, затрагивающих художественное творчество, касаются соотношения формы и содержания художественного образа. Так как, изобразительное творчество – это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов.

В.И. Кириенко рассматривает художественные способности: «как определенные свойства зрительного восприятия, а именно:

- способность воспринимать объект как устойчивое системное целое в сочетании всех его свойств, даже если некоторые части этого целого в текущий момент не наблюдаются (целостность восприятия);
- способность оценивать в рисунке отклонения от горизонтальных и вертикальных направлений;

– способность оценивать степень приближения выбранного цвета к белому;

– способность оценивать перспективные сокращения.

Эти способности позволяют сформировать только примерное представление об изображаемом предмете и не определяют возможности изобразить его. Способности такого рода восприятия не позволяют создать выразительный творческий образ»[14].

Одним из важнейших компонентов художественных способностей в изобразительном искусстве, по мнению В.И. Кириенко, является способность целостного или синтетического видения. Он утверждает, что: «Большое значение имеют способность возникновения зрительно-кинестетических ассоциаций и ряд двигательных реакций, связанных с мышечным «чувством».

Такой психологический процесс, как воображение тесно связан с процессом творчества. Воображение присуще каждому человеку, но по его направленности, яркости и силе люди отличаются. Этот процесс особенно выражен в детстве и в раннем подростковом возрасте, но постепенно он утрачивает свою силу и яркость. По мнению ряда авторов, это происходит потому, что в период обучения функция воображения утрачивает свою значимость и не развивается. Фантазия и воображения не нужны, чтобы запомнить правило или усвоить информацию.

Направленная активность может стать основанием для развития воображения, необходимо включение воображения в решение какой-то проблемы, задачи. Воображение позволяет увидеть промежуточные стадии создания продукта деятельности, а не только конечный результат до начала работы над ним. Необходимость поиска нового выхода из проблемной ситуации часто может стать стимулом для возникновения воображения»[14].

Л.С. Выготский считал, что: «бывает трудно разграничить мышление и воображение, так как они тесно связаны, переплетаются и

задействованы в любом из творческих процессов. Разнообразие прежнего опыта человека имеет непосредственное воздействие на творческую деятельность воображения: чем обширнее опыт, тем большим материалом располагает его воображение»[7].

Для художественного творчества необходимо приобрести специальные художественные навыки и умения, потому что одной деятельности творческого воображения недостаточно.

Изучив психолого-педагогическую литературу и методы диагностики развития художественно-творческих способностей подростков можно выделить несколько основных принципов:

1. Творческие способности относятся к дивергентному мышлению. Это тип мышления, которое работает, отталкиваясь от содержания проблемы, в разных направлениях. Конвергентное мышление – направлено на поиск единственно верного решения из множества.

2. В контексте диагностики, креативность подразделяют на вербальную (словесную) и невербальную (изобразительную). Существует связь видов креативности с соответствующими факторами интеллекта: образным и вербальным. После выявления этой связи появилось подобное разделение и самой креативности.

3. Измерением креативности личности может быть величина отличия от стереотипа мыслительного процесса, формирующего новые смысловые ассоциаций. Шаблоны и стереотипы мышления в каждой социальной группе свои. В основном люди используют конвергентное мышление, привыкают употреблять слова и образы в определенной ассоциативной связи с другими словами. Поэтому специально должны определяться для каждой выборки испытуемых свои наборы шаблонного мышления.

4. Использование различных методик диагностики творческих способностей позволило выявить общие принципы оценки:

а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству заданий;

б) индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (обратных величин по отношению к частоте встречаемости ответа в выборке) отдельных ответов, отнесенная к общему числу ответов;

в) индекс уникальности как отношение количества уникальных (не встречающихся в выборке) ответов к общему их количеству.

5. Для повышения качества диагностических методик необходимо соблюдение основных параметров среды:

- отсутствие ограничения по времени;
- минимизация мотивации достижения;
- отсутствие соревновательной мотивации и критики действий;
- отсутствие в тестовой инструкции жесткой установки на творчество.

Таким образом, для нашего исследования под художественно-творческими способностями подростков будем понимать такие свойства личности ребенка, как: художественное мышление и богатое воображение, зрительная память, эстетические ценности, эмоциональное отношение, способность высказывать оригинальные идеи и высказывать новые, волевые свойства личности ребенка, являющиеся условием успешного осуществления художественно-творческой деятельности.

1.2 Особенности развития художественно-творческих способностей детей подросткового периода в системе дополнительного образования

Развитие способностей – сложный процесс. Каждая специальная способность проявляется в своё время. Так, раньше всего проявляются музыкальные способности, художественные способности проявляются позже и наиболее ярко выражены в 13-14 лет. Подростковый возраст характеризуется построением нового характера и структуры деятельности ребенка, в нем закладываются основы сознательного поведения,

выделяется общая направленность в формировании социальных установок и нравственных представлений. Поэтому, он играет важную роль в общем процессе становления человека как личности. Подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для развития творческих способностей.

Рассмотрим основные возрастные особенности общего развития подростков и специфику их влияния на творческие способности. Подростковый возраст – период жизни человека от детства до юности в традиционной классификации (от 11–12 до 14–15 лет). В этот короткий период подросток проходит насыщенный в своем развитии путь: через внешние срывы и восхождения, через внутренние конфликты с самим собой и с другими, он обретает чувство личности.

Согласно работам В.С. Мухиной: «Для подростка становится важным обладание определенными вещами, чтобы поддерживать свое чувство личности. Подросток превращается в потребителя, так как он входит в подростковые сообщества, представляющие себя через присущие времени и возрасту знаковые системы, в составе которых определенные вещи. Потребление вещей становится содержанием жизни подростка. Он обретает ценность в собственных глазах и в глазах сверстников, приобретая в личное владение определенные вещи. Современный подросток попадает под воздействие внушающей и побуждающей рекламы»[18].

«Ребенок начинает по-новому оценивать свои отношения с семьей. Возникает потребность в отчуждении от всех тех, кто постоянно оказывал на него влияние, в результате стремления обрести себя как личность, и в первую очередь это относится к родителям. Внешне отчуждение по отношению к семье выражается в негативизме – в стремлении противоречить любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого это отчуждение направлено. Негативизм – первичная форма механизма отчуждения, и это является началом процесса активного поиска

подростком собственной уникальной сущности, собственного «Я». Также – это период, когда отношения со сверстниками выходят на первый план. Ощущать себя по-новому позволяет лишь общение с теми, кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом»[18].

Появляется острая потребность в друге, из-за стремления идентифицироваться с себе подобными. Одной из основных ценностей в подростковый период становится дружба и служение ей. Согласно В.С. Мухиной: «Подросток усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка, риск ради другого, именно через дружбу. Дружба дает возможность лучше познать себя и других, через доверительные отношения.

Подростки стремятся выдать и утвердить продукт своего собственного мышления, переосмыслив и прочувствовав то, что они сделали предметом своего интеллектуального постижения. В процессе познания себя, подросток лишается спокойной душевной жизни, стремится открыть свою ускользающую сущность через постоянные рефлексии. Однако сравнение себя и других открывают в подростковом возрасте осознание своего несовершенства – и он уходит в состояние психологического кризиса. Это тяжелые субъективные переживания. Но подростковый кризис обогащает подростка глубокими знаниями и чувствами, о которых он даже не подозревал в детстве»[18].

В.С. Мухина отмечает: «Подросток обогащает сферу своих чувств и мыслей через собственные душевные страдания, он переживает трудный процесс идентификации с собой и с другими, впервые овладевая опытом целенаправленного обособления. Это помогает ему отстаивать свое право быть личностью.

В формировании интересов и способностей у подростков, а также ориентации на труд, важную роль играет активная реализация в различных областях трудовой деятельности. В основном направления определяются возможностью личного самоутверждения и самосовершенствования.

Важно вовремя заметить склонности подростка, поддержать и направить его, если требуется»[18].

В трудах Р.С. Немова: «Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и специальных способностей детей на базе ведущих видов деятельности: учения, общения и трудовой деятельности. В учении формируются понятийное теоретическое мышление и общие интеллектуальные способности. В общении формируются и развиваются коммуникативные способности, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. В трудовой деятельности идет активный процесс становления практических умений и навыков, которые в будущем могут пригодиться для освоения профессиональных способностей.

Деятельность, которая носит творческий характер, сама по себе является достаточно привлекательным делом, так как постоянно заставляет думать, и может стать средством проверки и развития способностей. Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружением в самом себе новых возможностей. Это становится действенным стимулом к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей, чтобы иметь возможность заниматься ею. Творческая деятельность укрепляет уверенность в себе и положительную самооценку, повышает уровень притязаний, порождает чувство удовлетворенности от достигнутых успехов»[20].

На основе изученной информации, можно выделить следующие способы развития творческих способностей подростков:

- стимулирование творчества с помощью системы оценивания, учитывающей специфику творческой деятельности;
- использование в процессе обучения творческих задач;
- создание проблемных ситуаций творческого характера;

- организация педагогом творческой деятельности, в которой он сотрудничает с обучающимися и направляет их творческую активность;
- организация самостоятельной творческой работы обучающихся.

Что касается развития художественных способностей, в исследованиях В.С. Мухиной: «Подростковый период характеризуется осваиванием графических элементов, которые приближают изображение к идеальному образу. На занятии по рисованию, подбирая освоенные графические схемы к изображаемым предметам в натюрморте, подросток, решает задачу подбора освоенных прежде графических образов. Графический образ – представление о том, как предмет должен быть изображен. Он включает представления о предмете, его зрительные образы, а также двигательные представления о том, как должно быть построено изображение предмета»[18].

В.С. Мухина считает, что: «У подростков в графических построениях, изображающих натуру, можно найти неструктурированное взаимодействие всего многообразия изобразительного опыта: визуальный и интеллектуальный реализм. Визуальный реализм – графический образ предмета и его графическое построение, возникающее на основе визуальных впечатлений от предмета. Интеллектуальный реализм – графический образ предмета и его графическое построение, возникающее на основе обобщенных знаний об этом предмете.

В условиях школьного обучения для изобразительной деятельности достаточно овладеть любым способом рисования – опираясь на свои визуальные впечатления или изображать предмет, ориентируясь на усвоенный графический образ. Однако научиться видеть предмет и уметь изобразить его непосредственно с натуры, очень важно для развития визуального восприятия. Умение видеть учит особой деятельности – любованию и чувству эстетического удовольствия»[18].

Также В.С. Мухина отмечает: «Умение читать графические схематические построения, географические карты, планы приносит

интеллектуальное удовлетворение. Обычно, прежний опыт формирует приверженность к графическим и цветовым клише. Рисунки пестрят клише или шаблонами. Шаблоны в рисовании – стереотипное изображение привычных образов. Они отвечают элементарным требованиям к изображению и находят признание у учителей, поэтому являются довольно прочными шаблонными установками.

Как правило, использование эталонных цветов, применяемых к конкретным реальным предметам, быстро превращается в своеобразное клише и может затормозить само непосредственное видение окружающей действительности и дальнейшее развитие изобразительной деятельности. Полноценное развитие визуального восприятия осуществляется, когда подросток получает возможность убедиться в многообразии цветов реального мира, не смотря на важность усвоения сенсорных эталонов форм и цвета.

Умение видеть в соответствии с чувственным восприятием вырабатывается в процессе наблюдения природы и погружения в мир изобразительного искусства, при освобождении от насильственного вторжения эталонных цветов как бы приписанных предмету (солнце – красное, трава – зеленая, снег – белый, небо – синее, и др.). Здесь важную роль имеет включение в развитие подростка дополнительного образования, специфика которого заключается в увеличении пространства для развития творческой, познавательной активности школьников»[18].

Система общего образования ограничена формализованным подходом в направлении развития творческого потенциала личности, его цели стандартизованы. Возможность снятия этого ограничения связана с расширением образовательного процесса за счет системы дополнительного образования. Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами

основных образовательных программ в интересах человека и государства[11].

Под «дополнительным» подразумевается образование, позволяющее человеку приобрести устойчивую мотивированную потребность в познании и творчестве, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно, в целом, максимально реализовать себя. В зависимости от цели дополнительное образование может быть общеобразовательным и профессиональным.

Общее дополнительное образование способствует повышению культурного и интеллектуального уровня человека и направлено на развитие его личности, его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами. Профессиональное дополнительное образование в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами способствует развитию деловых и творческих способностей человека и направленно на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, которые уже имеют профессиональное образование.

Существует несколько типов образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы: учреждения дополнительного образования детей, учреждения дополнительного образования взрослых, учреждения дополнительного образования смешанного типа. Система дополнительного образования является важным условием для развития личности с учетом ее индивидуальных способностей, интересов, ценностей и мотивации.

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс развития личности, воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных общеобразовательных программ в интересах

человека и государства. Не стоит рассматривать дополнительное образование детей как некий придаток к основному общему образованию, выполняющий функцию расширения возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В научной литературе дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в России»[11].

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность большому количеству обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со своими интересами, желаниями и способностями. Дополнительное образование детей имеет несколько преимуществ таких, как:

1. Удовлетворение потребностей общества, родителей и детей в условиях изменение спроса в образовательных услугах.
2. Творческое формирование содержания образования.
3. Детальная реализация профильных различий на разных уровнях содержания образования.
4. Индивидуальный подход в обучении.
5. Формирование умения использовать знания. Основное содержание дополнительного образования детей ориентировано на практику: ребенок действует в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с различными внешними объектами.
6. Возможности психологического сопровождения в развитии личности ребенка.
7. Возможность предпрофильной и профессиональной подготовки детей.

8. Возможность обучения, предпрофильной и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями.

9. Свободный выбор ребенком сфер деятельности. Получение возможности занятий по интересам, создание условий для достижения успехов в соответствии с собственными способностями без опоры на успеваемость по обязательным учебным дисциплинам.

10. Возможность дистанционной формы обучения.

Дополнительное образование формирует систему знаний и умений, помогает реализовать собственные способности и склонности ребенка, создает условия для личностного роста ребенка в условиях непрерывного образования, обеспечивает сочетание досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует ключевые компетентности:

- в сфере познавательной деятельности;
- в сфере социально-трудовой деятельности;
- в сфере гражданско-правовой деятельности;
- в сфере культурно-досуговой деятельности.

Современное дополнительное образование динамичная, многоуровневая система, основанная на индивидуальном подходе к обучающимся. Система дополнительного образования детей может успешно готовить поколения для жизни в информационном обществе, в силу своей личностной ориентированности на каждого ребенка[11].

Образовательная программа – это документ, раскрывающий педагогическую концепцию в соответствии с целями деятельности, содержащий условия, методы и технологию достижения целей, предполагаемый конечный результат, а также раскрывающий структуру организации в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования, последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса.

К дополнительным образовательным программам относятся программы различной направленности, которые реализуются:

- в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, находящихся за пределами основных образовательных программ;
- в учреждениях дополнительного образования, имеющих соответствующие лицензии;
- посредством индивидуальной педагогической деятельности.

Программы классифицируются по различным основаниям. В соответствии с наиболее распространённой в дополнительном образовании детей классификации образовательные программы подразделяются на виды: примерная (типовая), модифицированная (адаптированная), экспериментальная, авторская.

Содержанием дополнительного образования детей является совокупность познавательной и творческой деятельности детей осуществляемая в рамках программ научно-технической, спортивной, художественной, естественнонаучной, эколого-биологической, военно-патриотической и социально-педагогической, культурологической направленности.

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, хореографическое искусство,

художественное слово, литературное творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн [11].

Существует множество дополнительных образовательных программ по изобразительному искусству и дизайну, которые имеют свои специфические особенности в развитии творческих способностей подростков, базируясь на основах изобразительного искусства и далее опираясь на определенное приоритетное направление.

Преимуществом дополнительного образования по сравнению с другими институтами формального образования является его способность создать креативную среду посредством следующих аспектов:

- добровольный выбор детьми образовательных программ;
- возможности выбора режима и темпа освоения образовательных программ;
- непосредственная связь с практикой;
- разновозрастной характер объединений;
- возможности выбора себе наставника, педагога.

Условия креативной среды создают возможности проявления креативности, при этом высокие показатели тестирования значимо выявляют креативных личностей. Но низкие результаты тестирования не свидетельствуют об отсутствии креативности у испытуемого, так как творческие проявления спонтанны и неподвластны произвольной регуляции. Таким образом, методики диагностики творческих способностей предназначены, в первую очередь, для фактического определения креативных личностей в конкретной выборке на момент тестирования [16].

В настоящее время для оценки уровня творческих способностей и креативности широко применяется множество методик диагностики, среди которых: диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса, опросник креативности Дж.Джонсона, различные тесты на выявления у детей

творчества и креативности, методика «Абстрактная композиция» и много других.

Ведущую роль в оценке творческих способностей подростков в изобразительной деятельности по любой из дополнительных образовательных программ художественной направленности имеет анализ выполненных работ. В зависимости от задач, поставленных при выполнении той или иной творческой работы можно выделить, как отмечалось ранее, два уровня оценочных критериев: образный и вербальный.

В дополнительной образовательной программе «Дизайн» были предусмотрены специальные диагностические методики для выявления результатов усвоения материала, разработанные в соответствии с содержанием программы и специфики ее подачи.

Образный уровень оценивается следующими критериями:

- компоновка листа (расположение объектов рисунка на листе);
- степень владения графическими приемами;
- свобода исполнения или степень пластичности графических элементов;
- сложность цветовых сочетаний в композиции;
- соответствие изображения первоначальной заложенной идее;
- индивидуальный стиль исполнения (наличие особых способов самовыражения через исполнение художественных элементов).

Вербальный уровень оценивается следующими критериями:

- точность изложения своих идей;
- использование сравнений и аналогий;
- умение донести свою точку зрения относительно обсуждаемых идей;
- осведомленность и владение материалом по источнику вдохновения;
- степень вовлеченности и заинтересованности выбранной темой.

Описанные критерии являются обобщенными и имеют некоторые уточнения в зависимости от дисциплины программы и непосредственных определенных заданий. Практически каждое задание в своей основе имеет как образный, так и вербальный аспект оценки результатов. Учитывая специфику программ художественной направленности, большинство методик развития творческих способностей подростков направлено именно на развитие образного мышления. Как правило, обучающиеся по таким программам имеют трудности на вербальном уровне самовыражения. Программа «Дизайн» уделяет особое внимание в частности вербальному развитию творческих способностей в комплексе с образным. Поэтому в диагностике учитывается и отдельно оценивается уровень вербального развития.

Выводы по первой главе

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования позволил раскрыть сущность и характеристику художественно-творческих способностей, а также принципы и способы их развития у детей подросткового возраста. Изучив и рассмотрев работы известных исследователей, можно выделить главную мысль о том, что способности существуют в развитии и их развитие возможно только в деятельности.

Способности формируются в процессе овладения содержанием материальной и духовной культуры, техники, науки, искусства, которые осваивает подрастающий человек в процессе обучения. Но способности не определяют весь творческий потенциал человека. Творческая способность формируется в единстве с другими способностями. Такие психические свойства, как повышенная восприимчивость, воображение, образное видение, развитое творческое мышление, являются неотъемлемыми составляющими творческих способностей и обеспечивают успешное выполнение творческой деятельности. Для развития художественно-

творческих способностей недостаточно одной деятельности творческого воображения, необходимо развитие специальных художественных навыков и умений.

Подростковый возраст, в традиционной классификации, возраст от 11-12 до 14-15 лет. Он занимает важную фазу в общем процессе становления человека как личности и является наиболее благоприятным периодом для развития творческих способностей. Происходит формирование интересов, склонностей, способностей у подростков и активная проба сил в различных областях деятельности, определяющей возможности личного самоутверждения и самосовершенствования. Значительная роль в этом принадлежит дополнительному образованию, как самостоятельному источнику образования, которое занимается развитием личности в направлениях, соответствующих интересам учащихся и их индивидуальным способностям.

Проанализировав различные подходы к развитию творческих способностей подростков, было определено, что и в теоретическом, и в практическом плане, тема широко представлена в многочисленных исследовательских работах. Однако, в условиях социально-экономических преобразований, наблюдается недостаточная исследованность возможностей (психолого-педагогических условий), повышающих результативность процесса развития художественно-творческих способностей каждого подростка в системе дополнительного образования.

Глава 2. Экспериментальная работа по развитию художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования

2.1 Изучение уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования

Уровень развития творческих способностей зависит от индивидуального творческого опыта каждого обучающегося. Можно предположить, что на обучение пришли дети, проявляющие интерес к творческой деятельности. Программа дополнительного образования предназначена для обучения детей, как уже имеющих творческие навыки, так и не владеющих специальными навыками.

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрани. В эксперименте приняли участие обучающиеся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в количестве 12 человек в возрасте 13-17 лет.

Экспериментальная работа состояла из констатирующего, формирующего и контрольного этапов.

Цель констатирующего эксперимента – диагностика уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

В соответствии с целью, определены задачи констатирующего эксперимента:

- проанализировать и выделить те методики, которые позволят диагностировать развитие художественно-творческих способностей подростков;
- определить критерии и показатели развития художественно-творческих способностей подростков;

– выявить уровни развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования;

В ходе исследования были использованы известные научные диагностические методики: диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса и опросник креативности Дж. Джонсона. А также специально разработанные для программы «Дизайн» методики выявления художественно-творческих способностей подростков: тест «Мода и стиль», задание «Абстрактная композиция» и анализ творческих работ подростков.

Для реализации поставленной цели нами определены следующие показатели:

- степень интеллектуального и эстетического развития;
- эмоциональная оценка действительности, определяющая способности к творчеству;
- уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способность визуального их применения;
- наличие творческого воображения;
- наличие пространственного и абстрактного мышления;
- уровень владения художественными материалами и способами изображения;
- передача пропорций и объема;
- согласованность между собой всех элементов изображения.

Диагностическая карта изучения уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Диагностическая карта изучения уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе ДО

Критерии художественно-творческих способностей	Показатели	Диагностические методики
Эстетические ценности и эмоциональное отношение	– степень интеллектуального и эстетического развития; – эмоциональная оценка действительности, определяющая способности к творчеству;	Диагностическая методика 1 – тест Диагностика интеллектуального развития Г. Дэвиса. Диагностическая методика 2 – Опросник креативности Дж. Джонсона.
Зрительная память	– уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способность визуального их применения;	Диагностическая методика 3 – тест «Мода и стиль»
Художественное мышление и богатое воображение	– наличие творческого воображения; – наличие пространственного и абстрактного мышления	Диагностическая методика 4 – «Абстрактная композиция»
Способность высказывать оригинальные идеи и высказывать новые, волевые свойства личности ребенка, являющиеся условием успешного осуществления художественно-творческой деятельности	– уровень владения художественными материалами и способами изображения; – передача пропорций и объема; – согласованность между собой всех элементов изображения.	Диагностическая методика 5 – Анализ работ

Рассмотрим осуществление каждой диагностической методики подробно.

Диагностическая методика 1 – тестирование (диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса).

Цель: выявить степень интеллектуального и эстетического развития подростков.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки на которых предлагается прочитать высказывания. Если согласен с утверждением, то нужно поставить «+», если нет, то «-».

Критерии диагностической методики.

В бланке тестирования 21 утверждение, за каждый показатель приписывается один бал – в случае ответов «+» по вопросам: 2,4,6,7,8,9,10,12,16,17,19 и в случае ответов «-» по вопросам: 1,3,5,11,13,14,15,18,20,21. Общая сумма ответов, в соответствии с ключом теста, соответствует степени заинтересованности подростков творческой деятельностью и степень их интеллектуального развития. Максимальное количество баллов – 21. Результаты оценивались в соответствии с выделенными критериями, представленными в таблице 2.

Таблица 2 – Критерии уровня интеллектуального и эстетического развития подростков

Утверждения с ответом «+»	Утверждения с ответом «-»
2 – беспокойство о других	1 – принятие беспорядка
4 – желание выделиться	3 – рискованность
6 – недовольство собой	5 – альтруизм
7 – степень любопытства	11 – любовь к одиночной работе
8 – степень популярности	13 – независимость
9 – регресс на детство	14 – деловые ошибки
10 – отбрасывание давления	15 – склонность к скуке
12 – самодостаточность	18 – активность
16 – чувство предназначенности	20 – стремление к риску
17 – чувство красоты	21 – потребность в активности
19 – спекулятивность	

Проанализировав результаты теста, мы определили три уровня интеллектуального и эстетического развития подростков: низкий, средний и высокий.

Высокий уровень (от 15 до 21 баллов) характеризуется способностью подростка генерировать большое количество идей, предлагать оригинальные, нестандартные идеи, проявлять активность и заинтересованность в творческой деятельности, действовать в неструктурированных условиях и защищать собственные идеи.

Средний уровень (от 9 до 14 баллов) характеризуется способностью подростка предлагать несколько вариантов идей, попытками сгенерировать оригинальную идею, способностью заинтересоваться творческой деятельностью, приспособляться к неструктурированным условиям.

Низкий уровень (от 1 до 8 баллов) характеризуется тем, что подросток не способен предлагать разные варианты идей без внешней стимуляции, опирается на стандартные и проверенные знания, имеет недостаточную мотивацию к творческой активности.

Эмпирические данные уровня интеллектуального и эстетического развития подростков, полученные в результате тестирования по диагностической методике «Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса» на констатирующем эксперименте представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты исследования уровня интеллектуального и эстетического развития подростков по диагностической методике «Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса» на констатирующем эксперименте

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	3	25	5	41,7	4	33,3

Тестирование показало высокий уровень у 3 (25%) испытуемых, средний – 5 (41,7%), низкий – 4(33,3%). Процентное соотношение результатов диагностической методики «Диагностика интеллектуального развития» Г.Дэвиса на констатирующем этапе эксперимента показано на рисунке 1.

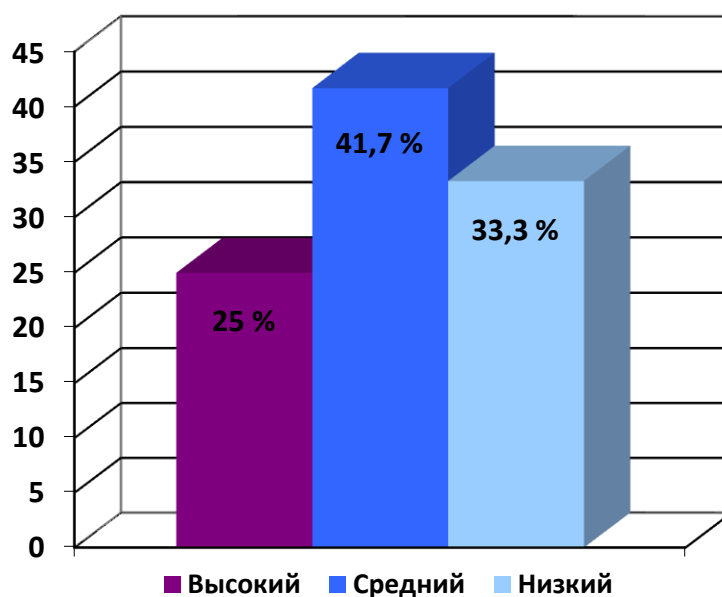

Рисунок 1 – Уровень интеллектуального и эстетического развития подростков по диагностической методике Г.Дэвиса (%)

Диагностическая методика 2 – Опросник креативности Дж. Джонсона.

Цель: выявить уровень эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки ответов с номерами от 1 до 8, где отмечены характеристики творческого проявления (креативности). Общая сумма ответов соответствует уровню креативности респондента.

Критерии диагностической методики.

Опросник креативности – это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально для самооценки проявлений креативности подростками. Каждое утверждение опросника оценивается по шкале, содержащей пять градаций (возможные оценочные баллы: 1 –

никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). Результаты оценивались в соответствии с выделенными критериями, представленными в таблице 4.

Таблица 4 – Критерии уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству

Критерий	Показатели
Чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей	1. Ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира
Беглость	2. Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях
Гибкость	3. Предлагать разные виды, типы, категории идей
Находчивость, изобретательность	4. Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения
Воображение, способности к структурированию	5. Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности
Оригинальность, изобретательность и продуктивность	6. Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы
Независимость, нестандартность	7. Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую
Уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение	8. Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию, мнение, содействующее решению проблемы

Проанализировав результаты теста, мы определили три уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству: низкий, средний и высокий.

Высокий уровень (от 27 до 40 баллов) выражается в высокой чувствительности подростка к проблеме, способности к синтезу,

способности к воссозданию недостающих деталей, в дивергентности мышления (не следовать по стандартному пути), в беглости мысли.

Средний уровень (от 20 до 26 баллов) выражается в наличие чувствительности подростка к проблеме, попытках воссоздания недостающих деталей, стремлении выйти за рамки стандартного мышления.

Низкий уровень (от 8 до 19 баллов) выражается в низкой чувствительности подростка к проблеме, неспособности воссоздания недостающих деталей, стандартностью мышления.

Эмпирические данные уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, испытуемых полученные в результате тестирования по диагностической методике 2 представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты исследования уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, подростков по диагностической методике 2 на констатирующем эксперименте

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	4	33.3	6	50	2	16.7

Тест позволил выявить уровень эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, респондентов: высокий – 4(33,3%), средний – 6(50%) и низкий – 2(16,7). Процентное соотношение результатов диагностической методики «Опросник креативности Дж. Джонсона» на констатирующем этапе эксперимента показано на рисунке 2.

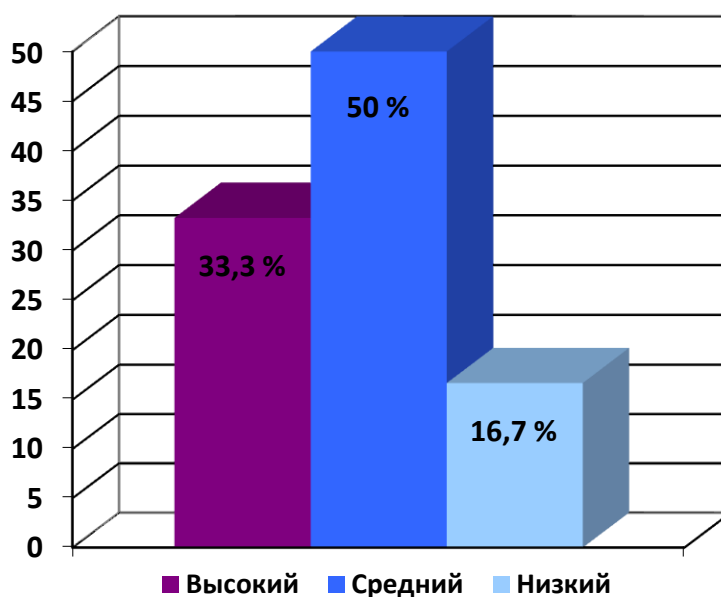

Рисунок 2 – Уровень эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству по диагностической методике Дж.Джонсона на констатирующем этапе эксперимента (%)

Диагностическая методика 3 – Тест «Мода и стиль».

Цель: выявить уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способность визуального их применения.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки с вопросами и вариантами ответов, где нужно было выбрать один правильный ответ. Общая сумма ответов соответствует уровню информированности респондента.

Критерии диагностической методики.

Тест состоит из 15 вопросов и разделен на 3 блока по 5 вопросов в каждом. Первый блок вопросов состоит из основных терминов, к которым нужно выбрать правильное определение. Второй блок состоит из изображений различного вида костюмов (исторические, молодежных субкультур, в определенном стиле, известных дизайнеров) к которым

нужно выбрать правильное название. Третий блок состоит из названий общепринятых стилей в костюме, к которым нужно определить правильное описание.

За каждый правильный ответ –1 балл. Максимальное количество баллов – 15. Результаты оценивались в соответствии с выделенными критериями, представленными в таблице 6.

Таблица 6 – Критерии уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способность визуального их применения

Критерий	Показатели
Информационный	знание основных понятий в области дизайна и моды
Визуальный	умение определять стиль костюма по его виду
Вербальный	умение описать составляющие элементы определенного стиля

Проанализировав результаты теста, мы определили три уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения: низкий, средний и высокий.

Высокий уровень (от 11 до 15 баллов) показывает хорошую информационную осведомленность респондента и умение применять эти знания на вербальном и образном уровне.

Средний уровень (от 6 до 10 баллов) показывает недостаточную информационную осведомленность респондента и попытки применять эти знания на вербальном и образном уровне.

Низкий уровень (от 0 до 5 баллов) показывает практически полное отсутствие информационной осведомленности респондента и навыков применения этих знаний на вербальном и образном уровне.

Результаты теста «Мода и стиль» представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты исследования уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения на констатирующем эксперименте

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	0	0	7	58.3	5	41.7

Тестирование позволило определить уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения: высокий уровень не был зафиксирован ни у одного испытуемого, средний – у 7 (58,3%), низкий – у 5(41.7%). Процентное соотношение результатов теста «Мода и стиль» на констатирующем этапе эксперимента показано на рисунке 3.

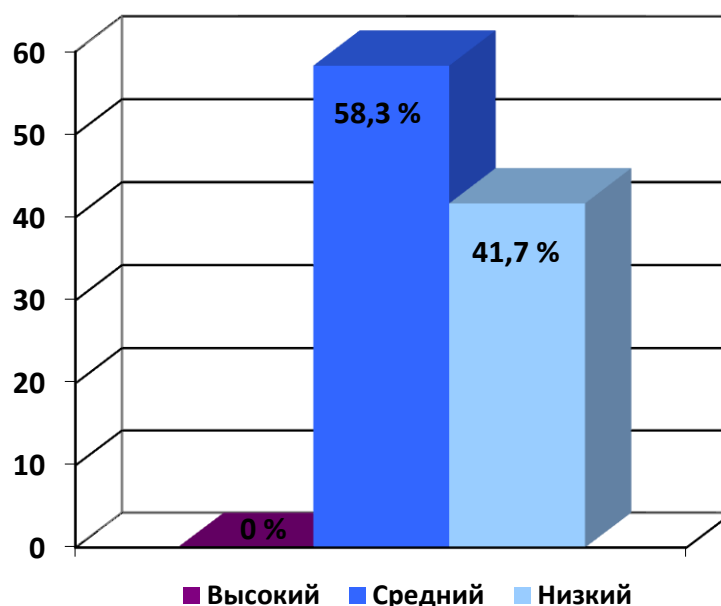

Рисунок 3 – Уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения у подростков по диагностической методике 3 на констатирующем эксперименте (%)

Диагностическая методика 4 – Задание «Абстрактная композиция»

Цель: выявить уровень творческого воображения и абстрактного мышления подростков.

Материал: листы размера 20x20 см, простой карандаш, линейка, циркуль, черная ручка, маркер.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся было предложено выполнить композицию из геометрических фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) на листе заданного размера, закрасить определенные области или обвести черной ручкой или маркером.

Критерии диагностической методики.

Показатели и критерии оценивания уровней развития воображения и абстрактного мышления подростков представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Показатели и критерии уровней развития воображения и абстрактного мышления подростков по диагностической методике 4 «Абстрактная композиция» на констатирующем эксперименте

Показатели	Уровни развития воображения и абстрактного мышления		
	низкий	средний	высокий
Использование разных видов фигур	1-2	3-4	5
Наличие мелких деталей и соотношение размеров фигур	1-2	3-4	5
Сложность композиции (заполнение пространства, наложение фигур друг на друга, выход за пределы)	1-2	3-4	5
Равномерность распределения закрашенных и обведенных областей	1-2	3-4	5
Общий балл по показателям	4-11	12-16	17-20

Был подсчитан общий балл для каждого испытуемого по всем оцениваемым показателям, что позволило определить уровни развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков.

Низкий уровень (4 – 11 баллов). Использование стандартных, не искаженных форм основных фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники), расположение на листе ближе к середине, или равномерно в каждой части листа. Фигуры не пересекаются, обведены или закрашены, без использования дополнительных линий и областей закрашивания, между собой композиционно не связаны.

Средний уровень (12 – 16 баллов). Основные фигуры вытянуты или расположены под нестандартным углом, расположены по всему листу равномерно, с пересечением в некоторых местах, использованы фигуры разных размеров, закрашенные и обведенные области чередуются. Общая композиция соблюдена.

Высокий уровень (17 – 20 баллов). Фигуры соединяясь и наслаиваясь друг на друга, создают своим пересечением дополнительные фигуры, лист композиционно заполнен и его можно рассматривать с любой стороны, количество закрашенных и обведенных областей сбалансировано согласно композиции.

Результаты диагностической методики «Абстрактная композиция» представлены в таблице 9 .

Таблица 9 – Результаты уровня развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков по диагностической методике 4 на констатирующем эксперименте

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	1	8.3	4	33.3	7	58.3

Процентное соотношение проведенной диагностической методики представлено графически на рисунке 4.

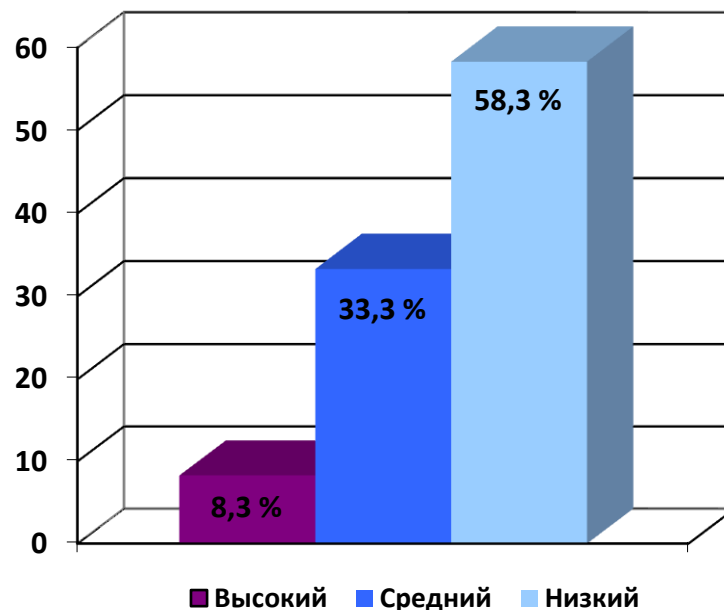

Рисунок 4 – Уровни развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков по диагностической методике 4 на констатирующем эксперименте (%)

Низкий уровень наблюдается у 7 (58,3%) подростков, средний уровень выявлен у 4(33,3%) подростков, высокий уровень – у 1 (8,3%) подростка. Преобладание низкого уровня можно объяснить тем, что в процессе выполнения задания подростки использовали стандартные приемы и способы расположения геометрических фигур, практически не используя возможности своего воображения, и не рискнули выйти за рамки уже проверенных вариантов. Что свидетельствует о недостаточном уровне развития воображения и абстрактного мышления.

Диагностическая методика 5 – Анализ творческих работ.

Цель: выявить уровень волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность (владение художественными материалами и способами изображения, передачи пропорций и объема, согласованности между собой всех элементов изображения).

Материал: листы размера А3 и А4, карандаш, краски, кисти, ножницы, клей, черная ручка, шаблоны фигуры человека.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся было предложено выполнить зарисовки моделей одежды, используя шаблоны стилизованной фигуры человека на листах формата А4 (3-5 моделей). Модели объединить общей тематикой в коллекцию. Затем, выполненные эскизы вырезать и расположить на листе формата А3, оформить фон в соответствии с тематикой коллекции. Защитить получившуюся творческую работу.

Критерии диагностической методики.

Показатели и критерии оценивания уровней волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Критерии уровня волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков по диагностической методике 5 на констатирующем эксперименте

Показатели	Уровни развития художественно-творческих способностей		
	низкий	средний	высокий
Образный уровень			
компоновка листа (расположение объектов рисунка на листе)	1-2	3-4	5-6
степень владения графическими приемами	1-2	3-4	5-6
свобода исполнения или степень пластичности графических элементов	0-1	2-3	4-5
сложность цветовых сочетаний в композиции	1-2	3-4	5-6
соответствие изображения первоначальной заложенной идее	0-1	2-3	4-5
индивидуальный стиль исполнения (наличие особых способов самовыражения через исполнение художественных элементов)	0-1	2-3	4-5

Продолжение таблицы 10

Показатели	Уровни развития художественно-творческих способностей		
	низкий	средний	высокий
Вербальный уровень			
точность изложения своих идей	1-2	3-4	5-6
использование сравнений и аналогий	0-1	2-3	4-5
умение донести свою точку зрения относительно обсуждаемых идей	0-1	2-3	4-5
степень владения материалом и заинтересованности выбранной темой	1-2	3-4	5-6
Общий балл по показателям	5-15	16-34	35-54

Был подсчитан общий балл для каждого испытуемого по всем оцениваемым показателям, что позволило определить уровни волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность (владения художественными материалами и способами изображения, передачи пропорций и объема, согласованности между собой всех элементов изображения) по методике 5 на констатирующем эксперименте.

Низкий уровень (5 – 15 баллов). Работа выполнена неаккуратно, шаблоны фигур обведены не точно, искажены пропорции. Представленные модели одежды стандартного вида с использованием примитивных цветовых сочетаний. Небрежная графическая подача, низкий уровень владения используемыми художественными материалами. Общая композиция не соблюдена. Отсутствует или слабо выражена определенная тематика, непоследовательная и неуверенная вербальная защита работы.

Средний уровень (16 – 34 баллов). Эскизы выполнены без очевидных искажений пропорций, в моделях одежды присутствуют декоративные детали, попытка использовать более сложные цветовые сочетания. Удовлетворительная графическая подача, начальный уровень владения художественными материалами. Фон не отвлекает от общей композиции коллекции. Угадывается определенная тема, поэтапное описание своей работы при защите, затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Высокий уровень (35 – 54 баллов). Четкие пропорции фигуры, интересные конструкции моделей одежды, сложные цветовые сочетания и попытка передать фактуру материала. Хороший уровень графической подачи и владение художественными материалами. Фон удачно дополняет общую идею коллекции. Тема хорошо передана как образно так и вербально, приведение в защите примеров и аналогий, что послужили источником вдохновения. Содержательная защита, дополнительные вопросы не вызывают трудностей.

Результаты диагностической методики 5 «Анализ работ» представлены в таблице 11 .

Таблица 11 – Результаты уровня волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков по диагностической методике 5 на констатирующем эксперименте

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	3	25	6	50	3	25

Низкий уровень наблюдается у 3 (25%) подростков, средний уровень выявлен у 6(50%) подростков, высокий уровень – у 3 (25%) подростков. Преобладание среднего уровня художественно-творческих способностей подростков можно объяснить тем, что в процессе работы над своей творческой работой подросткам необходимо было не только использовать возможности своего воображения, но и раннее приобретенные знания и умения по использованию графических приемов и художественных материалов. Это значительно усложнило поставленную перед ними задачу. Примеры творческих работ респондентов представлены в приложении А.

Процентное соотношение проведенной диагностической методики 5 представлено графически на рисунке 5.

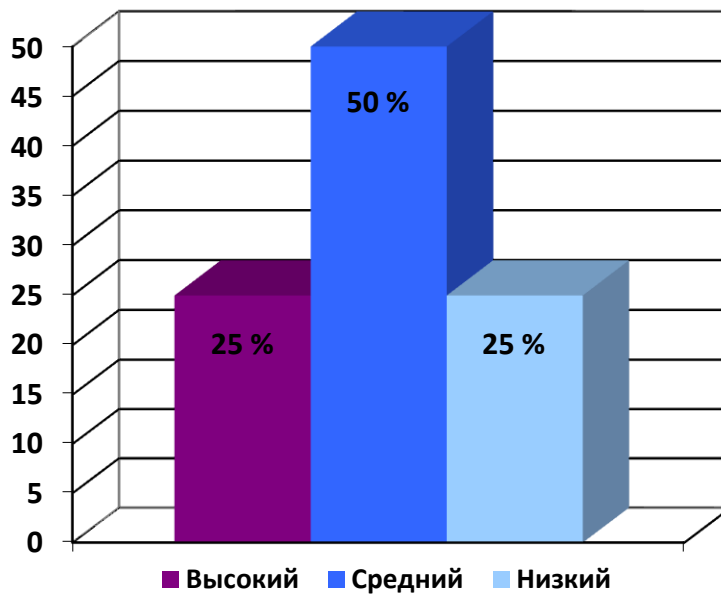

Рисунок 5 – Уровни развития волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков по диагностической методике 5 на констатирующем эксперименте (%)

Полученные результаты после проведения 5 диагностических методик были изучены и проанализированы, что позволило выделить три уровня развития художественно-творческих способностей у подростков: низкий, средний, высокий.

Низкий уровень (18 – 58 баллов): подросток не способен предлагать разные варианты идей без внешней стимуляции, опирается на стандартные и проверенные знания, имеет недостаточную мотивацию к творческой активности; проявляет низкую чувствительности к проблеме, неспособность воссоздания недостающих деталей, стандартность мышления; не владеет информацией в области моды и дизайна, не имеет навыков применения знаний на вербальном и образном уровне; использует стандартные, не искаженные формы абстрактной композиции; в работах подростка небрежная графическая подача, низкий уровень владения используемыми художественными материалами.

Средний уровень (63 – 100 баллов): подросток может предлагать несколько вариантов идей, способен заинтересоваться творческой

деятельностью; проявляет наличие чувствительности к проблеме, попытки воссоздания недостающих деталей, стремление выйти за рамки стандартного мышления; имеет недостаточную информационную осведомленность в области дизайна и моды, пытается применять эти знания на вербальном и образном уровне; использует искаженные формы абстрактной композиции; в своих работах подросток пытается использовать более сложные цветовые сочетания, улучшить графическую подачу, имеет начальный уровень владения художественными материалами.

Высокий уровень (105 – 150 баллов): подросток способен генерировать большое количество идей, предлагать оригинальные, нестандартные идеи, проявлять активность и заинтересованность в творческой деятельности; проявляет способности к воссозданию недостающих деталей, дивергентность мышления, беглость мысли; показывает хорошую информационную осведомленность в области дизайна и моды, умеет применять эти знания на вербальном и образном уровне; использует нестандартные приемы в абстрактной композиции с наложением и пересечением фигур; в работах подростка сложные цветовые сочетания и попытка передать фактуру материала, хороший уровень графической подачи и владение художественными материалами.

Суммарные баллы по 5 диагностическим методикам каждого респондента представлены в приложении Б.

Результаты уровня развития художественно-творческих способностей подростков по 5 диагностическим методикам представлены в таблице 12 .

Таблица 12 – Результаты уровня развития художественно-творческих способностей подростков по 5 диагностическим методикам на констатирующем эксперименте

Суммарное число баллов	Уровень развития художественно-творческих способностей по 5 методикам	Количество подростков
18-58	Низкий	2(16.7%)
63-100	Средний	7(58,3%)
105-150	Высокий	3 (25%)

Процентное соотношение уровня развития художественно-творческих способностей у подростков по 5 диагностическим методикам представлено графически на рисунке 6.

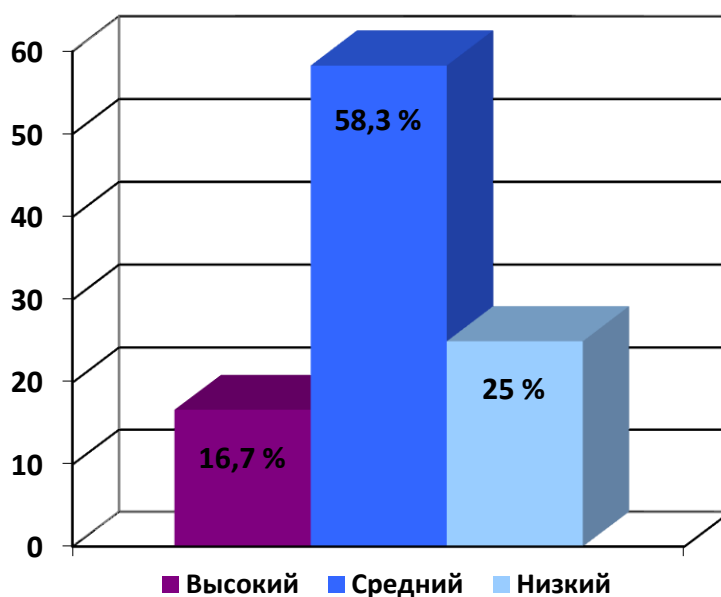

Рисунок 6 – Уровни развития художественно-творческих способностей подростков по 5 диагностическим методикам на констатирующем эксперименте (%)

Таким образом, данные полученные в ходе констатирующего эксперимента подтверждают актуальность темы данного исследования, а также показывают необходимость в разработке педагогических условий развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования.

Анализ результатов констатирующего эксперимента, в ходе которого был изучен уровень развития художественно-творческих способностей подростков, позволил определить содержание формирующего эксперимента.

2.2 Организация и осуществление процесса развития художественно-творческих способностей подростков посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования

С учетом результатов диагностического исследования был разработан и проведен формирующий эксперимент.

Цель формирующего эксперимента – развитие у подростков художественно-творческих способностей посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

Экспериментальная работа по развитию художественно-творческих способностей включала три этапа. Для каждого из них были сформулированы свои задачи.

Первый этап:

- повышение мотивации, заинтересованности подростков на занятиях по дизайну;
- формирование интересов обучающихся к дизайну и моде;
- ознакомить с терминами в сфере дизайна и проектирования изделий;
- создание положительного настроения и атмосферы доверия.

Второй этап:

- развить навыки изобразительного искусства и стилизованной графики;
- развить творческое воображение, пространственное и абстрактное мышление;

– научить интегрировать и синтезировать полученную информацию для преобразования ее в оригинальный художественный образ.

Третий этап:

– создание индивидуального дизайнерского проекта;

– защита и обоснование своей творческой работы.

Для осуществления формирующего этапа экспериментального исследования была разработана программа «Дизайн» художественной направленности. Данная программа направлена на развитие у обучающихся художественных и творческих способностей, эстетического вкуса и стилистической грамотности, проектного мышления, а также развитие абстрактного мышления и воображения. Особое внимание в программе уделено дизайну одежды, так как вещь является отражением образа жизни в целом, а одежда – отражением образа человека и образа его жизни.

Цель программы – через создание оптимальных и необходимых условий обеспечить: развитие творческих способностей подростков, достаточный уровень творческого потенциала, реализацию творческих способностей в процессе создания авторских проектов и объектов дизайна, самореализацию обучающихся в области дизайна и моды. Отличительной особенностью программы является то, что она включает в себя не только изучение основ живописи, рисунка и композиции, фундаментальных для всех художественных программ. А также, историю костюма, макетирование из бумаги, основы дизайна и знакомство с различными его направлениями, декоративно-прикладное искусство и основы компьютерной графики.

Задачи программы:

Обучающие:

– ознакомиться с основными понятиями «дизайн» и «дизайнер», основными направлениями дизайна и его функциями в современной социальной и культурной среде;

– освоить теоретические основы художественного проектирования изделий;

– научить анализировать полученную информацию для ее использования в создании оригинальных художественных образов.

Развивающие:

– развить навыки изобразительного искусства и стилизованной графики, выполнения эскизов, композиции объектов дизайна, навыки работы в графических программах;

– развить художественный вкус, творческое воображение, пространственное и абстрактное мышление;

– формировать навыки проектного мышления, понимания основных критериев гармонической вещи, чувства стиля.

Воспитывающие:

– формировать интересы обучающихся к дизайну и моде;

– воспитать эстетическое восприятие окружающего мира.

Программа предназначена для обучения детей старшего школьного возраста, как уже имеющих навыки изобразительного искусства, так и не владеющих специальными художественными навыками.

Данная программа включает в себя следующие дисциплины:

1. «Проектная графика».

2. «Художественное проектирование изделий»

3. «Стилистика».

Дисциплина «Проектная графика» направлена на развитие у обучающихся художественных способностей и включает комплекс упражнений, через которые выявляются такие понятия как ритм, цветовая гармония, симметрия и асимметрия, композиционное равновесие, композиционный центр и т.д. Большое внимание уделяется законам композиции, элементам графического стиля, таким как: цвет, форма, пространство.

Дисциплина «Художественное проектирование изделий» направлена на развитие у обучающихся творческого проектного мышления. В основе курса теоретические и практические занятия, посвященные знакомству с основами формообразования, проектирования, макетирования и конструирования объектов дизайна. В основе практической работы – создание творческих проектов.

Дисциплина «Стилистика» направлена на развитие у обучающихся образно-ассоциативного мышления, художественно-эстетического вкуса, а также способствует дополнению знаний по истории и культурологии посредством изучения истории костюма разных эпох и стилей 20 века.

Программа предусматривает проведение коллективных традиционных занятий, консультаций, самостоятельной работы, тестирования, предпроектных работ, индивидуальных проектных работ, практических занятий, экскурсий, участия в конкурсах и мастер-классах, работу в малых группах.

Программой предусматривается широкое использование в процессе обучения несколько видов современных технологий:

- проектно-исследовательская;
- информационно-коммуникационная технология;
- личностно-ориентированная;
- здоровьесберегающая.

В процессе реализации программы «Дизайн» используются как стандартные методы обучения, такие как словесные, наглядные, практические, так и специальные, адаптированные непосредственно под каждую из дисциплин программы:

- метод стилизации. Стилизация – это декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Задания по стилизации развивают у обучающихся воображение, навыки работы

различными художественными материалами, умения использовать техники изобразительного искусства.

– проектный метод. Проект – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Обучающиеся создают проекты по разработке авторских объектов дизайна, в том числе и эскизы коллекций молодежной одежды. В работе над своими проектами, они выполняют ряд творческих заданий, направленных на развитие способностей художественного проектирования изделий. В основе проектного метода лежит развитие умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления.

– метод аналогий. При этом методе используются аналогичные решения, взятые из произведений искусства, национальной одежды, инженерных решений, произведений архитектуры. Подростки учатся интерпретировать материалы творческого источника и использовать их в своих индивидуальных проектах.

– метод ассоциаций. Одна из важнейших задач в обучении творческой личности, способность мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. Метод способствует развитию творческого и художественного воображения и способности генерировать различные идеи из окружающей действительности.

Программа построена таким образом, что применение представленных методов является комплексным при одновременном изучении трех дисциплин программы. Тематический план и упражнения по каждой дисциплине перекликаются и взаимно дополняют друг друга таким образом, чтобы упростить процесс обучения, сделать его более интересным.

В программе используются следующие принципы обучения:

Принципы сознательности и активности: формирование интереса к овладению основами изобразительного искусства и стилизованной графики, осмысленного отношения к проектированию объектов дизайна, воспитание самооценки и анализа своих действий.

Принципы наглядности: помогают создать представление о дизайне и моде, повышают интерес к более глубокому изучению основ дизайнерской деятельности. Приемы наглядности: просмотр работ известных художников и дизайнеров, просмотр показов коллекций одежды известных домов моды, просмотр видеороликов о создании коллекций одежды в домах моды, создание эскизов, изучение схем, рисунков, наглядных пособий.

Принцип доступности: постановка задач перед обучающимися, соответствующих их силам, постепенное повышение трудности учебного материала по принципу – от простого к сложному.

Принцип систематичности: непрерывность процесса формирования художественно-изобразительных навыков, чередование работы и отдыха, определенная последовательность решения творческих задач.

Принцип гуманности в воспитательной работе: безусловная вера в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка, знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей подростков, создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка и его самореализации.

Принцип демократизма: признание равных прав и обязанностей взрослых и ребенка, создание эмоционально-комфортной среды.

Для реализации программы «Дизайн», было разработано методическое обеспечение. Папки с образцами заданий: графика, цвет, история костюма, макетирование из бумаги и картона. Раздаточный материал: цветовые круги и таблицы, словарь терминов по истории костюма и стиля. Методические разработки: основы декоративной

композиции, художественные журналы и скетчбуки, макетирование – основные приемы обработки бумаги и картона, техника «коллаж», цвет в композиции костюма. Тематические презентации: виды искусства, костюм древнего Египта, костюм древней Греции и Рима, костюм Византии, костюм Средневековья, костюм эпохи Возрождения, костюм XVII века, костюм XVIII века, костюм XIX века, стили 20 века, молодежные стили и субкультуры, теория «времена года» цветотип внешности, типы фигуры женщин.

Первый этап эксперимента.

Цель данного этапа – дать обучающимся представление о дизайне как специфической художественно-творческой деятельности человека, заинтересовать подростков художественным проектированием изделий, стимулировать желание создать свой индивидуальный творческий проект. В рамках данного этапа были проведены занятия по темам, представленным в таблице 13.

Таблица 13 – Тематический план занятий первого этапа формирующего эксперимента

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Проектная графика	Виды искусств. Техника Коллаж	Знакомство с основными видами искусства. Рассказ о содержании предстоящих занятий. Знакомство с техникой Коллаж	Выполнение тематического коллажа – самопрезентации «Кто я»	сентябрь
Проектная графика	Дизайн. Виды дизайна.	Понятие «дизайн» - графический дизайн, дизайн интерьера, предметный дизайн, дизайн одежды. Особенности профессии – дизайнер: необходимые качества и склонности, специфика творческой деятельности	Обсуждение направления модных тенденций и правил их использования в бытовой среде.	сентябрь

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Художественное проектирование изделий	Этапы дизайн проектирования. Понятие Мудборд.	Основные этапы дизайн проектирования. Понятие Мудборд, особенности его создания	Сбор мудборда по выбранной теме.	сентябрь
Стилистика	Понятие Стиль	Знакомство с понятием Стиль. Изучение основных критериев стиля.	Обсуждение направления модных тенденций и правил их использования в бытовой среде.	сентябрь

Раскроем суть основных упражнений для занятий первого этапа эксперимента. На первом вводном занятии по дисциплине Проектная графика используется упражнение «Коллаж – как творческий метод проектирования». После ознакомления с информационной презентацией по данной теме, обучающимся предлагается создать творческий коллаж, раскрывающий их индивидуальные особенности и предпочтения.

Материалы и оборудование: чистые листы бумаги формата А4, журналы и газеты, ножницы, клей, цветные карандаши и фломастеры.

Задание: составить композицию, рассказывающую о себе (что нравится, чем увлекаетесь, чего хотите) в технике коллажа. Из журналов вырезаются понравившиеся фрагменты и komponуются на листе, а затем приклеиваются. Можно использовать цветные карандаши и фломастеры для графического дополнения работ. Также можно фигурно оформить основу работы, обрезав ее по форме изображений, делать подписи и заметки. В конце занятия, все должны представить свою работу всей группе и рассказать немного о ней. Упражнение развивает творческое и абстрактное мышление путем необходимости образного выражения определенного набора качеств и предпочтений личности, а также дает возможность обучающимся самовыразиться и познакомиться друг с

другом в легкой и интересной форме. Примеры упражнения по созданию коллажа представлены в приложении В.

Также имеет большое значение упражнение «Создание Мудборда». Мудборд (англ. Moodboard – дословно, «доска настроения») – основа, на которой собраны изображения, фотографии, образцы шрифтов, образцы материалов, различные графические элементы, которые ассоциативно отражают настроение и атмосферу определенной темы. При выполнении данного упражнения обучающиеся учатся определять ассоциативные и стилистические основы своей будущей работы или проекта, передавать настроение и атмосферу, создавать творческий настрой на работу. В процессе выполнения задания не ограничиваются художественные техники и материалы, используемые для мудборда, что позволяет обучающемуся в полной мере проявить свою индивидуальность и творческий взгляд. В оценке результативности этих упражнений лучше всего работать со всей группой в целом. Важно, чтоб каждый обучающийся мог презентовать свой мудборд перед группой и услышал общие впечатления не только педагога, но и других обучающихся. Примеры упражнения по созданию Мудборда представлены в приложении Г. В результате первого этапа наблюдается повышение мотивации и заинтересованности подростков дизайном и проектированием, а также положительный настрой и благоприятная атмосфера для дальнейшей творческой деятельности.

Второй этап эксперимента.

Цель второго этапа – обучение подростков разнообразным способам и приемам изобразительного искусства и стилизованной графики, развитие воображения, пространственного и абстрактного мышления, приобретение навыков интегрирования полученной информации для преобразования ее в оригинальный художественный образ.

В рамках данного этапа были проведены занятия по темам, представленным в таблице 14.

Таблица 14 – Тематический план занятий второго этапа формирующего эксперимента

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Проектная графика	Основные графические средства выражения	Знакомство с основными графическими средствами выражения: Точка, линия, пятно. Понятие – набросок	Выполнение набросков растительных форм с натуры различными графическими материалами	октябрь
Проектная графика	Понятие Стилизация	Понятие Стилизация. Средства стилизованной композиции	Упражнения по выполнению стилизованной графики растительных форм	сентябрь
Художественное проектирование изделий	Разработка дизайн-проекта	Выбор темы, создание мудборда по выбранной теме. Поисковые эскизы дизайна выбранного предмета быта.	Самостоятельная работа, защита проекта	октябрь
Стилистика	История костюма	Изучение основных форм костюма исторических периодов (просмотр презентации на каждый исторический период)	Выполнение копии эскизов исторического костюма каждого периода	октябрь
Проектная графика	Формы и средства композиции	Формы композиции, Композиционный центр, Средства композиции (просмотр презентации)	Построение стилизованной композиции растительных форм	ноябрь
	Условно – декоративное решение цвета в стилизованной графике	Знакомство с понятиями Цвет, Колорит, Цветовой круг. Правила смешивания красок на примере цветowych кругов. Правила использования цвета в стилизованной графике	Выполнение стилизованной композиции в цвете	

Продолжение таблицы 14

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Художественное проектирование изделий	Макетирование. Основные приемы обработки бумаги и картона	Знакомство с материалами и инструментами для работы. Овладение основными приемами обработки бумаги и картона. Изготовление рельефных поверхностей и складчатых структур.	Выполнение макета авторской объемной формы	ноябрь
Стилистика	Стили 20 века и молодежные субкультуры	Знакомство с основными стилями 20 века. Обзор основных молодежных стилей. Понятие Субкультура (просмотр презентации по данной теме)	Подготовка обучающимися презентаций по новым стилям и субкультурам	ноябрь
Проектная графика	Правила построения геометрических фигур и предметов быта	Основы перспективы. Правила построения геометрических фигур, бытовых предметов	Выполнение построения натюрморта	декабрь
	Различные техники живописи	Знакомство с различными техниками живописи. Выполнение набросков в разных техниках	Выполнение натюрморта в цвете	
Художественное проектирование изделий	Стиль известных художников	Изучение стиля работ известных художников. Использование элементов картин в дизайне бытовых предметов	Выполнение копии выбранных картин	декабрь
Стилистика	Индивидуальный стиль	Типы внешности согласно теории «Времена года». Упражнения на цветовые гармонии. Основные горизонтальные и вертикальные типы фигуры. Виды силуэтов одежды	Упражнения на подбор силуэтов подходящих типу фигуры	декабрь

Продолжение таблицы 14

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Проектная графика	Пропорции тела человека	Знакомство с пропорциями человека и правилами построения человеческой фигуры. Построение человека с учетом пропорций. Правила построения портрета человека, пропорции лица	Выполнение набросков человека с натуры различными графическими материалами	февраль
	Стилизация человеческой фигуры	Основные приемы стилизации человеческой фигуры, просмотр работ разных авторов	Упражнения по выполнению стилизованной графики человека	
Художественное проектирование изделий	Дизайн одежды	Знакомство с особенностями проектирования одежды с учетом ее классификационных признаков. Знакомство с композиционным формообразованием костюма. Использование цвета и фактуры в композиции костюма	Выполнение серии эскизов молодежной одежды	февраль
Стилистика	Стиль Авангард в современной моде	Особенности проектирования авангардного костюма.	Выполнение серии эскизов авангардного костюма.	февраль

Рассмотрим подробнее основные упражнения второго этапа эксперимента. Одним из основных методов в дисциплине Проектная графика является метод стилизации. Стилизация – это декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Упражнения по стилизации бытовых предметов и человеческой фигуры выполняются поэтапно, начиная с упрощения линий первоначального наброска с натуры и в последующем графическом и цветовом усложнении до итоговой

композиции с несколькими стилизованными предметами. Задания по стилизации развивают у обучающихся воображение, навыки работы различными художественными материалами, умения использовать техники изобразительного искусства. Важную роль в методе стилизации играет и количество выполненных работ, так как, чем больше упражнений выполнено, тем привычнее и легче дается выполнение более сложных заданий и больших композиций. Прогресс хорошо виден при раскладке всех работ и сравнении первых эскизов с последующими. Примеры упражнений по стилизации представлены в приложении Д.

Не менее важным являются упражнения по смешиванию красок на примере цветowych кругов и упражнения по распределению цветowych пятен.

Материалы и оборудование: чистые листы бумаги формата А4, циркуль, простой карандаш, кисти, гуашь.

Задание: выполнить смешивание красок в цветowych кругах по образцу. Используя различные смешанные цвета распределить цветowych пятна для коллекции одежды.

Упражнение развивает навыки работы гуашью, умение смешивать сложные цвета и подбирать гармоничные цветowych сочетания для стилизованной композиции и коллекции одежды. Примеры упражнений представлены в приложении Е.

Упражнения «Копия картин» известных художников абстракционистов направлено на развитие навыков различных художественных техник изобразительной деятельности. В процессе выполнения обучающиеся знакомятся с известными художниками и выбирают картину одного из них для выполнения копии. Копируя картину, учатся работать в выбранном стиле и целесообразно применять художественные материалы и приемы изображения. Затем, в освоенной технике живописи, обучающиеся выполняют стилизованный натюрморт, а

также используют элементы копированных картин в проектировании одежды. Примеры упражнений представлены в приложении Ж.

Разделы «История костюма» и «Молодежные стили и субкультуры» по дисциплине Стилистика позволяют обучающимся познакомиться с основными формами костюма исторических периодов и 20 века, изучить молодежные стили, раскрыть суть понятия субкультура. Каждая тема оснащена специально разработанной авторской презентацией. В процессе изучения обучающиеся выполняют зарисовки форм костюмов исторических периодов, что позволяет им дополнить общие знания по истории и культурологи. Понимание истории развития и изменения форм костюма на протяжении нескольких эпох помогают понять суть художественного проектирования костюма и предполагают возможность выбора исторического костюма в качестве источника вдохновения для проектирования.

Заключительным этапом формирующего эксперимента был третий этап.

Цель третьего этапа – самостоятельное применение подростками полученных навыков и знаний для разработки индивидуального дизайнерского проекта, а также защита и обоснование своей творческой работы. В рамках данного этапа были проведены занятия по темам, представленным в таблице 15.

Таблица 15 – Тематический план занятий третьего этапа формирующего эксперимента

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Художественное проектирование изделий	Особенности проектирования коллекции одежды	Особенности выбора творческого источника вдохновения для проектирования коллекции одежды. Индивидуальный авторский проект по созданию эскизов коллекции молодежной одежды	Выбор источника вдохновения. Создание мудборда. Разработка эскизов одежды	март

Дисциплина	Тема	Содержание, методы и формы работы	Практическая деятельность	Срок реализации
Проектная графика	Fashion иллюстрация	Изучение особенностей выполнения fashion иллюстрации. Просмотр работ разных авторов. Выбор источника вдохновения	Выполнение эскизов	апрель
Художественное проектирование изделий	Известные дома моды	Изучение стиля известных дизайнеров. Разработка модного современного костюма в стиле выбранного дизайнера	Выполнение проекта – презентации про выбранный дом моды	апрель
Стилистика	Современная мода	Разбор модных тенденций. Просмотр показов известных дизайнеров. Знакомство с понятием Уличный стиль и fashion блог	Итоговая работа	апрель

В процессе третьего этапа обучающиеся более глубоко знакомятся с дизайном одежды, изучают коллекции известных домов моды и стиль дизайнеров. На примере модных показов учатся определять и фиксировать основные тенденции моды.

Важным упражнением на данном этапе является – «Fashion иллюстрация». Обучающиеся выбирают понравившиеся образы с модных показов или фотосессий и выполняют зарисовки в различных техниках. Упражнение помогает визуально запоминать и определять модные формы костюма и конструктивные детали, искать способы передать фактуру или узор ткани, движение или постановку фигуры модели, изображение сложных форм костюма и аксессуаров. Примеры работ по данному упражнению представлены в приложении 3.

В завершении этого этапа эксперимента каждый подросток из группы выбрал тему своего дизайнерского проекта по созданию эскизов коллекции молодежной одежды, ориентируясь на свои интересы и предпочтения, учитывая полученную ранее информацию и приобретенные

навыки. В работе над своими итоговыми работами, они выполнили ряд творческих заданий:

- изучение источника вдохновения, сбор и оформление в мудборд визуальной информации;
- исследование и анализ аналогов в творчестве известных дизайнеров, работавших с подобной темой;
- разработка серии поисковых эскизов в выбранном направлении;
- формирование коллекции из разработанных эскизов;
- оформление итоговой графики для подачи проекта;
- разработка тематической презентации и защита проекта.

В итоге обучающиеся представили свои проекты перед группой. Работы отличаются выразительностью и грамотным использованием графических и стилистических приемов, в каждом проекте прослеживается определенная тематика и концепция. Защита обоснована и визуализирована специально разработанной презентацией.

2.3 Выявление динамики в уровне художественно-творческих способностей подростков

По окончании формирующего эксперимента исследования была проведена контрольная диагностика с целью выявления степени эффективности проделанной работы по развитию художественно-творческих способностей подростков посредством программы «Дизайн» в системе дополнительного образования. На этом этапе исследования был использован диагностический инструментарий, реализуемый в ходе констатирующего эксперимента. Результаты оценивались по критериям, выделенным на этапе констатации.

Диагностическая методика 1 – тестирование (диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса).

Цель: выявить степень интеллектуального и эстетического развития подростков.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки на которых предлагается прочитать высказывания. Если согласен с утверждением, то нужно поставить «+», если нет, то «-».

Критерии диагностической методики.

В бланке тестирования 21 утверждение, за каждый показатель приписывается один бал – в случае ответов «+» по вопросам: 2,4,6,7,8,9,10,12,16,17,19 и в случае ответов «-» по вопросам: 1,3,5,11,13,14,15,18,20,21. Общая сумма ответов, в соответствии с ключом теста, соответствует степени заинтересованности подростков творческой деятельностью и степень их интеллектуального развития. Максимальное количество баллов – 21. Результаты оценивались в соответствии с выделенными на констатирующем этапе критериями.

Высокий уровень (от 15 до 21 баллов) характеризуется способностью подростка генерировать большое количество идей, предлагать оригинальные, нестандартные идеи, проявлять активность и заинтересованность в творческой деятельности, действовать в неструктурированных условиях и защищать собственные идеи.

Средний уровень (от 9 до 14 баллов) характеризуется способностью подростка предлагать несколько вариантов идей, попытками сгенерировать оригинальную идею, способностью заинтересоваться творческой деятельностью, приспособляться к неструктурированным условиям.

Низкий уровень (от 1 до 8 баллов) характеризуется тем, что подросток не способен предлагать разные варианты идей без внешней стимуляции, опирается на стандартные и проверенные знания, имеет недостаточную мотивацию к творческой активности.

Эмпирические данные уровня интеллектуального и эстетического развития подростков, полученные в результате повторного тестирования по диагностической методике «Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса» представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Результаты уровня интеллектуального и эстетического развития подростков по диагностической методике «Диагностика интеллектуального развития Г.Дэвиса» на контрольном этапе эксперимента

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	7	58.3	5	41.7	0	0

Тестирование позволило определить повышение уровня интеллектуального и эстетического развития подростков: высокий уровень был зафиксирован у 7 (58,3%) испытуемых по сравнению с 3 (25%) на констатирующем эксперименте. Средний уровень показали 5 (41,7%) респондентов, как и на констатирующем этапе 5 (41,7%). Низкий уровень не зафиксирован ни у кого, что свидетельствует о положительной динамике результатов по диагностической методике 1 – «Диагностика интеллектуального развития» Г.Дэвиса.

Процентное соотношение динамики уровня интеллектуального и эстетического развития подростков по диагностической методике 1 на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показано на рисунке 7.

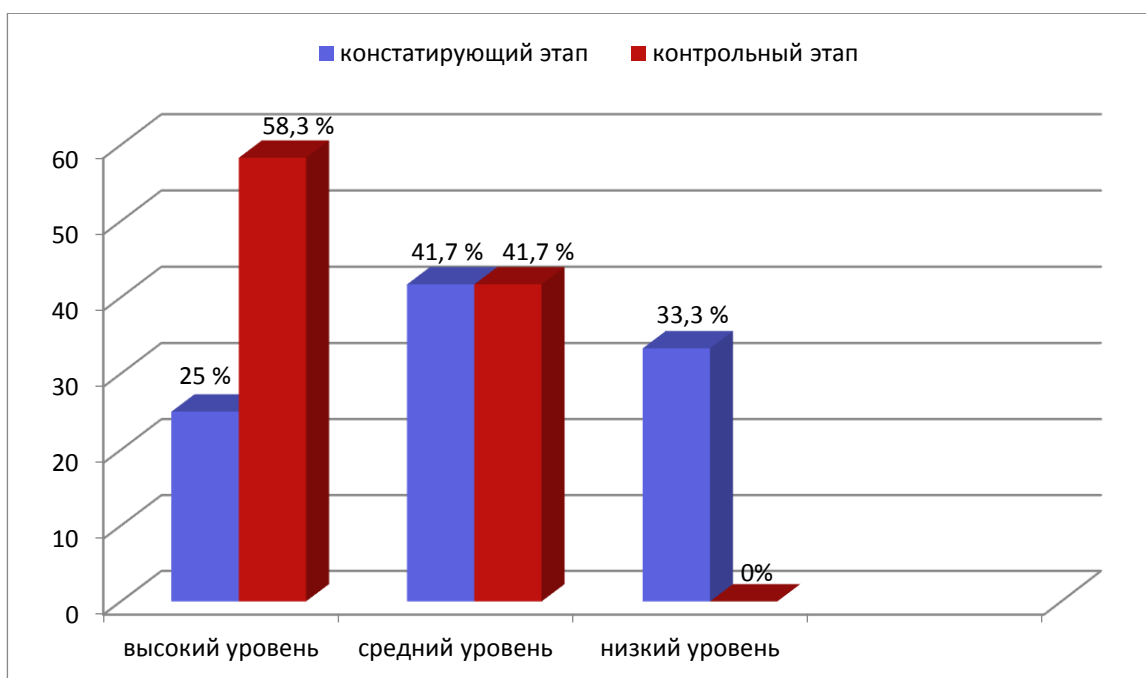

Рисунок 7 – Динамика уровня интеллектуального и эстетического развития подростков по диагностической методике 1 на констатирующем и контрольном экспериментах (%)

Диагностическая методика 2 – Опросник креативности Дж. Джонсона.

Цель: выявить уровень эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки ответов с номерами от 1 до 8, где отмечены характеристики творческого проявления (креативности). Общая сумма ответов соответствует уровню креативности респондента.

Критерии диагностической методики.

Опросник креативности – это объективный, состоящий из восьми пунктов контрольный список характеристик творческого мышления и поведения, разработанный специально для самооценки проявлений креативности подростками. Каждое утверждение опросника оценивается

по шкале, содержащей пять градаций (возможные оценочные баллы: 1 – никогда, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – часто, 5 – постоянно.). Общая оценка креативности является суммой баллов по восьми пунктам (минимальная оценка – 8, максимальная оценка – 40 баллов). Результаты оценивались в соответствии с выделенными на констатирующем этапе критериями.

Высокий уровень (от 27 до 40 баллов) выражается в высокой чувствительности подростка к проблеме, способности к синтезу, способности к воссозданию недостающих деталей, в дивергентности мышления (не следовать по стандартному пути), в беглости мысли.

Средний уровень (от 20 до 26 баллов) выражается в наличие чувствительности подростка к проблеме, попытках воссоздания недостающих деталей, стремлении выйти за рамки стандартного мышления.

Низкий уровень (от 8 до 19 баллов) выражается в низкой чувствительности подростка к проблеме, неспособности воссоздания недостающих деталей, стандартностью мышления.

Эмпирические данные уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, испытуемых полученные в результате повторного тестирования по диагностической методике «Опросник креативности Дж. Джонсона» представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Результаты уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, у подростков по диагностической методике 2 на контрольном этапе эксперимента

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	8	66.7	4	33.3	0	0

Тест позволил выявить повышение уровня эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, респондентов на высоком уровне – 8(66,7%), в сравнении с констатирующим этапом – 4(33,3%). Средний уровень снизился до 4(33,3%) в сравнении с констатирующим этапом – 6(50%). Низкий уровень креативности отсутствует. Процентное соотношение динамики результатов развития креативности подростков по диагностической методике «Опросник креативности Дж. Джонсона» на контрольном этапе эксперимента показано на рисунке 8.

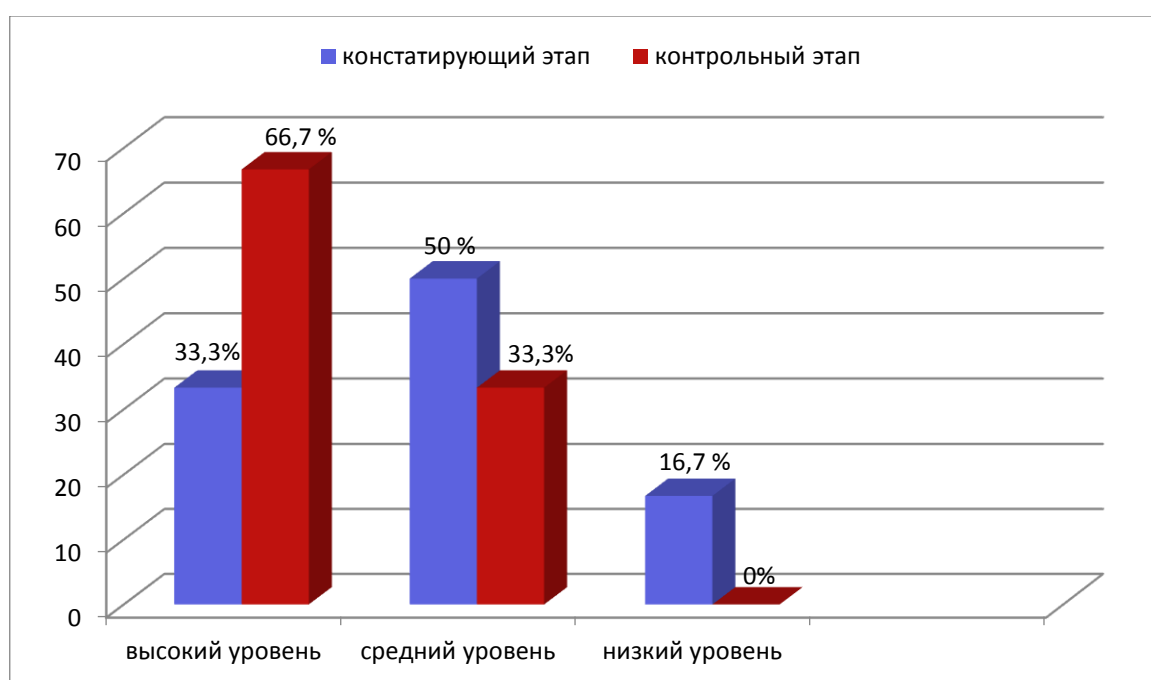

Рисунок 8 – Динамика уровня развития эмоциональной оценки действительности, определяющей способности к творчеству, у подростков по диагностической методике «Опросник креативности Дж. Джонсона»
 Диагностическая методика 3 – Тест «Мода и стиль».

Цель: выявить уровень знаний основных понятий в области дизайна и моды, способность визуального их применения.

Материал: бланк с вопросами, ручка.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся были предоставлены бланки с вопросами и вариантами ответов, где нужно было выбрать один правильный ответ. Общая сумма ответов соответствует уровню информированности респондента.

Критерии диагностической методики.

Тест состоит из 15 вопросов и разделен на 3 блока по 5 вопросов в каждом. Первый блок вопросов состоит из основных терминов, к которым нужно выбрать правильное определение. Второй блок состоит из изображений различного вида костюмов (исторические, молодежных субкультур, в определенном стиле, известных дизайнеров) к которым нужно выбрать правильное название. Третий блок состоит из названий общепринятых стилей в костюме, к которым нужно определить правильное описание. За каждый правильный ответ 1 балл. Максимальное количество баллов – 15. Результаты оценивались в соответствии с выделенными на констатирующем этапе критериями.

Высокий уровень (от 11 до 15 баллов) показывает хорошую информационную осведомленность респондента и умение применять эти знания на вербальном и образном уровне.

Средний уровень (от 6 до 10 баллов) показывает недостаточную информационную осведомленность респондента и попытки применять эти знания на вербальном и образном уровне.

Низкий уровень (от 0 до 5 баллов) показывает практически полное отсутствие информационной осведомленности респондента и навыков применения этих знаний на вербальном и образном уровне.

Результаты теста «Мода и стиль» на контрольном этапе эксперимента представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Результаты исследования уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения, по диагностической методике «Мода и стиль» на контрольном этапе эксперимента

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	6	50	6	50	0	0

Повторное тестирование позволило определить значительное повышение уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения, у подростков. Высокий уровень был зафиксирован у 6 (50%) респондентов в сравнении, тогда как на констатирующем этапе высокий уровень не показал ни один респондент. Средний уровень показали 6 (50%) подростков, в сравнении с 7 (58,3%) на констатирующем этапе. Низкий уровень не зафиксирован. Процентное соотношение динамики уровня знаний основных терминов и понятий в области дизайна и моды в результате теста «Мода и стиль» на контрольном этапе эксперимента показано на рисунке 9.

Диагностическая методика 4 – Задание «Абстрактная композиция».

Цель: выявить уровень творческого воображения и абстрактного мышления подростков.

Материал: листы размера 20x20 см, простой карандаш, линейка, циркуль, черная ручка, маркер.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся было предложено выполнить композицию из геометрических фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) на листе заданного размера, закрасить определенные области или обвести черной ручкой или маркером.

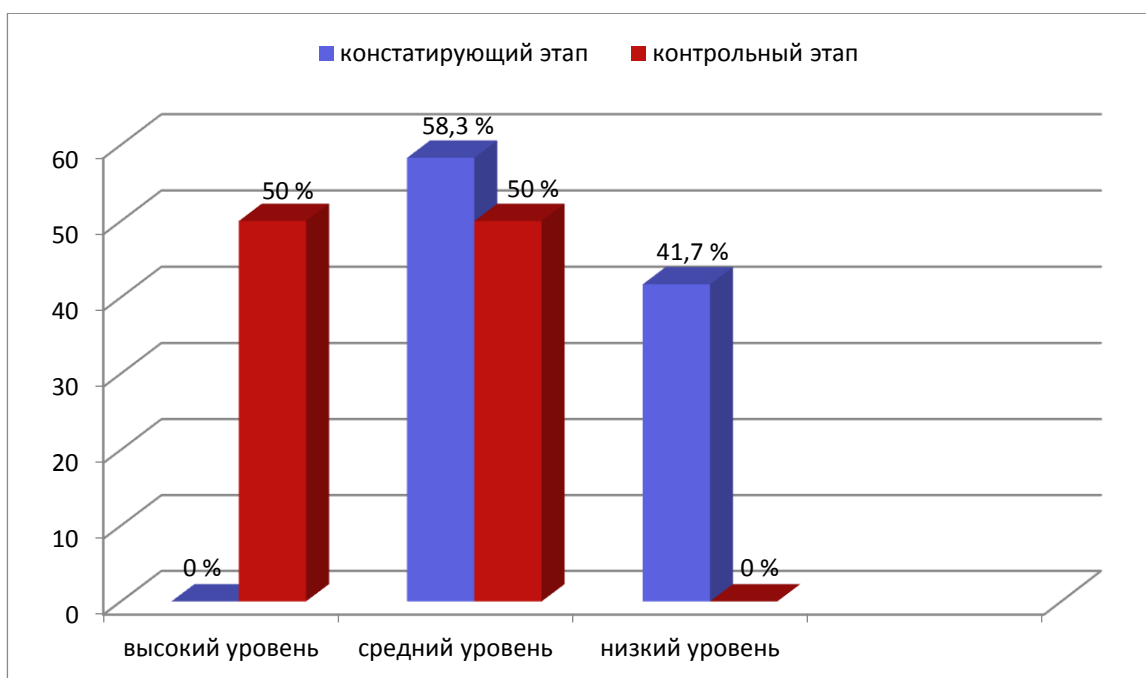

Рисунок 9 – Динамика уровня знаний основных понятий в области дизайна и моды, способности визуального их применения, у подростков по диагностической методике «Мода и стиль»

Критерии диагностической методики.

Результаты оценивались в соответствии с выделенными на констатирующем этапе критериями.

Низкий уровень (4 – 11 баллов). Использование стандартных, не искаженных форм основных фигур (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники), расположение на листе ближе к середине, или равномерно в каждой части листа. Фигуры не пересекаются, обведены или закрашены, без использования дополнительных линий и областей закрашивания, между собой композиционно не связаны.

Средний уровень (12 – 16 баллов). Основные фигуры вытянуты или расположены под нестандартным углом, расположены по всему листу равномерно, с пересечением в некоторых местах, использованы фигуры разных размеров, закрашенные и обведенные области чередуются. Общая композиция соблюдена.

Высокий уровень (17 – 20 баллов). Фигуры соединяясь и наслаиваясь друг на друга, создают своим пересечением дополнительные фигуры, лист

композиционно заполнен и его можно рассматривать с любой стороны, количество закрашенных и обведенных областей сбалансировано согласно композиции.

Был подсчитан общий балл для каждого испытуемого по всем оцениваемым показателям, что позволило определить повышение уровня развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков. Результаты диагностической методики «Абстрактная композиция» представлены в таблице 19 процентное соотношение динамики развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков на рисунке 10.

Таблица 19 – Результаты исследования уровня развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков по диагностической методике «Абстрактная композиция» на контрольном этапе эксперимента

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	5	41.7	4	33.3	3	25

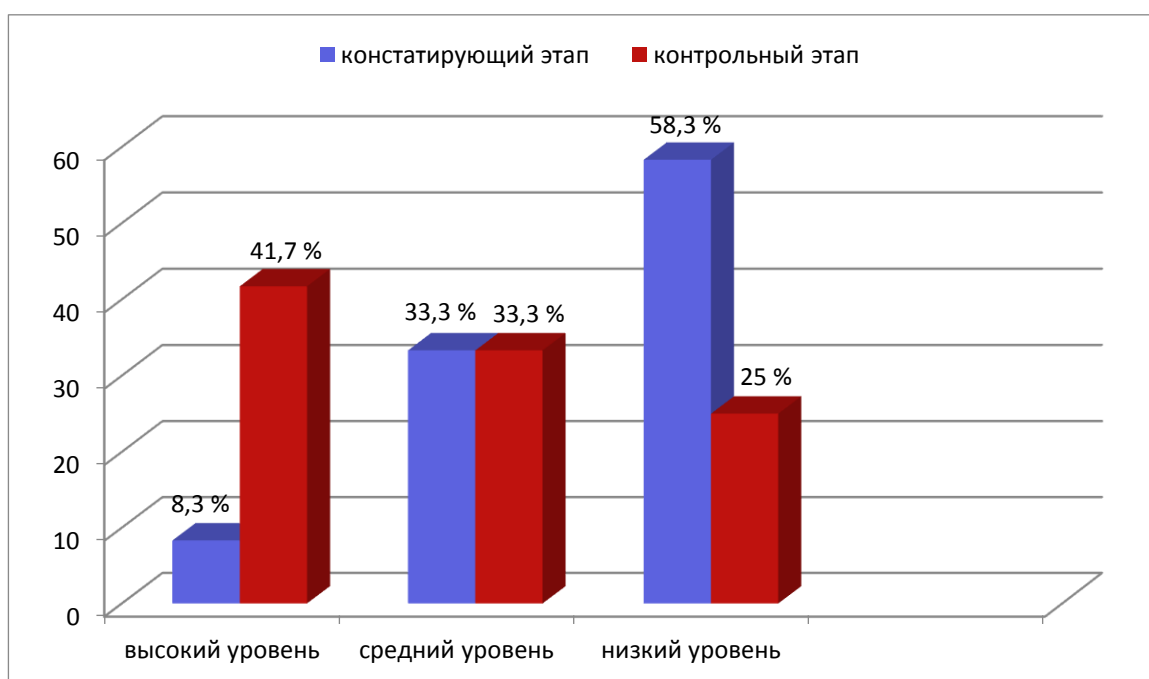

Рисунок 10 – Динамика уровня развития творческого воображения и абстрактного мышления подростков по диагностической методике 4

Значительно повысился высокий уровень, достигший отметки в 5 (41,7%) респондентов, в сравнении с 1 (8,3%) на констатирующем этапе, средний уровень выявлен у 4(33,3%) подростков, как и на констатирующем эксперименте, низкий уровень снизился до 3 (25%) в сравнении с 7 (58,3%) на констатирующем этапе.

Результаты повторного выполнения задания «Абстрактная композиция» показал, что большинству подростков удалось повысить свой уровень воображения и абстрактного мышления, с низкого уровня перейти на средний, а со среднего на высокий.

Диагностическая методика 5 – Анализ творческих работ.

Цель: выявить уровень волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность (владение художественными материалами и способами изображения, передачи пропорций и объема, согласованности между собой всех элементов изображения).

Материал: листы размера А3 и А4, карандаш, краски, кисти, ножницы, клей, черная ручка, шаблоны фигуры человека.

Выборка: 12 обучающихся по программе «Дизайн» (1 год обучения) в возрасте 13-17 лет.

Проведение исследования: обучающимся было предложено выполнить зарисовки моделей одежды, используя шаблоны стилизованной фигуры человека на листах формата А4 (3-5 моделей). Модели объединить общей тематикой в коллекцию. Затем, выполненные эскизы вырезать и расположить на листе формата А3, оформить фон в соответствии с тематикой коллекции. Защитить получившуюся творческую работу.

Критерии диагностической методики

Результаты оценивались в соответствии с выделенными и описанными на констатирующем этапе критериями.

Низкий уровень (5 – 15 баллов). Работа выполнена неаккуратно, шаблоны фигур обведены не точно, искажены пропорции. Представленные модели одежды стандартного вида с использованием примитивных

цветовых сочетаний. Небрежная графическая подача, низкий уровень владения используемыми художественными материалами. Общая композиция не соблюдена. Отсутствует или слабо выражена определенная тематика, непоследовательная и неуверенная вербальная защита работы.

Средний уровень (16 – 34 баллов). Эскизы выполнены без очевидных искажений пропорций, в моделях одежды присутствуют декоративные детали, попытка использовать более сложные цветовые сочетания. Удовлетворительная графическая подача, начальный уровень владения художественными материалами. Фон не отвлекает от общей композиции коллекции. Угадывается определенная тема, поэтапное описание своей работы при защите, затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Высокий уровень (35 – 54 баллов). Четкие пропорции фигуры, интересные конструкции моделей одежды, сложные цветовые сочетания и попытка передать фактуру материала. Хороший уровень графической подачи и владение художественными материалами. Фон удачно дополняет общую идею коллекции. Тема хорошо передана как образно так и вербально, приведение в защите примеров и аналогий, что послужили источником вдохновения. Содержательная защита, дополнительные вопросы не вызывают трудностей.

Был подсчитан общий балл для каждого испытуемого по всем оцениваемым показателям, что позволило определить повышение уровня развития волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков. Результаты диагностической методики «Анализ работ» на контрольном этапе эксперимента представлены в таблице 20 и процентное соотношение динамики уровня художественно-творческих способностей подростков на рисунке 11.

Таблица 20 – Результаты исследования уровня волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков по диагностической методике «Анализ работ» на контрольном этапе эксперимента

Респонденты	Уровни					
	Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
	количество	%	количество	%	количество	%
12	7	58.3	5	41.7	0	0

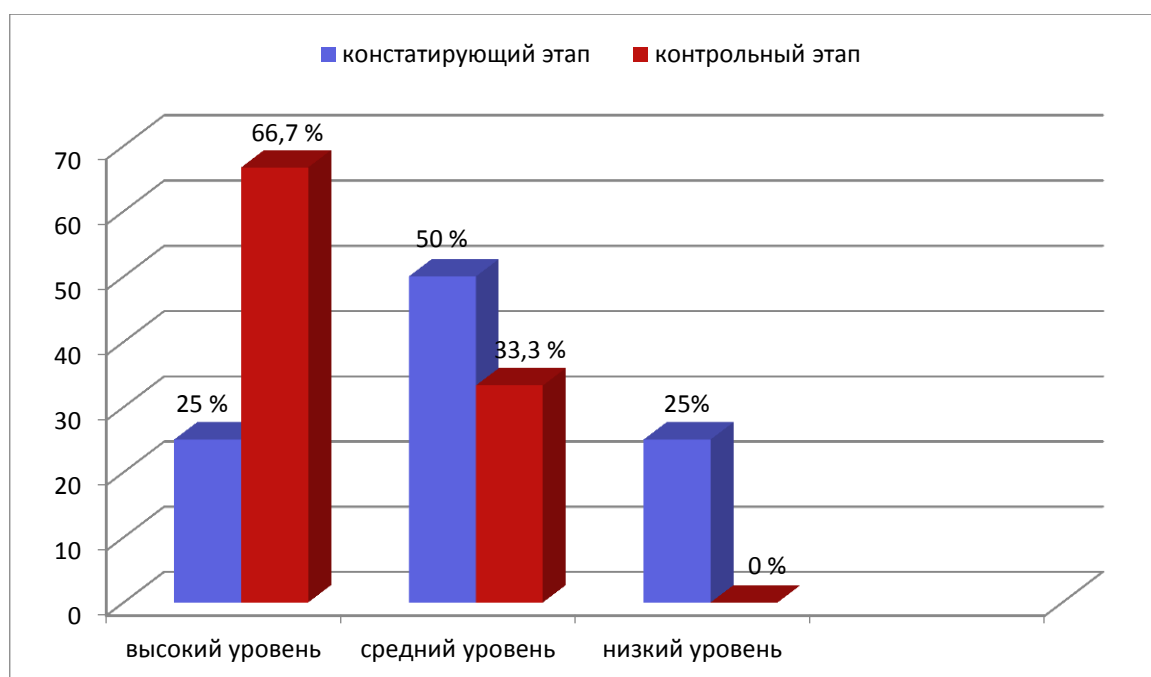

Рисунок 11 – Динамика уровня развития волевых качеств, обеспечивающих претворение замыслов в действительность, у подростков по диагностической методике «Анализ работ»

Низкий уровень снизился до нуля, тогда как на констатирующем этапе составлял 3 (25%). Средний уровень также снизился до 5 (41,7%) в сравнении с 6(50%) на констатирующем этапе. Высокий уровень повысился до 7 (58,3%) в сравнении с результатами констатирующего эксперимента, составляющего 3 (25%) респондентов.

В результате анализа творческих работ, на контрольном этапе эксперимента, отмечается снижение низкого и среднего уровней

художественно-творческих способностей подростков. Использование подростками приобретенных знаний и умений по использованию графических приемов и художественных материалов позволило значительно улучшить качество творческих работ.

Полученные результаты были изучены и проанализированы, что позволило выделить динамику на трех уровнях развития художественно-творческих способностей подростков: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень (18 – 58 баллов): подросток не способен предлагать разные варианты идей без внешней стимуляции, опирается на стандартные и проверенные знания, имеет недостаточную мотивацию к творческой активности; проявляет низкую чувствительности к проблеме, неспособность воссоздания недостающих деталей, стандартность мышления; не владеет информацией в области моды и дизайна, не имеет навыков применения знаний на вербальном и образном уровне; использует стандартные, не искаженные формы абстрактной композиции; в работах подростка небрежная графическая подача, низкий уровень владения используемыми художественными материалами.

Средний уровень (63 – 100 баллов): подросток может предлагать несколько вариантов идей, способен заинтересоваться творческой деятельностью; проявляет наличие чувствительности к проблеме, попытки воссоздания недостающих деталей, стремление выйти за рамки стандартного мышления; имеет недостаточную информационную осведомленность в области дизайна и моды, пытается применять эти знания на вербальном и образном уровне; использует искаженные формы абстрактной композиции; в своих работах подросток пытается использовать более сложные цветовые сочетания, улучшить графическую подачу, имеет начальный уровень владения художественными материалами.

Высокий уровень (105 – 150 баллов): подросток способен генерировать большое количество идей, предлагать оригинальные,

нестандартные идеи, проявлять активность и заинтересованность в творческой деятельности; проявляет способности к воссозданию недостающих деталей, дивергентность мышления, беглость мысли; показывает хорошую информационную осведомленность в области дизайна и моды, умеет применять эти знания на вербальном и образном уровне; использует нестандартные приемы в абстрактной композиции с наложением и пересечением фигур; в работах подростка сложные цветовые сочетания и попытка передать фактуру материала, хороший уровень графической подачи и владение художественными материалами.

Результаты контрольного эксперимента по 5 диагностическим методикам представлены в таблице 21 и итоговая динамика процентного соотношения развития художественно-творческих способностей подростков на рисунке 12.

Таблица 21 – Результаты контрольного эксперимента по выявлению уровня развития художественно-творческих способностей подростков по 5 диагностическим методикам

Суммарное число баллов	Уровень развития художественно-творческих способностей по 5 методикам	Количество подростков
18-58	Низкий	0
63-100	Средний	6 (50%)
105-150	Высокий	6 (50%)

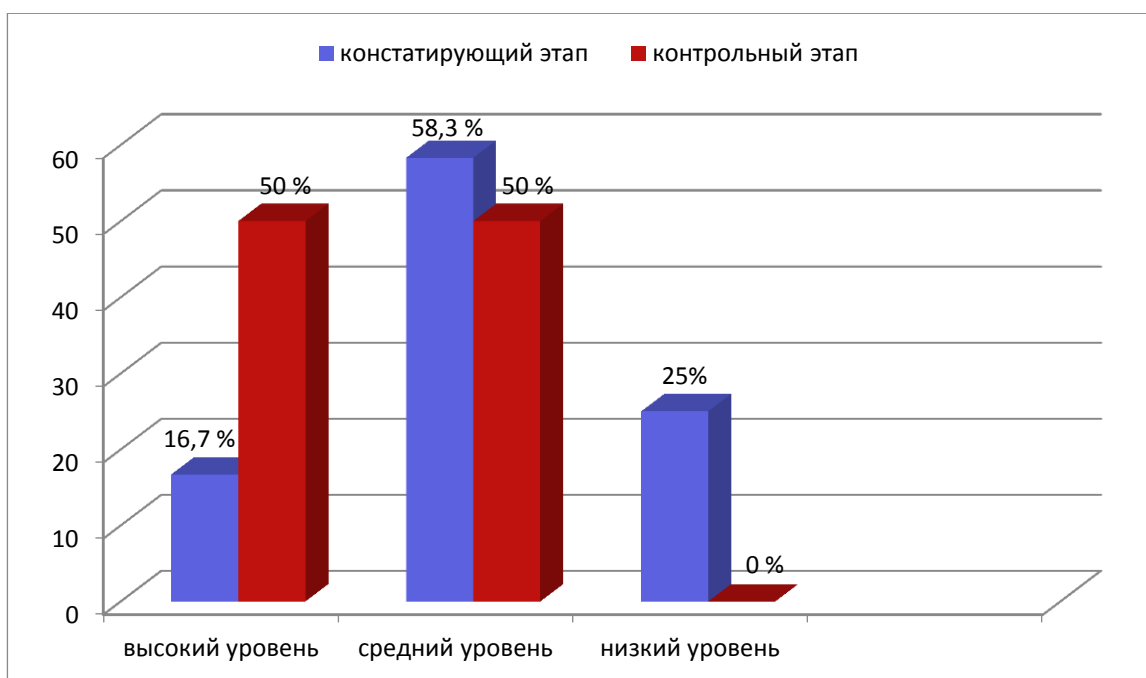

Рисунок 12 – Итоговая динамика уровня развития художественно-творческих способностей подростков по 5 диагностическим методикам на контрольном этапе эксперимента

Упражнения применяемые в рамках занятий по программе «Дизайн» позволили создать условия для развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования. Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют судить о положительной динамике в развитии воображения, абстрактного и проектного мышления, художественных навыков и общего развития творческих способностей подростков.

Проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, можно утверждать, что :

- была доказана эффективность проведенных занятий по развитию у подростков художественно-творческих способностей;
- уровень развития художественно-творческих способностей подростков повысился в значительной мере, что позволяет судить о положительном влиянии на развитие художественно-творческих способностей у подростков программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

Выводы по второй главе

Опытно-экспериментальная работа по развитию художественно-творческих способностей у подростков состояла из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. Целью констатирующего эксперимента была диагностика уровня развития художественно-творческих способностей подростков в системе дополнительного образования. После анализа психолого-педагогической литературы описывающей методики диагностики уровня развития художественно-творческих способностей подростков были выбраны известные научные диагностические методики, а также разработаны специально для данного исследования. Результаты диагностики выявили преобладание низкого и среднего уровня развития художественно-творческих способностей подростков на констатирующем этапе исследования.

Целью формирующего эксперимента было развитие художественно-творческих способностей подростков в процессе обучения по программе «Дизайн» в системе дополнительного образования. Экспериментальная работа включала три этапа. Для каждого из них были сформулированы задачи и составлен тематический план занятий. В ходе формирующего этапа были созданы благоприятные условия для развития художественно-творческих способностей подростков.

На контрольном этапе исследования была выявлена положительная динамика развития уровня художественно-творческих способностей у подростков, наблюдается снижение низкого и среднего уровней художественно-творческих способностей обучающихся по программе «Дизайн», а также значительное повышение количества обучающихся, показавших высокий уровень. Что свидетельствует об эффективности разработанной программы занятий.

Заключение

Художественно-творческие способности подростков – это такие свойства личности ребенка, как художественное мышление и богатое воображение, зрительная память, эстетические ценности, эмоциональное отношение, способность высказывать оригинальные идеи и высказывать новые, волевые свойства личности ребенка, являющиеся условием успешного осуществления художественно-творческой деятельности. Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования позволил раскрыть сущность и характеристику художественно-творческих способностей, а также принципы и способы их развития у детей подросткового возраста. Подростковый возраст занимает важную фазу в общем процессе становления человека как личности и является наиболее благоприятным периодом для развития творческих способностей.

Развитие художественно-творческих способностей подростков осуществляется педагогом в системе дополнительного образования и осуществляется поэтапно. В ходе исследования была разработана программа «Дизайн» художественной направленности. Данная программа направлена на развитие у обучающихся художественно-творческих способностей, эстетического вкуса, проектного мышления, культурной и стилистической грамотности, а также развитие пространственного мышления и фантазии. Особое внимание в программе уделено дизайну одежды, так как вещь является отражением образа жизни в целом, а одежда – отражением образа человека и образа его жизни.

Реализация выделенных педагогических условий предполагает разработанную программу «Дизайн» художественной направленности в соответствии с особенностями системы дополнительного образования и её методическое обеспечение, включающее тематическое планирование, упражнения, визуальный и раздаточный материал. Целью формирующего эксперимента данного исследования было развитие художественно-

творческих способностей подростков в процессе обучения по программе «Дизайн», посредством которой были созданы благоприятные условия для развития художественно-творческих способностей подростков. Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют судить о положительной динамике в развитии воображения, абстрактного и проектного мышления, художественных навыков и общего развития творческих способностей подростков.

Таким образом, проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, можно утверждать, что:

– была доказана эффективность проведенных занятий по развитию у подростков художественно-творческих способностей;

– уровень развития художественно-творческих способностей подростков повысился в значительной мере, что позволяет судить о положительном влиянии на развитие художественно-творческих способностей у подростков программы «Дизайн» в системе дополнительного образования.

Список используемой литературы

1. Абакумова, Е.М. Развитие творческого потенциала воспитанников учреждения дополнительного образования [Текст] // Учитель в школе. – 2008. – №4. – С. – 92 - 95.
2. Абульханова, К.А. Современная личность: Психологические исследования [Текст] / К.А. Абульханова. – М. : ИП РАН, 2012. –392 с.
3. Богоявленская, Д.Б. Одаренные дети: диагностические методики [Текст] / Д.Б. Богоявленская. – М. : Школьная книга, 2010. – 111с.
4. Богоявленская, Д.Б. Рабочая концепция одаренности [Текст] / Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Ю.Б. Бабаев, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И. Ильясов, И.В. Калиш, Н.С. Лейтее, А.М. Матюшкин, А.А. Мелик-Пашаев, В.И. Панов, В.Д. Ушаков, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич. – М. : Владос, 2003. – 95 с.
5. Величковский, В.М. Современная когнитивная психология [Текст] / В.М. Величковский. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 2002. – 336 с.
6. Воронова, М.А. Историко–педагогические основы современной системы дополнительного образования учащихся [Текст] / М.А. Воронова. – М. : Владос, 2001. – 157 с.
7. Выготский. Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии [Текст] / Л.С. Выгодский, под ред. В.В. Давыдова. – М. : Педагогика, 2002. – 504 с.
8. Галкина, С.В. Воспитание. Личность. Общество [Текст] / С.В. Галкина. – г.Дубна. : Изд-во «Феникс», 2005. – 90 с.
9. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования [Текст] / В.П. Голованов. – М. : Владос, 2004. – 239 с.
10. Горнова, Л.В. Педагогика. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, рекомендации [Текст] /

- Л.В. Горнова, Т.Л. Бычкова, Т.В. Воробьева, Н.Н. Горбатова, Н.П. Конькова, И.Н. Пестова. – Волгоград. : Учитель, 2008. – 250 с.
11. Дополнительное образование детей [Текст] / под ред. О.Е. Лебедева. – М. : Владос, 2000. – 256 с.
12. Дудецкий, А.Я. Теоретические основы воображения и творчества [Текст] / А.Я. Дудецкий. – Смоленск, 2004. – 153 с.
13. Дьяченко, О.М., Кирилова, А.И. О некоторых особенностях развития воображения [Текст] // Вопросы психологии. – 2000. – №2. – С. 104 - 108.
14. Киреенко, В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности [Текст] / В.И. Киреенко. М. : АНО ПЭБ, 2008. – 101 с.
15. Кондратьева, Н.В. Критерии, показатели и уровни развития творческих способностей младших школьников [Текст] // Н.В. Кондратьева // Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 12 – 1. – С. 99 - 102.
16. Лешер, В.Ю. Развитие творческого потенциала подростка в учреждении дополнительного образования [Текст] // Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – Оренбург, 2000. – 149 с.
17. Лук, А.Н. Мышление и творчество [Текст] / А.Н. Лук. – М. : Издательство политической литературы, 1976. – 144 с.
18. Мухина, В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество: 10-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.С. Мухина. – М. : Академия, 2006. – 608 с.
19. Немов, Р.С. Кн. 1. Общие основы психологии: 4-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М. : Владос, 2003. – 688 с.
20. Немов, Р.С. Кн. 2. Психология образования: 2-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М. : Владос, 1995. – 496 с.
21. Немов, Р.С. Кн. 3. Психодиагностика: 4-е изд. [Текст] / Р.С. Немов. – М. : Владос, 2001. – 640 с.

22. Пахомова, Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов [Текст] / Н. Ю. Пахомова. – АРКТИ, 2015. – 110 с.
23. Пономарев, Я.А. Психология творчества [Текст] / Я.А. Пономарев. – М. : Издательство «Наука», 1976. – 304 с.
24. Педагогика креативности: Прикладной курс научного творчества: учебное пособие [Текст] / В.В. Утёмов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. – Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО, 2013. – 211 с.
25. Педагогическое мастерство [Текст] / материалы междунар. науч. конф. – М. : Буки-Веди, 2012. – 200 с.
26. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.
27. Рындак, В.Г. Личность. Творчество. Развитие: Учебное пособие по педагогике творчества [Текст] / В.Г. Рындак, А.В. Москвина. – М. : РАО, 2001. – 290 с.
28. Сидельникова, М.А. Особенности развития творческого воображения младших подростков в системе дополнительного образования [Текст] / М.А. Сидельникова, Г.М. Ключкова // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара, 2016. – С. 201- 205.
29. Соколова, Н.А. Педагогика дополнительного образования детей. Учебное пособие для студентов педагогических вузов [Текст] / Н.А. Соколова. – Челябинск : Издательство Челябинского государственного педагогического университета, 2010. – 223 с.
30. Такман, Б.В. Педагогическая психология [Текст] / Б.В. Такман. – М. : Прогресс, 2004. – 602 с.
31. Тамберг, Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка [Текст] / Ю.Г. Тамберг. – СПб. : Речь, 2002. – 176 с.
32. Теплов, Б.М. Избранные труды. Т.1 [Текст] / Б.М. Теплов. – М. : Издательство «Педагогика», 1985. – 328 с.

33. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий [Текст] / Б.М. Теплов. – М. : МПСИ, 2010. – 388 с.
34. Туник, Е.Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления [Текст] / Е.Е. Туник. – СПб. : Питер, 2013. – 320 с.
35. Туник, Е.Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса [Текст] / Е.Е. Туник. – СПб. : Речь, 2003. – 96 с.
36. Baldwin, A. Creative paint workshop for mixed-media artists [Text] / A. Baldwin. – China. : Quarry Books, 2009. – 144 p.
37. Drudi, E. Figure Drawing for Fashion Design [Text] / E. Drudi. – Singapore. : The Pepin Press BV, 2010 – 210 p.
38. Gaimster, J. Visual Research Methods in Fashion [Text] / J. Gaimster. – London. : Bloomsbury, 2015. – 368 p.
39. Hagen, K. Fashion illustration for designers [Text] / K. Hagen. – New Jersey. : Prentice Hall, 2011 – 571 p.
40. Hopkins, J. Basic Fashion Design. Fashion Draw [Text] / J. Hopkins. – USA. : AVA Publishing SA, 2010. – 94 p.
41. Kauffman, D.Y Faces & Features [Text] / D.Y. Kauffman. – USA. : Walter Publishing, 2011. – 30 p.
42. Perella, L. Artists' journals and sketchbooks: exploring and creating personal pages [Text] / L. Perella. – Singapore. : Quarry Books, 2014. – 128 p.
43. Skully, K. Color forecasting for fashion [Text] / K. Skully, D. Johnston. – London. : Laurence King Publishing Ltd, 2016. – 192 p.

Приложение А

Примеры выполненных работ для диагностической методики 5 – «Анализ творческих работ»

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Приложение Б

Результаты диагностики уровня развития художественно-творческих способностей подростков на констатирующем и контрольном этапе

эксперимента по 5 диагностическим методикам

И.Ф. респондента	Результат методики 1		Результат методики 2		Результат методики 3		Результат методики 4		Результат методики 5		Общее количество баллов по 5 методикам	
	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап	Констатирующий этап	Контрольный этап
Алиса К.	16	16	30	34	6	14	13	18	39	52	104	134
Аня Б.	14	15	26	33	5	13	9	17	28	50	82	128
Вика А.	13	15	25	34	6	15	8	16	33	45	85	125
Вика С.	14	15	26	28	4	10	10	13	29	30	83	96
Динара А.	16	16	34	35	10	15	17	19	42	53	119	138
Зарина Н.	7	13	19	21	1	8	4	9	12	25	43	80
Ира К.	10	14	24	29	2	10	11	12	19	31	66	96
Лиза А.	8	13	25	26	6	10	10	13	12	27	61	89
Маша Ч.	6	11	18	25	1	8	5	9	10	21	40	82
Надя Л.	11	15	32	35	5	12	15	18	32	44	95	123
Нелли Д.	15	15	29	30	7	15	13	18	35	51	99	129
Юля Б.	8	14	23	25	2	10	8	10	23	35	64	94

Приложение В

Пример выполненных работ упражнения на развитие творческого и абстрактного мышления – коллаж-самопрезентация «Кто я»

Приложение Г

Пример выполненных работ упражнения на развитие умения определять ассоциативные и стилистические основы своей будущей работы –

«Создание Мудборда»

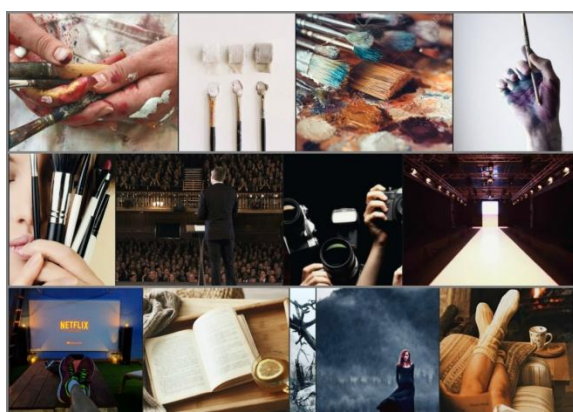
Мудборды на тему «Ассоциация-осень»

(материалы: журналы, распечатки, фотографии, клей, ножницы, лист формата А3)

Мудборды на тему «Персонаж из фильма»

(созданы в программе Adobe Photoshop)

Мудборды на тему «Творческое мышление»

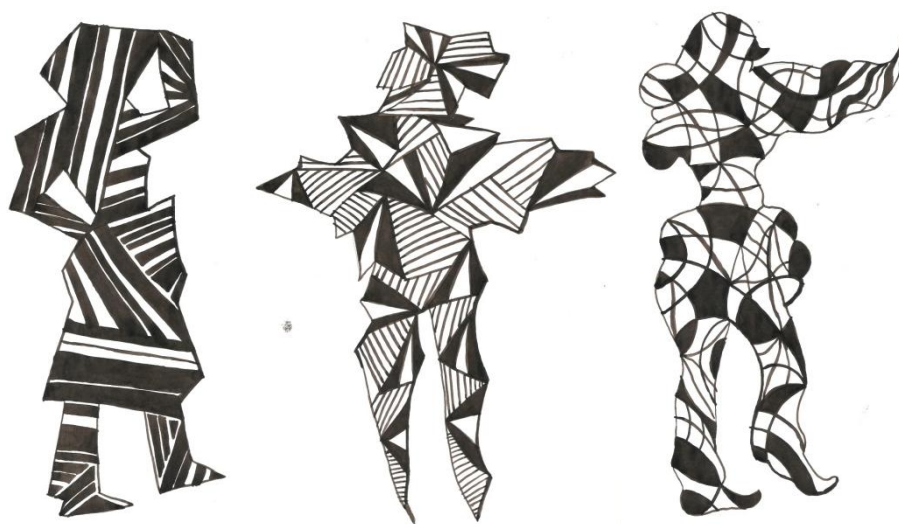
(созданы в программе Adobe Photoshop)

Приложение Д

Примеры упражнения «Стилизация», направленного на развитие воображения, навыков работы различными художественными материалами

Стилизация растительных форм

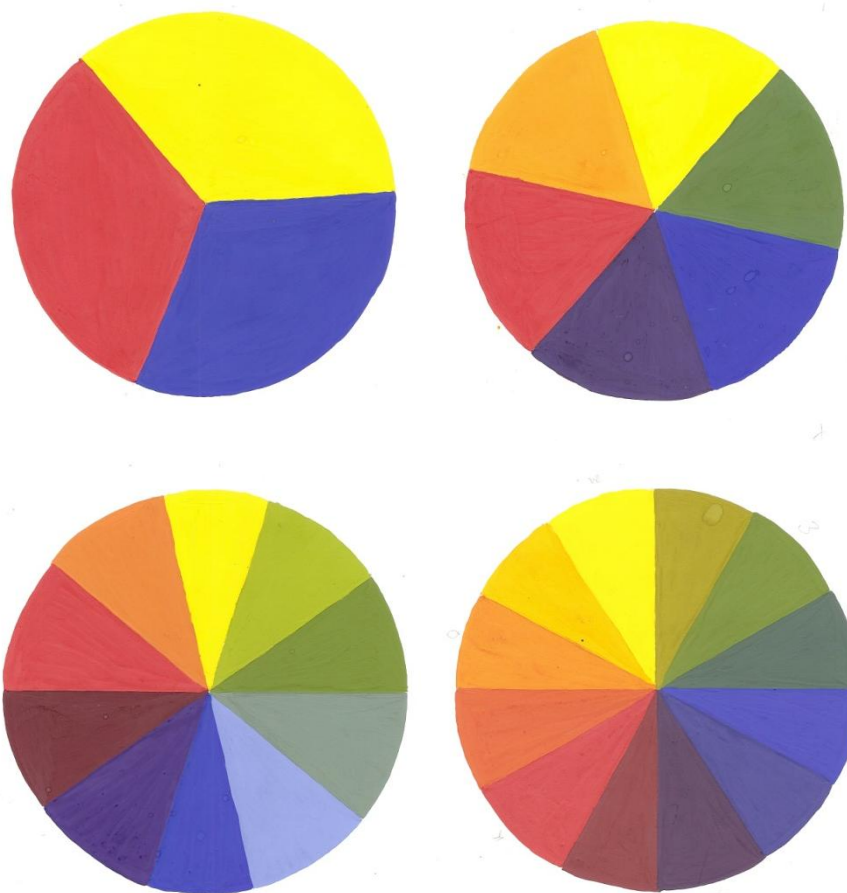
Стилизация человеческой фигуры

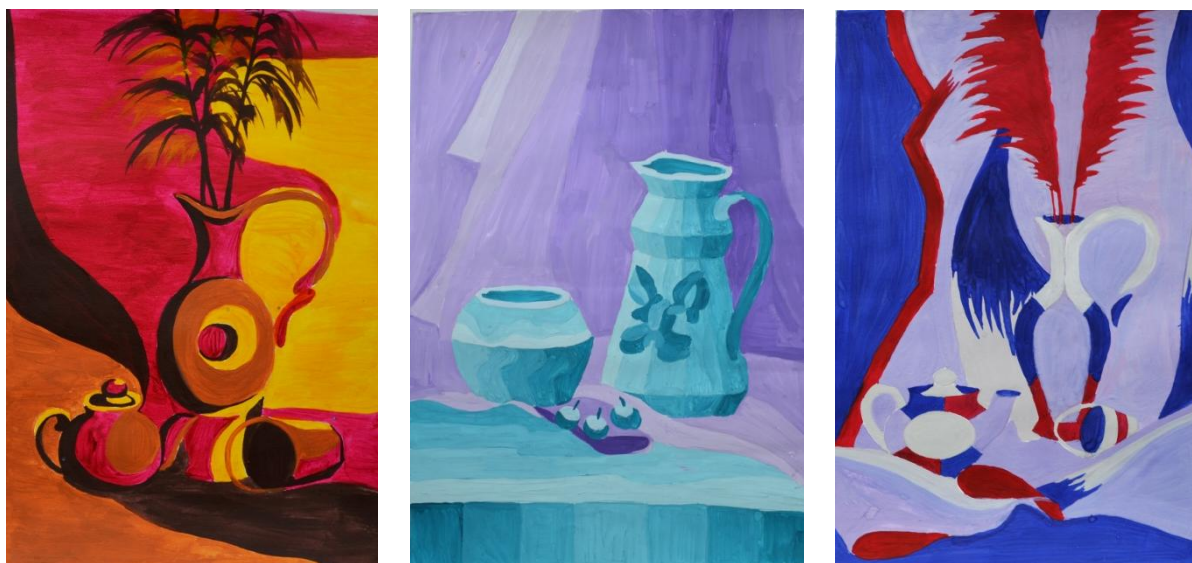
Стилизация натюрморта

Приложение Е

Примеры упражнения «Цветовые круги», направленного на развитие навыков работы гуашью, умения смешивать сложные цвета

Использование упражнения «Цветовые круги», для подбора гармоничных цветовых сочетаний для стилизованного натюрморта

Приложение Ж

Пример выполненных работ упражнения «Копия картин» известных художников абстракционистов, направленных на развитие навыков различных художественных техник изобразительной деятельности

Использование упражнения «Копия картин» в стилизованном натюрморте, а также использование элементов копированных картин в проектировании

одежды

Приложение 3

Пример выполненных работ упражнения «Fashion иллюстрация»

Образ с показа Dior FW17-18

Иллюстрация (гуашь)

Образ из лубука Gucci 17-18

Иллюстрация (акрил)