

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студента 2 курса 211 группы Института искусств очной формы обучения
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

ДРОЗДИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА

Научный руководитель _____ И. Э. Рахимбаева
профессор, доктор пед. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой _____ И. Э. Рахимбаева
профессор, док. пед. наук (подпись, дата)

Саратов 2023

Введение. Для современного общества актуальна система воспитания, формирующая у личности творческий стиль мышления. Главная черта такого стиля мышления – способность анализировать любые предметы, формировать системные связи, обнаруживать противоречия, отыскивать идеальные решения, прогнозировать возможные варианты их развития. Личность с творческим типом мышления всегда будет готова к новшествам, постоянным изменениям в технологиях, будет идти в ногу со временем, получать моральное удовлетворение от решения самых сложных интеллектуальных задач.

В программных документах Правительства РФ (ФЗ от 2012 г. «Об образовании в РФ» [58], «Национальная доктрина образования РФ до 2025 года» [56], «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» [77], «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» [40], Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования» [78], Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 2016 г.) отмечена важность и значение системы дополнительного образования детей, содействующего развитию склонностей, способностей и интересов, социальному и профессиональному самоопределению детей и молодежи. В общеобразовательной школе востребованы ученики с творческим мышлением, способные к обучению, адаптации к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, умеющие отыскивать пути нестандартного разрешения ситуаций и проблем. Для развития творческих способностей в полном объеме детям не всегда хватает урочного времени в общеобразовательных школах. И здесь важна роль дополнительного образования, представляющего школьникам возможности для дальнейшего творческого роста и развития.

В настоящее время в системе образования огромная роль отводится усилению роли дополнительного образования в жизненном становлении и профессиональном самоопределении детей. В Федеральном законе от

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в РФ» в главе 10 «Дополнительное образование» выделены главные задачи учреждений дополнительного образования, а именно раскрытие творческого потенциала ребенка, его природных дарований. Этим и определяются характеристики образовательного процесса в данных учреждениях, которые отличаются от базового другим способом педагогического руководства: детям предлагается самим выбирать вид деятельности, уровень сложности и темп освоения образовательных программ, кроме того, грамотно организуется творческое сотрудничество детей и взрослых. Закон подчеркивает, что дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства [61].

Концепция развития дополнительного образования направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики, мотивирующей детей к обучению, познанию, творчеству, труду, спорту, а также превращение феномена дополнительного образования в мощный системный интегратор открытого вариативного образования, способный обеспечить высокую конкурентоспособность человека, общества и государства. Конкурентные преимущества дополнительного образования по сравнению с другими видами формального образования — это свободный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие обучающегося; вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; доступность глобальных знаний и всесторонней информации для каждого ребенка; адаптивность к новшествам, любым изменениям. Анализ этих характеристик помогает осознать ценность дополнительного образования как конкурентоспособной и уникальной социальной практики, наращивающей мотивационный потенциал личности и инновационный потенциал общества.

Степень разработанности проблемы. После детального исследования литературы по проблеме можно отметить, что результативные средства

формирования и развития творческих способностей — это занятия изобразительным искусством.

В своем исследовании, по решению данной проблемы, мы опирались на труды ведущих ученых в области художественной педагогики и психологии: А. Банфи, Н. С. Боголюбова, Р. А. Бардиной, Г. В. Беда, И. П. Волкова, Л. С. Выготского, В. П. Зинченко, С.П. Ломова, Н. Н. Ростовцева, Е. В. Шорохова, Т. Я. Шпикаловой и др.

Вопросы творческой деятельности в обучении и развитие способностей учащихся рассматриваются в работах Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленской, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.М. Матюшкина. Указанные труды послужили основанием для выявления оптимальных условий творческой деятельности и разработки программы развития творческих способностей учащихся в образовательном процессе.

Значительный теоретический и методический материал о развитии способностей содержится в трудах А.Д. Алехина, А.Г. Алейниковой, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Державина, Е.И. Игнатьева, З.И. Калмыковой, А. Маслоу, К. Роджерса и др.

Исследования А.С. Брушлинского, Т. Рибо, С.Л. Рубинштейна, К.К. Платонова, Я.А. Пономорева, Н.С. Лейтеса, А.Н. Лука были учтены в нашей работе.

В работах исследователей рассматриваемой проблемы творческие способности, проявляемые в художественной деятельности, определены как индивидуальные психологические свойства личности, которые при благоприятных условиях обеспечивают успешное освоение и высокую продуктивность художественной и художественно-конструкторской деятельности, связанной с воплощением новых художественных образов, смыслов и форм.

При анализе и сопоставлении научных трудов по проблеме развития творческих способностей обучающихся можно сделать вывод, что на сегодняшний день не нашлось подходящих для этого процесса моделей —

таких, чтобы отражали закономерности развития творческих способностей обучающихся в ДХШ в условиях дополнительного образования при взаимодействии с общеобразовательным учреждением.

Анализ литературы по проблеме и художественно-практической деятельности позволил выделить такие противоречия, как:

- на научно-теоретическом уровне — противоречие между важностью воспитания творческих способностей обучающихся ДХШ в условиях интеграции общего и дополнительного образования и недостаточностью исследований развития творческих способностей на основе использования потенциала изобразительного и декоративно-прикладной деятельности в педагогической теории;

- на научно-методическом уровне — противоречие между необходимостью развития творческих способностей обучающихся в ДХШ на основе реализации потенциала изобразительной деятельности и отсутствием ориентации методического обеспечения в системе «общеобразовательная школа – учреждение дополнительного образования» на реализацию этого потенциала.

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему исследования: определение и актуализация возможностей развития творческих способностей обучающихся в ДХШ на основе реализации потенциала изобразительной деятельности в системе учреждений дополнительного образования».

Актуальность, выявленные противоречия и сформулированная проблема исследования обусловили выбор темы диссертационного исследования: «Развитие творческих способностей учащихся детской художественной школы».

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в детской художественной школе.

Предмет исследования – развитие творческих способностей обучающихся в детской художественной школе.

Цель исследования – теоретическое обоснование процесса развития творческих способностей обучающихся в детской художественной школе на основе активизации изобразительной деятельности и изучение компьютерной графики и фотографии.

Исходя из научного осмысления цели, объекта и предмета, были определены следующие задачи исследования:

1. Провести тщательный и разносторонний анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития творческих способностей обучающихся детской художественной школы.

2. Рассмотреть детскую школу искусств как форму организации работы по развитию творческих способностей учащихся разновозрастных групп.

3. Представить процесс организации работы по развитию творческих способностей учащихся разновозрастных групп детской художественной школы.

4. Провести опытную работу по развитию творческих способностей учащихся разновозрастных групп детской художественной школы.

База исследования. Работа выполнялась на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» города Саратова». Всего в работе приняли участие 23 обучающихся ДХШ, занимающиеся по программе «Изобразительное искусство» и «Класс № 5».

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа.

Первый этап (2021 г.) — изучение реального состояния и особенностей процесса развития творчества обучающихся. Эмпирический поиск методик и средств комплексного развития творческих способностей, разносторонний анализ психолого-педагогической литературы, определение главных теоретических подходов исследования, уточнение научного аппарата исследования, обоснование актуальности исследования и ее практической значимости в современном обществе.

Второй этап (2022 г.) — определение основных задач исследования, выявление основных педагогических технологий для разработки занятий с применением изобразительного искусства. Также были сформулированы основные показатели и характеристики развития творческих способностей обучающихся ДХШ.

Третий этап (2022-2023 гг.) — проведение на базе ДХШ опытной работы по проверке эффективности разработанной методики развития творческих способностей (проведение занятий по разработанной программе, наблюдение, тестирование, всесторонний анализ творческих работ и др.). Обработка, детальный анализ, интерпретация результатов исследования. Систематизация материалов. Оформление материалов диссертации.

Теоретическая значимость исследования заключается в постановке и решении на теоретическом уровне проблемы развития творческих способностей с использованием потенциала изобразительной деятельности и опорой на непосредственное переживание, неразрывная связь художественных представлений школьников с их жизненным опытом, развитие способностей через овладение различными видами изобразительной деятельности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработано программно-методическое обеспечение процесса развития творческих способностей обучающихся ДХШ на основе использования потенциала изобразительной деятельности и внедрено в практику дополнительного образования в форме курса «Класс № 5» и необходимых для его реализации методических рекомендаций для педагогов и обучающихся. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для совершенствования процесса развития творческих способностей учащихся ДХШ. Материалы исследования по развитию творческих способностей в художественной деятельности могут применяться в практике работы педагогов в учреждениях дополнительного образования.

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, приложения.

Апробация результатов исследования представлена:

- в процессе работы в качестве преподавателя изобразительного искусства МБУДО «Детская художественная школа» города Саратова;

- на научно-практических конференциях: X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Класс «5» (Саратов, ИИ СГУ, 2023 г.), (Саратов, Издательство «Саратовский источник», 2023 г.); IX Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», тема доклада: Методологические подходы в развитии творческих способностей детей (Саратов, ИИ СГУ, 2022 г.); X Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие города Саратова и Саратовской области», тема доклада: Развитие творческих способностей у учащихся детской художественной школы (Саратов, ИИ СГУ, 2021); VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» участник выставки «Не хлебом единым», VIII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» тема доклада: Основные иконографические типы Николая Чудотворца (Саратов, ИИ СГУ, 2021).

- работа отмечена благодарственными письмами: от Администрации муниципального образования «Город Саратов», от депутата государственной думы Алимовой О. Н., от Администрации Саратовского музея имени А. Н. Радищева, от администрации Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова. В первой главе «Теоретические основы развития творческих способностей учащихся детской художественной

школы» рассматриваются особенности организации работы по формированию навыков работы в изобразительном.

Основное содержание работы. Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе: «Творческие способности и их психолого-педагогическая характеристика» дан обзор и общая характеристика творческих способностей. Второй параграф: «Детская художественная школа как форма организации работы по развитию творческих способностей учащихся разновозрастных групп» содержит материал, в котором рассматриваются работа по развитию творческих способностей учащихся.

Вторая глава: «Теоретические основы развития творческих способностей учащихся детской художественной школы» посвящена практической работе по изучению и разработке методов формирования художественных навыков при обучении в ДХШ. В первом параграфе «Организация работы по развитию творческих способностей учащихся детской художественной школы разновозрастных групп» рассматривается работа по развитию способностей по разным предметам и методикам. Во втором параграфе «Опытная работа по развитию творческих способностей учащихся детской художественной школы разновозрастных групп» представлены результаты работы и даны оценки знаний обучающихся по результатам выполнения диагностических заданий.

Заключение. Развитие творческих способностей учащихся безусловно зависит от его способности к самовыражению. Творческая способность как свойство личности определяется генетическим опытом и природными задатками; творческая направленность как качество личности, прежде всего обусловлена социальным опытом, приобретенным ребенком постоянно в условиях организованной и неорганизованной деятельности, повседневной жизни. Поэтому очень важно, что кроме непосредственного факта раскрытия творческих способностей, родители еще и постарались приучить ребенка трудиться для достижения своей цели. Как уже отмечалось, творческие способности формируются и развиваются в деятельности, что требует в

раннем возрасте включать ребёнка в творчество, прививать ему творческую активность. Не зря, занятия в детском саду включают в себя предмет лепки пластилином, рисование, как карандашами, так и кисточками, присутствуют музыкальные занятия для развития чувства ритма и вокальных данных. Ежедневно у ребёнка возрастают потребности в обучении, познании нового, необходимо не упустить этот момент и поспособствовать креативному мышлению, самовыражению, раскрепощенность, что благотворно влияет на формирование личности ребёнка, что так необходимо в современном мире.

Рассмотрев детскую художественную школу как форму организации работы по развитию творческих способностей учащихся разновозрастных групп, что именно занятия предметами художественно-живописного блока, к которым мы относим и занятия живописью, позволяют эффективно формировать творческие способности учащихся, как основу будущей профессиональной деятельности. Именно занятия в детской школе искусств позволяют найти оптимальные в плане эффективности способы и средства обучения, формы организации уроков с целью наиболее полного развития творческих способностей во время обучения живописи.

Разработанная авторская методика развития творческого потенциала обучающихся ДХШ является эффективной, потому что структура подачи материала является современной и инновационной, представляет из себя адаптированную для детей программу на основе понятных и интересных заданий. Блочная система программы предоставляет возможность применения высокой вариативности в постановке учебных задач, а опора на принцип последовательности в структуре программы позволяет постепенно действовать (от простого к сложному), усложнять теоретический материал и практические задания по мере освоения обучающимися специальных знаний, умений и навыков.

Анализ результатов итоговой диагностики развития творческих способностей обучающихся ДХШ выявил положительную динамику развития в группе по всем четырем показателям.

Данные расчетов подтверждают выдвинутую гипотезу и доказывают положительную динамику в развитии творческих способностей обучающихся ДХШ. Итоговые результаты опытно-поисковой работы позволяют сделать вывод о продуктивности авторской методики развития творческих способностей на основе изобразительного искусства, а также компьютерной графики и фотографии у обучающихся ДХШ и утверждать, что изобразительное искусство положительно влияет на развитие способностей обучающихся и личности в целом.