

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ

Рассмотрено понятие творческой активности, затронуты вопросы развития творческой активности обучающихся в процессе освоения композиции на занятиях художественной и декоративно-прикладной деятельностью, представлена образовательная программа дополнительного образования детей, ее особенности (художественно-эстетическая направленность, вариативность, политехнологичность), результаты апробации, критерии оценки детских работ.

Ключевые слова: активность, творчество, декоративная композиция, программа дополнительного образования.

В настоящее время проблема формирования и развития творческой активности учащихся одна из актуальных в педагогической науке и практике. Она связана с потребностью современного общества в личности интеллектуальной, творческой, способной к преобразованию окружающей действительности, к самоорганизации, самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию. Творческая активность личности представляет собой качество, которое базируется на внутренней потребности в познании и проявляется в продуктивной деятельности.

Немаловажное значение в формировании и развитии личностных качеств имеет система дополнительного образования. Отличительными чертами педагогики дополнительного образования от основного школьного являются, прежде всего: во-первых, создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, направления и вида деятельности, профиля программы и времени ее освоения, педагога; во-вторых, многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разнообразные интересы, склонности и потребности ребенка; в-третьих, личностно-ориентированный характер образовательного процесса; в-четвертых, создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; в-пятых, признание за ребенком права на выбор и пересмотр возможностей в самоопределении при выборе деятельности.

Сегодня реформа системы образования, в частности, дополнительного, осуществляется в нескольких направлениях: обновление содержания образования и внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие личности ребенка. Исследованию данного вопроса посвящены работы В.Н. Банникова, Н.В.

Гросул, В.А. Горского, Л.Г. Савенковой, А.С. Хворостова, Л.В. Школяр и др.

В современных условиях в системе дополнительного образования детей особое внимание уделяется художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Важной составляющей такого воспитания является художественно-творческая активность детей и подростков.

В работах отечественных и зарубежных исследователей феномен творчества, художественно-творческой деятельности нашел глубокое теоретическое осмысление с философских (И.Г. Песталоцци, Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Ф. Герbart, Н.А. Бердяев, В.Ф. Гегель, И.А. Ильин, И. Кант, А.Ф. Лосев, В.Н. Лосский, М.К. Мамардашвили, Н.С. Розов, В.С. Соловьев, Б.С. Гершунский, А.Я. Зись) и психолого-педагогических (Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, И.С. Кон, В.А. Кан-Калик, Д.А. Леонтьев, В.И. Петрушин, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.Я. Лернер, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, П.М. Якобсон, А.К. Лук, В.С. Кузин, Н.П. Сакулина, Е.И. Игнатъев, С.Е. Игнатъев, Г.К. Селевко, Л.Б. Ермолаева-Томина) позиций.

В научных трудах обоснована роль искусства в становлении личности младшего школьника (А.В. Бакушинский, Е.Г. Ванслова, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова, С.П. Ломов и др.), рассматривается проблема обучения школьников общению с искусством (М.С. Каган, О.И. Никифорова, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.).

Общая теория художественного образования и художественно-эстетического развития личности представлены в работах В.С. Кузина, Б.Т. Лихачева, Б.М. Неменского, В.В. Кореш-

кова, Л.А. Ивахновой, и др. Условия, необходимые для творческой реализации личности в рамках учебной деятельности, рассматривались в работах по педагогической психологии П.Я. Гальперина, И.П. Волкова, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера и др.

Изучению и развитию художественных традиций в декоративно-прикладном искусстве и народной культуре посвящены многие научные публикации ведущих отечественных искусствоведов и ученых: В.С. Воронова, В.М. Василенко, А.Б. Салтыкова, М.А. Некрасовой, И.Я. Богуславской в контексте художественных промыслов. Вопросами этнопедагогики и этнохудожественного образования занимаются Т.Я. Шпикалова, Т.И. Бакланова, Л.В. Ершова и др.

Проблема творческого развития личности в художественной деятельности рассматривалась в монографии Р.А. Гильман проблема развития художественно-творческого потенциала школьника в условиях профильного обучения изобразительной деятельности в монографии О.Ю. Зозули; проблема формирования творческой активности школьников в монографии Л.И. Саввы; развитие одаренности школьников и педагогическая инноватика в трудах А.В. Хуторского. В работе И.В. Макаровской обосновано развитие творческих способностей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством; вопросам оптимизации творческого развития учащихся посвящено исследование И.Н. Павельевой; проблема развития интереса к художественно-творческой деятельности находит свое отражение в работах О.М. Шенцовой, Т.В. Гончаровой, развитие творческих способностей средствами изобразительного искусства рассмотрено в работе Л.В. Мальцевой, формированию декоративного восприятия композиции посвящены работы К.А. Кравченко, полифункциональные условия изобразительного искусства рассматривала Д.И. Исаева; развитию, формированию творческих способностей посвящены исследования В.К. Чумариной, Н.П. Заболотной и др.

В современном научном сообществе творческая активность рассматривается как особый вид деятельности (Л.М. Архангельская, С.С. Батенин, Л.П. Бучева, М.А. Жукова и др.); коммуникативная деятельность (М.С. Каган, А.Н. Леонтьев и др.); компонент различных видов деятельности (В.М. Соковнин, Э.В. Соколов и др.).

Общепсихологическая теория творческой активности создавалась Б.Г. Ананьевым, Г.С. Батищевым, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Л.С. Рубинштейном и др. Под творческой активностью они видели многоплановый процесс развития контактов между людьми, основанный на разумном понимании и намеренной передаче мыслей, переживаний, чувств, рассматривая его, аналогично философам, как элемент деятельности, самостоятельную деятельность.

Определение активности в научных трудах философов и психологов тесно связано с понятием «деятельность». Л.П. Бучева определяет деятельность как способ существования и развития общества и человека, всесторонний процесс преобразования им окружающей природы и социальной реальности (включая самого себя) в соответствии с его потребностями, целями и задачами.

М.В. Маргулис, М.В. Демина, Л.П. Бучева и др. рассматривают активность как общую категорию, особое свойство всех живых систем, как способ реагирования, поведения и взаимосвязи материальных систем с объективно необходимыми условиями их существования. Социальная активность личности изменяется в связи с изменением самой личности и социальной среды, в которой она формируется.

Философы В.З. Коган, Л.П. Станкевич объединяют понятие «активность» и «деятельность», так как рассматривают активность как качественную характеристику деятельности: «В самом общем виде активность – это присущий личности способ объективизации, самовыражения (и в деятельности, и в общении, и в жизненном пути в целом) в соответствии с ее внешними потребностями в признании, ценности и т. д. Личность посредством своей активности находит предметы, условия и ситуации, удовлетворения потребностей, реагирует на отдельные действия, поступки, и определенным образом моделирует, преобразует деятельность» [1; 3].

М.А. Данилов понимает активность, как черту личности; Т.Н. Мальковская как качество деятельности; Г.И. Щукина как цель деятельности и результат развития личности; Т.И. Шамова, Л.С. Кулагина как диалектическое единство: цель деятельности и результат; Э.А. Красновский как интегральное единство.

Большинство ученых характеризуют активность как показатель развития личности и

показатель деятельности. Мы согласны с определением активности, предложенной В.В. Давыдовым, деятельностное отношение человека к миру, способностью человека производить общественно-значимые преобразования материальной и духовной среды на основе освоения общественно-исторического опыта человечества, проявляющегося в творческой деятельности, волевых актах и общении.

В исследованиях Б.М. Теплова, Я.А. Пономарева, А.М. Матюшкина, Е.А. Флериной творческая активность определяется как творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование из них новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям самого ребенка. Показателем художественно-творческой активности личности являются, по определению Г.И. Щукиной, «... новизна, оригинальность, отстранение, отход от шаблонности, ломка традиций, неожиданность, целесообразность, ценность» [11, 27]. Эти качества представляют собой качества творца.

По вопросам творчества опубликовано очень много работ. Обоснованию сущности творчества посвящают свои исследования представители различных наук: в философии – В.С. Библер, С. Курганов, Е.С. Громов, Б.И. Кедров, С.Р. Микулинский, А.Г. Спиркин, М.Г. Ярошевский и др.; в психологии – А.В. Брушлинский, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.М. Матюшкин, К.К. Платонов, Я.А. Пономарев, В.Н. Пушкин, П.М. Якобсон, Т. Рибо, В.И. Петрушин, Л.Б. Ермолаева-Томина; в педагогике – В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров и др.

Л.Н. Столович понимает под творчеством не только деятельность (творческую, исполнительскую), но и процесс в котором обнаруживаются, проявляются и развиваются высшие духовные способности человеческой личности – разум и воображение, эмоции и воля. Творчество всегда несет на себе печать личности как индивидуальности, оно оригинально, и в то же время оно и его результаты общественно значимы.

Подходы к художественному развитию творческой активности в процессе разных видов художественно-творческих занятий рассмотрены в трудах М.И. Фроловой, Л.В. Мальцевой, Н.В. Выдриной, Н.А. Зинченко). В системе общеобразовательной школы этому вопросу посвящены общеобразовательные про-

граммы по изобразительному искусству: «Изобразительное искусство и художественный труд. 1–9 класс» (под рук. Б.М. Неменского), «Изобразительное искусство. 1–9 класс» (под ред. В.С. Кузин и др.), «Изобразительное искусство. 5–9 класс» (под рук. Т.Я. Шпикаловой). Этому вопросу уделяется большое внимание в программно-методическом обеспечении художественно-эстетического и культурологического направлений системы дополнительного образования.

Практика работы в системе дополнительного образования показала, что вопрос развития творческой активности обучающихся в процессе освоения изобразительной грамоты и декоративной композиции изучен не достаточно хорошо и потенциал освоения декоративного искусства и в частности композиции используется недостаточно.

В основу нашего исследования положена гипотеза, что развитие творческой активности учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством будет эффективным, если:

- творческая активность учащихся понимается как значимое качество личности, формирующееся в процессе взаимодействия с общечеловеческими ценностями, заключенными в произведениях искусства, и характеризующееся ориентацией на духовные ценности культуры в личностном саморазвитии и межличностном взаимодействии, сотворчестве;

- творческая активность, как деятельность особого рода по осуществлению эмоционально-интеллектуальной связи художника и зрителя через опосредствующее звено – художественное произведение, выступает педагогическим средством развития художественно-творческой активности учащихся на занятиях декоративно-прикладного искусства;

- используется разработанная система занятий формирования творческой активности в процессе обучения декоративно-прикладному искусству, включающая поэтапную систему его развития и соответствующие каждому этапу методы.

- программа вариативная, комплексная, включает в себя занятия по современным видам декоративно-прикладного искусства, таким как коллаж, витраж, декупаж, батик, мозаика, силуэтное вырезание, вышивка и т. д.

В ходе исследования на основе теоретического анализа нами было уточнено содержание понятия «творческая активность», рассмотре-

ны занятия декоративно-прикладным искусством как средство развития художественно-творческой активности учащихся. Выявлен педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства и обоснована его роль в развитии творческой активности учащихся на занятиях в системе дополнительного образования;

В ходе исследования были проанализированы современные существующие подходы к развитию творческой активности учащихся средствами декоративно-прикладного искусства: интегрированный (Д.Б. Богоявленский, А.И. Савенков), полихудожественный (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Ю.Н. Протопопов), политехнологичный (Г.К. Селевко), комплексный (А.Н. Леонтьев, Д. Брунер, П.Я. Гальперин, А.Н. Дубровина, Н.А. Менчинская, Н.Ф. Талызина).

Нами была разработана и апробирована система занятий по формированию творческой активности на занятиях декоративно-прикладным искусством в рамках образовательной программы дополнительного образования детей «Где вольный ветер шелестит...». Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественного интереса и овладение основами художественно-творческой деятельности.

Изучение традиций, особенностей культуры народов, населяющих бескрайние просторы России, позволяют приобщать учащихся к художественному творчеству, ощутить связь времен. В образовательную программу включены следующие блоки: «Степная поэтика», «Родной дом», «Праздники», «Великолепный мир природы», «Образ матери», «Костюм и аксессуары», «Я – турист». Предполагаемые виды художественно-творческой деятельности: изобразительная и декоративно-прикладная деятельность, художественное проектирование, лепка, восприятие искусства.

Центральным учебным вопросом разработанной программы является композиция. «Композиция» как учебный курс предполагает большую вариативность: темы курса могут меняться в зависимости от предстоящих конкурсов художественного творчества, праздников, пожеланий педагога или учащихся. Акцент на декоративное искусство (и декоративную композицию в частности) предполагает достаточно уз-

кую специализацию, глубокие знания и опыт при работе с определенным материалом. Часть учебного времени посвящена изучению традиционных промыслов, таких как урало-сибирская, обвинская роспись и др., керамике и искусству малых скульптурных форм, другая часть времени отводится на изучение современных направлений декоративного искусства: витражная роспись, батик, декупаж, коллаж, мозаика.

Занятия по декоративной композиции направлены на развитие у детей самостоятельных художественных замыслов, которые появляются в процессе работы различными материалами, причем материал с присущими ему свойствами является отправной точкой для развития художественной идеи.

Знакомство с выразительными средствами и образным языком декоративно-прикладного искусства способствуют рождению у детей оригинальных вариантов эскизов декоративных композиций. Условность языка декоративно-прикладного искусства учитывается в цикле подготовительных заданий – упражнений, нацеленных на решение проблемных ситуаций, на работу с заданиями, исходными формами, помогающими выполнению изображения, обязательным условием является разработка и создание эскиза будущей работы.

Предложенная программа дает возможность творчески подходить к ее преподаванию и применять на занятиях разработанные методики. Педагогическими условиями эффективного обучения декоративной композиции являются:

- выход за рамки одного вида искусства;
- активное включение в традиционные формы обучения современных, игровых и проектных методов работы;
- перенос акцента с изучения «памятников искусства» на творческую активность самих детей;
- обращение к региональной (близкой) художественной культуре, искусству и родному языку в тесной связи с мировым художественным процессом.

Для определения эффективности образовательной программы «Где вольный ветер шелестит...» была разработана система критериев оценки развития учащихся. Проанализировать результаты работы помогут наблюдения за воспитанниками и контроль за процессом обучения, а также мониторинг и отслеживание динамики художественно-творческого развития учащихся.

Критерии показателей уровня освоения программного материала составлены на основе исследований проблемы художественного образования и эстетического воспитания школьников Е.К. Чухман, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Б.П. Юсова, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской.

Результаты реализации образовательной программы «Где вольный ветер шелестит...» оцениваются дважды в год по следующим критериям, которые включают в себя три группы:

1. познавательные процессы (память, внимание, интерес, воображение),
2. технологические навыки художественной деятельности (владение технологическими особенностями материала, приемами лепки, бумагопластики, графические, живописные навыки и т. д.),
3. творческая деятельность (способность к импровизации, продукт творчества (детская работа), художественный интерес).

Составляющие оценки детских работ: первое – способность к овладению материалом (быстрое приобретение необходимых навыков в работе с материалом, наблюдательность); второе – художественный вкус; инициативность в решении поставленной задачи; третье – нахождение новых приемов решений, комбинаций (активность, самостоятельность, инициативность); пятое – проявление эмоционально-волевой сферы личности в работе (аккуратность).

Критерии определения интереса можно подразделить на две группы: процессуальную и результативную. Процессуальная группа критериев дает возможность определить интерес в процессе деятельности. Это такие критерии, как:

- эмоциональная впечатлительность;
- художественная наблюдательность, активность включения в деятельность;
- отношение к поиску и исследованию;
- отношение к трудностям, возникшим в процессе деятельности;
- длительность процесса деятельности.

Продукционная группа критериев дает возможность по результату, продукту деятельно-

сти судить о наличии интереса к художественному творчеству. Это такие критерии, как:

- склонность к репродуктивной или творческой деятельности (Тестирование развития специальных способностей (Ю.А. Полуянов «Диагностика общего и художественного развития детей», методика «Фигурный тест Торренса»);
- склонность к самостоятельной деятельности;
- требование к качеству результатов;
- собственное отношение к результату (оценка, желание продолжить работу и т. д.)
- анализ детских работ.

Перечисленные группы взаимосвязаны и каждая из них составляет базу последующего, способствует постепенному нарастанию конструктивного начала и структурного понимания объемно-конструкторской формы в художественно-творческой деятельности детей.

Контроль усвоения воспитанниками знаний, умений, предусмотренных программой, осуществляется на каждом этапе с помощью диагностирования (в диагностических картах фиксируются результаты на начало и окончание учебного года). Диагностика проводилась путем анкетирования, тестирования, индивидуальных бесед, отслеживанию самооценки и самоконтроля, наблюдений, оценки учебных и творческих работ, результатам выставок.

Введение диагностических методов определения способностей учащихся позволило отследить результативность учебного процесса, подобрать наиболее подходящие методы и формы обучения и воспитания для полного усвоения программного материала.

Таким образом, можно сделать вывод, что теоретическое обоснование и экспериментальная апробация показали эффективность предложенной системы занятий, направленной на развитие художественно-творческой активности обучающихся в процессе освоения декоративной композиции.

24.06.2011

Список литературы:

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1980.
2. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., 1996.
3. Лотман Ю.М. Избранное: Искусство / Ю.М. Лотман. – М., 2000.
4. Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство / В.Н. Молотова. – М.: Форум, 2007.
5. Молчанова, С.А. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования / автореферат по специальности 13.00.02-теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) на соиск. ученой степени к.пед.наук//С.А. Молчанова. – М.: МГПИ. – 2009.

Кожаринова А.А. Развитие творческой активности обучающихся в процессе освоения композиции

6. Новикова, Л.В. Развитие творческой деятельности обучаемых в процессе практического использования знаний истории художественно-промышленного образования / автореферат по специальности 13.00.02-теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство) на соиск. ученой степени к.пед.наук// Л.В. Новикова. – М.: МГПИ. – 2007.
7. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1974.
8. Соколов М.С. Профессиональная направленность будущих учителей на занятиях по декоративно-прикладному искусству: теория и практика формирования. Монография / М.В. Соколов. – М.: Прометей, 2002.
9. Фаворский, В.А. О художнике, о творчестве, о книге / В.А. Фаворский. – М.: Детская литература, 1966.
10. Хуторский, А.В. Педагогическая инноватика: учеб.пособие для студ., высш учеб. заведений / А.В. Хуторский. М.: Издательский центр «Академия», 2008.
11. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 1979.

Сведения об авторе: **Кожаринова Александра Алексеевна**, старший преподаватель кафедры начертательной геометрии и графики Магнитогорского государственного университета
e-mail: kogaaa@inbox.ru

UDC 374:73/76

Kozharinova A.A.

Magnitogorsk state university, e-mail: kogaaa@inbox.ru

DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING COMPOSITIONS

The paper considers the concept of creative activity, development of creative activity of students in the process of learning compositions at the artistic and decorative work class. It presents an educational program of additional education of children, its characteristics (artistic and aesthetic focus, variability, polytechnological features), the results of testing, evaluation criteria for children works.

Keywords: activity, creativity, decorative composition, a program of additional education.

Bibliography:

1. Abulkhanova-Slavskaja, K. A. Activities and Personality Psychology. – М.: Science, 1980.
2. Kagan, M. S. Philosophy of Culture. – St. Petersburg, 1996.
3. Khutorsk, A. V. Pedagogical Innovations: training toolkit for students of institutions of higher education. – М.: Publishing center «Academy», 2008.
4. Lotman, J. M. Selected Works: Art. – М., 2000.
5. Molchanova, S. A. The development of creative abilities of students in fine arts classes in the system of supplementary education / abstract in specialty 13.00.02 – Theory and Methods of education and training (fine arts). – М.: MSPI, 2009.
6. Molotova, V. N. Applied Art and Crafts. – М.: Phorum, 2007.
7. Novikova, L. V. The development of creative activity of students in the practical use of knowledge of history of Industrial Arts Education / abstract in specialty 13.00.02 – Theory and Methods of education and training (fine arts) – М.: MSPI, 2009.
8. Phavorsky, V. A. About Artist, About Creation, About Book. – М.: Children's Literature, 1966.
9. Rostovsev, N. N. Methods of Teaching Fine Arts at School. – М.: Education, 1974.
10. Shchukina, G. I. Activation of the cognitive activity of students in the learning process. – М.: Education, 1979.
11. Sokolov, M.V. The Professional Profile of Future Teachers during Applied Art and Crafts' Studies: Theory and Practice of Forming. Monograph. – М.: Prometey, 2002.