

Наименование практики. Методическое пособие «Творческий поиск образа»

Место реализации практики и целевая аудитория.

Полное наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №3».

Юридический адрес: улица Интернациональная, дом 7А, г.Нижневартовск, Тюменская область;

Ф.И.О., телефон: Антонникова Ирина Владимировна, преподаватель художественных дисциплин, 8 902 853 12 76;

e-mail: Air.vl@yandex.ru;

С кем реализовывалась практика: обучающиеся художественного отделения детской школы искусств 10-15 летнего возраста.

Актуальность практики.

«Искусство есть... мышление в образах»

В.Г. Белинский

В последние годы преобразования, происходящие в обществе, затронули и систему дополнительного образования. Нормативные документы свидетельствуют о том, что обществом востребована образованная, активная личность с огромным творческим потенциалом в сфере культуры и искусства. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ определяет, что дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

В Концепции развития дополнительного образования детей говорится о том, что дополнительное образование становится основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека, является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка.

Новые федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ ориентированы на создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, на приобретение ими опыта творческой деятельности, на подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Научные педагогические и диссертационные исследования последнего десятилетия (Валикжаниной С.В., Ветровой И.Б., Голуб А.А., Ушаневой Ю.С., Терещенко Н.А. и др.) характеризуются особым интересом к изучению разнообразных проявлений творческой индивидуальности, субъектных качеств личности в творческой деятельности, в том числе формирования художественно-образного мышления, которое предполагает самореализацию человека в различных областях жизни. Это согласуется с общей стратегией современного дополнительного образования, ориентированного на раскрытие индивидуального творческого потенциала обучающегося.

Актуальность практики заключается в том, что проблема развития художественно-образного мышления как основополагающей функции, способствующей раскрытию творческих способностей обучающихся через умение создавать выразительный художественный образ в рисунках, является доминирующей на всех этапах обучения изобразительному искусству в детской школе искусств.

Определим причины того, что преподаватели сталкиваются с проблемой неразвитости художественно-образного мышления у детей подросткового возраста. Этот возраст (10 – 15 лет) хорошо подходит для образования ребенка, в том числе обучению его художественной грамоте, включающей в себя знания линейной и воздушной перспективы, композиции, цветоведения. Но дополнительное художественное образование призвано не только научить ребенка академическим знаниям, техническим приемам и навыкам в изобразительной деятельности, но и обеспечить развитие творческих способностей обучающихся, а, следовательно, и сформировать у них художественно-образное мышление, являющееся важной составляющей творчества. В этом вопросе существуют определенные сложности. Дело в том, что художественно – образное мышление, которое активно развивалось в дошкольном и младшем школьном возрасте, на этот момент - в подростковом возрасте - играет далеко не главную роль в процессе формирования психики обучающегося. Это связано с созреванием определенных отделов головного мозга, в частности с межполушарной асимметрией. Исследователи в области психофизиологии сходятся в одном – у детей в раннем онтогенезе созревание правого полушария, которое отвечает за развитие образного мышления, осуществляется более быстрыми темпами и вносит значительно больший вклад в обеспечение психики, чем у взрослых. Но к 11 годам, по мере созревания соответствующих отделов левого полушария и межполушарных связей, уже оно берет на себя более сложные функции. Следовательно, развитие образного мышления, которое является основным механизмом в творческом процессе, отодвигается на второй план.

Можно сделать вывод о том, что максимально раскрыть творческий потенциал своих воспитанников преподавателю художественного отделения школы искусств возможно только в процессе формирования у них художественно-образного мышления, путем создания определенных условий в изобразительной деятельности.

Практика показывает, что в школе искусств еще недостаточно разработаны пути и технологии, позволяющие максимально раскрыть творческие способности обучающихся, развивать их личностные, субъектные качества.

Поэтому возникло *предположение*, что если процесс совершенствования изобразительной деятельности обучающихся, развития художественно-образного мышления выстраивать на основе разработанного учебно-методического комплекса заданий, включающего в себя:

- преемственность с содержанием учебных программ художественного отделения детской школы искусств;
- методы и методические подходы к организации учебно-воспитательного и развивающего процесса;
- учет возрастных, индивидуальных особенностей и специфики обучения изобразительной деятельности обучающихся,

то можно достигнуть значительной активизации развития их творческих способностей, восприятия, воображения, образного мышления.

Инновационный характер практики.

Новизна практики заключается в следующем:

- систематизирован, обобщен опыт развития художественно-образного мышления обучающихся на основе анализа научных трудов по психологии, педагогике и методике обучения, на основе анализа программ и методических комплексов по изобразительному искусству, на основе анализа творческих работ обучающихся школы искусств;

- выявлены эффективные пути и средства воздействия, стимулирующие развитие образного мышления и формирование выразительного художественного образа в творческих работах обучающихся;

- разработаны критерии оценки учебно-творческих работ обучающихся, а также требования к конечному результату обучающегося по освоению учебно-методического комплекса заданий;

- научно обоснован, разработан и экспериментально проверен учебно-методический комплекс заданий, способствующий развитию образного мышления и созданию выразительных художественных образов в творческих работах обучающихся;

-определены необходимые методы и подходы к организации учебно-воспитательного процесса, оптимально способствующие активизации и развитию творческих способностей на уроках изобразительного искусства.

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики.

Целью реализации практики является - решение педагогической задачи - развития художественно-образного мышления обучающихся, в возможности использования этих результатов на уроках изобразительного искусства.

При разработке методического пособия были поставлены следующие ***задачи***:

1. Изучить и проанализировать литературу по психологии, педагогике, методике преподавания изобразительного искусства, в том числе диссертационные исследования, по проблеме развития художественно-образного мышления.
2. Провести анализ методов и подходов к организации учебно-воспитательного и развивающего процесса, способствующих эффективному развитию художественно-образного мышления обучающихся на уроках изобразительного искусства.
3. Разработать критерии оценки уровня выразительности художественного образа в творческих работах обучающихся, позволяющих выявить динамику развития художественно-образного мышления, а также требования к конечному результату обучающегося по освоению учебно-методического комплекса заданий.
4. Разработать и апробировать учебно-методический комплекс заданий, способствующий развитию художественно-образного мышления обучающихся и на этой основе создания ими выразительных образов в творческих работах.

Содержание практики.

Учебно-методический комплекс заданий ориентирован на обучающихся художественного отделения детской школы искусств 10-15 летнего возраста (*Приложение 1*). Предлагаемые задания могут быть внесены в рабочую учебную программу художественного отделения по предметам композиция станковая и композиция прикладная.

Весь период обучения обучающиеся пробуют устанавливать смысловые связи внутри того, что изображают в творческой работе, а также соединять разные линии, пятна, формы и цвета в осмысленное изображение. При этом они пытаются сопоставить свой замысел с теми художественными материалами и техниками, которые помогли бы им добиться наибольшей выразительности художественного образа. Формируется умение полностью использовать площадь бумаги листа, изображать предметы крупно. Обучающиеся составляют композицию по памяти, по представлению, в старших классах добавлены задания на составление композиции с натуры, с добавлением поиска окружающей среды.

Цель заданий – развитие художественно-творческих способностей, обучающихся через формирование художественно-образного мышления.

Задачи ориентированы на поиск и выразительность художественного образа в творческой работе.

Средства и способы реализации практики.

Предлагаемый учебно-методический комплекс заданий призван расширить представления обучающихся об источниках замыслов и развить у них способность находить оригинальное содержание творческих работ. Его можно условно разделить на две группы. Одна из них предполагает поиск образа в случайно получившихся пятнах и его доработку изобразительными средствами. В этом случае идет направление творческого поиска обучающихся в русло образных ассоциаций (способность комбинировать в воображении жизненный и культурный опыт на основе объединения двух или более впечатлений). Обучающиеся составляют композицию из форм (точек, линий, пятен), отвлеченных от изображения конкретного предмета, и превращают их в осмысленное изображение. А другая группа заданий предполагает осмысленный поиск образа. В данном случае урок строится по определенным этапам:

1.Определение темы композиции, ее обсуждение. На данном этапе в ходе совместной работы преподавателя с обучающимися происходит активизация накопленного жизненного и культурного опыта, идет подготовка обучающихся к замыслу будущей работы. При обсуждении тем необходимо уделить большое внимание внутреннему содержанию будущих эскизов, чтобы работа была направлена на создание образного, наполненного, эмоционального, содержательного произведения.

2.Разработка концепции сюжета. На этом этапе делается множество карандашных эскизов (малого размера и в натуральную величину). Далее, выбранный (самый лучший, интересный) эскиз пробуется в нескольких цветовых вариантах. Необходимо постоянно помнить, что главным является содержание картины, а художественные средства, используемые в работе, должны помогать в раскрытии замысла. Нужно обращать постоянное внимание на то, что будущая картина должна быть интересна не только самому художнику, но и зрителю, заставляла бы его сопереживать, находила бы созвучие и отклик в его душе. Важна и завершенность идеи, поэтому она не должна носить случайный, мелкий или частный характер, а, напротив, должна быть выражена в емкой, законченной форме.

3.Этап творчества. Работа ведется на большом листе и требует особого состояния сосредоточенности и полного подчинения изображаемому. Отношения между преподавателем и обучающимися на этом этапе строго индивидуальны. Задача

преподавателя - создать ситуацию успеха, вселить в обучающихся уверенность, что они способны творить.

Для развития интереса обучающихся к созданию художественного образа на занятиях используются следующие подходы к организации учебно-воспитательного и развивающего процесса:

1. Обучающийся должен иметь максимальную свободу и самостоятельность для проявления творческой инициативы, творческой деятельности. Сюжет детской работы никогда не должен подвергаться критике, а лишь совместному (обучающийся – преподаватель) очень корректному анализу, воодушевляющему ребенка на дальнейшее творчество.

2. Художественное развитие обучающихся протекает нормально, когда они осваивают технологию изобразительного искусства не в качестве самоцели, а в связи с решением конкретных художественных задач. Перед обучающимися с первых шагов обучения должна ставиться задача на «выразительность», все более усложняющаяся по содержанию, касающаяся цвета, формы, материала (всей совокупности изобразительных средств). Решая такие задачи, ребенок делает на доступном ему уровне то же самое, что и настоящий художник.

2. Для стимулирования обучающихся к творчеству необходимо знакомить их с различными художественными материалами и техническими приемами. Обучающийся, работая с различными художественными материалами, используя разнообразные художественные техники, чувствует себя творцом и способен в создании конкретных образов выразить свое отношение к миру.

3. Психологами доказано, что мышление развивается вместе с речью. Каждое задание кроме изображения объекта предполагает его словесное описание и совместное обсуждение работ в классе после их завершения. Очень важно, чтобы обучающийся, рассказывая про свой творческий поиск или творческое решение, был не безразличен к сотворенному, искренен, эмоционален. Именно тогда процесс восприятия искусства в общем и творческой задачи в частности помогает ребенку раскрыть себя.

Чтобы творческие уроки проходили успешно, широко используются различные методы, которые способствуют развитию художественно-образного мышления. *(Приложение 2)*

Построение всего учебно - методического комплекса заданий идет на основе «от простого к сложному» и на основе цикличности процесса обучения изобразительному искусству. На начальном этапе обучения в школе искусств обучающиеся еще не владеют достаточным уровнем технических навыков, поэтому предлагаемые задания для этого возраста ориентированы на предмет композиция. В старших классах, когда обучающиеся овладели определенным уровнем изобразительных компетенций, уже не только на предмете

композиция, но и на таких предметах как рисунок и живопись, можно выходить на уровень поиска образа посредством не только выразительности, но и изобразительности.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Материально-технические ресурсы: наличие оснащённой материально-технической базы ДШИ. Учебный кабинет-мастерская, оснащенный мольбертами, современными техническими средствами обучения (интерактивная доска, аудио - и видеоаппаратура).
2. Программное обеспечение для нововведения: комплекс упражнений «Творческий поиск образа»; система мониторинга развития художественно – образного мышления; требования к освоению комплекса упражнений.
3. Информационно-методическая среда: открытые уроки, учебно-методические семинары, научные конференции, мастер-классы, курсы повышения квалификации, публикации.
4. Информационные ресурсы: теоретические работы, дополнительная и справочная литература, программно-методические материалы, интернет.

Данные о результативности.

Экспериментальная апробация, в ходе которой отрабатывались и проверялись отдельные задания, требования к содержанию, критерии оценки по определению уровня развития художественно-образного мышления на основе анализа творческих работ обучающихся, требования к конечному результату сформированности художественно-образного мышления, показала положительную динамику.

Внедрение заданий продолжалось в течение четырех лет (2013-2017 учебные годы) в 1-4 классах художественного отделения Детской школы искусств №3 города Нижневартовска. Для отслеживания результатов были разработаны мониторинговые карты по предметам композиция станковая и композиция прикладная. *(Приложение 3-5)*

Мониторинговые замеры производились на основе анализа детских рисунков по двум основным составляющим раскрытия художественного образа – изобразительность и выразительность (каждая из этих составляющих имеет свои критерии и показатели). *(Приложение 8,9)*

Выделено три уровня развития художественно-образного мышления обучающихся – высокий (художественно - творческий), средний (учебный), низкий (проблемный). Эти уровни соответствуют баллам – пять, четыре, три. *(Приложение 10,11)*

На основе анализа творческих работ обучающихся определяется начальный уровень художественно-образного мышления, а также постепенное развитие его в ходе учебно-творческой деятельности обучающихся. На начальном этапе изобразительной деятельности у обучающихся в рисунках может прослеживаться стереотипность решений, неумение

самостоятельно выделить и отобразить характерные черты изображаемых предметов, придать выразительность образу и композиции, недостаточность академических знаний и технических умений владения изобразительными материалами. С помощью сравнительных показателей, взятых из мониторинговых карт, и составления диаграммы развития художественно-образного мышления (*Приложение 6, 7*) преподаватель может выявить причины затруднений, испытываемых обучающимися в ходе создания выразительного художественного образа, определить как достижения в определенной области художественных компетенций, так и выявить те моменты в учебно-творческой деятельности обучающихся, над которыми необходимо работать, проследить индивидуальное развитие каждого обучающегося.

Разработанные требования к конечному результату освоения учебно-методического комплекса заданий расположены в *Приложении 12*.

Анализ проведенной работы позволяет отметить следующее:

- творческие рисунки обучающихся со временем стали отличаться выразительностью образов в композициях;
- совершенствуются технические приемы и навыки обучающихся в изображении объектов;
- повышается гибкость воображения обучающихся.

Все это позволяет обучающимся принимать активное участие в художественных конкурсах различного значения. За последние два года из 30 учащихся 28 приняли участие в художественных конкурсах и принесли школе 50 побед. Эти данные подтверждают эффективность внедрения учебно-методического комплекса заданий.

В целом эксперимент подтвердил актуальность исследуемой проблемы и необходимость специальной направленности учебного процесса на развитие художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств.

Выводы:

1. В результате проведенного исследования была изучена и проанализирована литература по психологии, педагогике, методике преподавания изобразительного искусства, позволяющая выявить возрастные и индивидуальные особенности проявления подросткового возраста.
2. Выделены методы и подходы к организации учебно-воспитательного процесса развития художественно-образного мышления.
3. Разработаны критерии оценки уровня выразительности художественного образа в творческих работах обучающихся, позволяющих выявить динамику развития образного мышления, а также требования к конечному результату обучающегося по освоению учебно-методического комплекса заданий.

4. Разработан и апробирован учебно-методический комплекс заданий, способствующий развитию художественно-образного мышления обучающихся и на этой основе создания ими выразительных образов в творческих работах.

5. В результате проведенного мониторинга был обоснован и подтвержден вывод о том, что развитие художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств определяет и обуславливает развитие и других художественных способностей, активизирует освоение изобразительных компетенций.

6. Практиковались процессы создания образа в рисовании с натуры, по памяти, представлению, которые являются непосредственной реализацией художественно-образного мышления, сопровождаются включением в процесс рисования ассоциативной деятельности мышления.

7. Важным условием успешного решения проблемы развития художественно-образного мышления у обучающихся, является установление тесной взаимосвязи выработки изобразительных компетенций и формирование образного мышления. Представления о художественности создаваемого образа в творческих работах опираются на единство изобразительного и выразительного в процессе изобразительной деятельности.

8. Разработанные в ходе отслеживания критерии оценки развития художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств позволяют осуществлять анализ эффективности учебного-творческого процесса изобразительной деятельности обучающихся. Данные критерии позволяют на основе анализа творческих работ обучающихся определять уровень развития у них художественно-образного мышления и наиболее объективно оценивать результаты учебного процесса.

Как установлено диагностикой, воздействие учебно-методического комплекса заданий, направленного на развитие художественно-образного мышления обучающихся художественного отделения школы искусств, позволяет добиться хороших результатов в их обучении, воспитании и развитии. Результаты проведенной работы качественно отражаются на повышении общеобразовательного уровня обучающихся, на процессе их творческой самореализации в конкурсно-выставочной деятельности, а также на гармоничном и перспективном развитии личности, отражающей требования современного общества.

Возможность использования представленного материала в опыте работы образовательных организаций системы дополнительного образования детей.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанный учебно-методический комплекс заданий можно использовать в практике преподавания в школах искусств и в общеобразовательных школах при разработке учебных пособий,

программ и, в результате, способствовать совершенствованию учебно-воспитательного процесса преподавания изобразительного искусства в системе художественного образования.

Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, организациях.

-Всероссийская научно-методическая конференция «Инновации в образовании». Тема доклада: «Обеспечение процесса развития творческих способностей учащихся в условиях учебной деятельности на художественном отделении детской школы искусств» (Сертификат – *Приложение 13*), Москва, 2017;

- Методические чтения среди преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств города Нижневартовска «Актуальные вопросы современного образования в детской школе искусств», сборник, изданный по итогам методических чтений (Свидетельство о публикации - *Приложение 14*), 2018;

- Мастер – класс для преподавателей ДХШ и ДШИ города Мегиона, города Нижневартовска на тему «Акварельные фантазии. Методические рекомендации по проведению занятий на развитие художественно – образного мышления у обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ» (Сертификат - *Приложение 15*), Мегион, 2018;

- XVII Международный профессиональный конкурс художественного творчества «Преподаватель художественного образования»; Методическое пособие «Творческий поиск образа», Диплом победителя 1 место (*Приложение 16*); ЮНЕСКО, 2018;

- Публикация в Международном сборнике методических работ «Преподаватель художественного образования – 2018». Статья «Развитие художественно – образного мышления как основополагающей функции, способствующей раскрытию творческих способностей обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ» (Сертификат о публикации - *Приложение 17*), ЮНЕСКО, 2018;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Чистяковские чтения: актуальные вопросы качества образования в условиях реализации детскими школами искусств дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»; Публикация статьи в сборнике по итогам конференции (копия письма - *Приложение 18*), Екатеринбург, 2018;

- Мастер – класс «Развитие художественно – образного мышления у учащихся на уроках изобразительного искусства» для преподавателей общеобразовательных школ города Нижневартовска в рамках заседания форсайт – центра: Учитель будущего по направлению «Изобразительное искусство» (*Приложение 19*), Нижневартовск, 2019.