Описание педагогического опыта

Карякиной Натальи Владимировны

Преподавателя живописного отделения

МБУДО «Детская художественная школа №4»

1.Тема педагогического опыта.

«Развитие творческого воображения учащихся в детской художественной школе на уроках декоративной композиции»

2.Актуальность и перспективность опыта.

Я, преподаватель живописного отделения «Детской художественной школы № 4» считаю , что проблема развития творческих способностей детей является на сегодняшний день одной из актуальных в системе художественного образования. Во первых - изучая опыт коллег можно сказать что уровень воображения у большинства учащихся художественных школ упрощено и отвлечено, не обладает достаточной гибкостью и умением воссоздавать образы из деталей и необходимо его развивать, во вторых - развитие современного общества привело к необходимости переосмысления основных целей и задач отечественного образования. Одно из первых мест в ряду целей образовании принадлежит подготовке подрастающего поколения к творческому труду. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных изменений, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал, основой которого является творческое воображение.

Особая роль отводится дополнительному художественному образованию, способствующему развитию индивидуальных особенностей художественной одаренности каждого ребенка средствами искусства. Творчество предполагает наличие у человека определенных способностей. Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального организованного процесса обучения и воспитания, пересмотра содержания учебных программ, разработки процессуального механизма реализации этого содержания, создания педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей детей ,удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном , формирование культуры .Декоративная композиция чвляется на современном этапе очень востребованным видом живописного, графического искусства в системе дополнительного образования ,занятия декоративной композицией развивают художественные способности , фантазию и воображение ,изобразительность и технические навыки , композиционное мышление и чувство гармонии расширяет кругозор и формируют представления детей о роли искусства в жизни общества,

Если хочется, чтобы ребёнок вырос творческой личностью, большое внимание необходимо уделять развитию воображения.

3.Условия формирования опыта.

Предметом преобразования в ходе опыта было творческое воображение учащихся детской художественной школы на уроках декоративной композиции. Натолкнуло меня написать именно на эту тему педагогического опыта ,учеба в педагогическом институте им. Е.Е.Евсевьева , где тема моей магистерской диссертации была «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ».

Так же на формирование опыта работы оказали влияние следующие факторы: изучение методической литературы; изучение опыта коллег; курсы повышения квалификации; активное участие в работе городских методических объединений.

Для активизации творческого воображения учащихся детских художественных школ необходимо создать специально организованную художественно-культурную среду, направленную на эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира; возможность свободного проявления в творчестве своей индивидуальности и принятие ее окружающими; возможность сотворчества и соучастия в организации социальной среды; систематичность творческих упражнений, направленных на создание художественного образа в практическом и вербальном плане.

Ю. Г. Тамберг предлагает следующие рекомендации по развитию воображения:

– формировать мотивацию, то есть объяснить, для чего нужно развивать воображение, какая от него польза;

– убеждать, что воображать не стыдно, а очень престижно и полезно лично;

– воображать должно быть интересно. Тогда, получая удовольствие, ребенок быстрее овладеет умением фантазировать, а потом умением рационально мыслить. У младших школьников интерес не к рассуждениям, а событиям;

– влюбить в себя детей (аттракция) и на этой «волне любви» они вам больше доверяют и охотнее слушаются;

– вдохновлять собственным примером;

– читать, обсуждать и анализировать хорошую литературу по фантастике. Научите детей восхищаться хорошей фантазией;

– стимулировать воображение вопросами. Например: «А что произойдет, если у тебя вырастут крылья? Куда бы ты полетел?»;

– ставить детей в затруднительные ситуации. Пусть сами думают и находят выход. Вот, например, классическая задача: дети попали на необитаемый остров, как выжить? ;

– «подбрасывать» детям интересные сюжеты и просить их составлять по ним рассказы, сказки, истории ;

– обучить специальным приемам развития воображения.

4.Теоретическая база опыта.

Проблема развития творческих способностей детей является на сегодняшний день одной из актуальных в системе художественного образования. В различных психолого-педагогических работах, посвященных творческому развитию детей, авторы уделяют особое внимание воображению, без которого творческий процесс является неосуществимым (О. М. Дьяченко, И. А. Медведева, Е. В. Пронина, Т. А. Сидорчук и др.).

Проблему развития творческого воображения учащихся городских и сельских средних общеобразовательных школ рассматривал Г. Б. Батоев, выявив значительные индивидуальные различия этого процесса. Тему творческого воображения детей младшего и среднего возраста, используя комплексное влияние различных видов искусств, поднимала В. Н. Полунина. В своей книге «Искусство и дети: Из опыта работы учителя», она большое внимание уделяет процессу рождения образа-слова в процессе восприятия памятников изобразительного искусства .

Проблему творческого воображения в связи с решением стереотипности в детском рисунке затрагивал А. В. Привалов. В своем научном исследовании, раскрывая положительные и отрицательные качественные характеристики стереотипности, он для активизации творческого потенциала личности предлагает использовать определенные педагогическую стратегию и тактику .

Рассматривая творческий потенциал, как способность свободно фантазировать, и способность искать самостоятельное разрешение внутренних и внешних противоречий.

Н. С. Боголюбов, занимаясь решением проблемы формирования творческих способностей учащихся средних школ, считал воображение обязательным компонентом всякого художественного творчества. По его мнению, выбор ребенком ведущего мотива творчества характеризует преобладание творческого воображения над конкретностью восприятия и контакта с реальностью. Он пришел к выводу, что работа творческого воображения индивидуальна и активизируется более интенсивно при историческом изображении .

Существуют разные точки зрения на природу процесса воображения. Согласно одной, воображение – это создание новых образов, но не новых мыслей, идей, понятий (В. В. Богословский, A. B. Брушлинский, В. В. Давыдов, A. B. Петровский); согласно другой, воображение – это создание человеком чего-то нового – новых мыслей и образов, на основе которых возникают новые действия и предметы (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев и др.).

Общепризнанными критериями творческого воображения считаются беглость, гибкость, оригинальность и разработанность (Е. П. Торренс), сила, широта и критичность (А. Л. Дудецкий).

По мнению Л. С. Выготского, фантазия ребенка в отличие от фантазии взрослого строится на репродуктивных элементах и более возбудимых, чем у взрослых людей, чувствах и характеризуется большой раздражимостью, интенсивностью эмоций и скачкообразностью творческого процесса .

Е. И. Игнатьевым описаны две стадии развития творческого воображения в младшем школьном возрасте. Первая стадия предполагает опору на конкретные предметы. Причем первоклассники представляют лишь начальное и конечное состояние какого-либо движущегося объекта и упускают его основную часть. Пропуск признаков, частей, деталей предметов приводит к фрагментарности воссоздаваемых образов. В конце второго, а затем в третьем классе наступает вторая стадия развития воображения, которая отличается от первой увеличением количества признаков и свойств в образах, приобретающих достаточную полноту и конкретность за счет воссоздания в них элементов действий и взаимосвязей самих объектов.

Развитие воображения школьников, по мнению B. C. Кузина, осуществляется путем формирования у них умений определять и изображать прямо не указанные в описании, но закономерно в них функционирующие состояния объектов; а также формирования умений понимать условность изображения некоторых объектов, их свойств и состояний .

В младшем школьном возрасте, как отмечает А. Г. Рузская, усиливается тенденция к возрастанию степени творческой переработки образов представлений. В начале младшего школьного возраста воображению детей свойственны опора на наглядность и низкий уровень критичности; к концу третьего года обучения эти особенности воображения исчезают и начинает интенсивно развиваться вербальное воображение .

По мнению Л. С. Выготского «именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, создающим его и видоизменяющим свое настоящее» . Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности мозга, известные психологи и педагоги называют воображением или фантазией.

Воображение человека выражается:

1) в построении образа средств и конечного результата предметной деятельности;

2) в создании программы поведения, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью;

3) в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют, симулируют действительность;

4) в создании образов, соответствующих описанию объекта. Имеет аналитико-синтетический характер, как и другие психические процессы (мышление, память, восприятие) .

Творческое воображение является сложным по своему составу процессом. Он включает в себя три основных этапа: 1) накопление материала; 2) переработка накопленного материала (диссоциация и ассоциация впечатлений); 3) комбинация отдельных образов, приведение их в систему, построение сложной картины.

Л. С. Выготский сформулировал три закона развития творческого воображения .

Первый – творческое воображение находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего личного опыта человека. Воображение строится из реальных элементов, чем богаче опыт – тем богаче воображение. Это основной закон воображения, выразителями которого были В. Вундт и Т. Рибо, отмечавшие, что воображение способно создавать многочисленные новые комбинации только на основе прежних элементов. Именно поэтому воображение ребенка беднее, чем у взрослого человека, это объясняется бедностью его опыта. Комбинирующая деятельность мозга основывается на памяти, опирается на неё и располагает всё в новые и новые сочетания. Следовательно, надо помогать ребенку накапливать опыт, образы и знания (эрудицию).

Второй – можно фантазировать на основе чужого опыта. В этом случае воображение не воспроизводит того, что было воспринято в прежнем опыте, а создает на основе опыта новые комбинации. Здесь тоже прослеживается зависимость воображения от прежнего опыта. Такая форма связи становится возможной только благодаря чужому или социальному опыту. Эта форма представляет наиболее важное значение для педагога. В этом смысле воображение приобретает важную функцию – оно становится средством расширения опыта человека, т. к. он может вообразить то, чего он не видел. Получается двойственная и взаимная зависимость воображения и опыта. Если в первом случае воображение опирается на опыт, то во втором – сам опыт опирается на воображение.

Третий – содержание воображаемых предметов или явлений зависит от наших чувств в момент фантазирования.

Развитие творческого воображения может осуществляться с помощью ряда следующих приемов:

1) агглютинация (в переводе с греческого – склеивание) – берутся части двух или нескольких предметов, процессов и соединяются, «склеиваются» так, что получается образ нового предмета;

2) аналогия. Ее сущность состоит в том, что строится образ, в чем-то похожий на реально существующую вещь, живой организм, действие. Творческие образы создаются также при помощи акцентирования и преувеличения (в художественном творчестве);

3) типизация (выражение общего в типичном). Художники, писатели, скульпторы в большей мере опираются именно на нее, отражая типичное в единичном .

Творческое воображение при создании произведения искусства, а также определенного художественного продукта, проявляясь в самостоятельном воплощении в нем новых образов, связано с неограниченным разнообразием вариантов его создания. В некоторых работах по педагогике художественного образования именно такое воображение определяется авторами (A. A. Басова, И. М. Рязанцева, Н. Д. Шумилина и др.) как воображение художественное, которое воплощается в конкретном художественном продукте. C. JI. Рубинштейн пишет, что художественное воображение является специфическим видом воображения творческого, развиваемого в художественной деятельности человека.

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что в психолого-педагогической литературе, несмотря на существенные различия в определениях, многие авторы сходятся во мнении о том, что сущность творческого воображения заключается в создании нового – освоении новых способов деятельности, формировании новых образов.

5.Технология опыта.

С целью выявления и повышения уровня творческого воображения учащихся в детской художественной школе, мною был проведен опыт включающий констатирующий, формирующий и контрольный этапы.

В работе использованы методики, направленные на исследование уровня творческого воображения учащихся: методика «Неполные фигуры» Е. Г. Речицкой; «Исследование индивидуальных особенностей воображения».

Для оценки уровня сформированности творческого воображения оценивались показатели: количественная продуктивность деятельности, оригинальность воображения, гибкость использования идей.

Методика Е. Г. Речицкой разработана на основе теста Е. П. Торренса «Неполные фигуры» и предназначена для диагностики творческого воображения.

Учащимся на отдельных бланках показывают изображения простых геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, трапеция) или контуры элементов отдельных предметов. И предлагают на основании каждой из предлагаемых фигур нарисовать как можно больше рисунков, причем дорисовывание может производиться как внутри контура, так и за ее пределами при любом удобном для ребенка повороте листа и изображении фигуры, т. е. можно использовать каждую фигуру в разных ракурсах.

Качество рисунков с точки зрения их художественности, соблюдения пропорций и т. д. при анализе не учитывается, поскольку в первую очередь интересует сам замысел композиции, многообразие возникающих ассоциаций, принципы воплощения идей, а не техническая отделка рисунков. В данном случае фигуры для дорисовывания и соответствующая инструкция провоцируют появление такой чувствительности и создают возможность для многозначного решения задания.

Данная методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из основных его свойств – видение целого раньше частей. Учащийся воспринимает предлагаемые тест-фигуры в качестве частей каких-либо целостностей и достраивает, реконструирует их. Достраивая фигуры до предметных изображений, человек осуществляет операцию синтеза. Однако это возможно лишь через предварительный анализ данной фигуры, вычленение ее из ряда объектов, выделение ее свойств, изучение ее функциональных особенностей и т. д. От уровня сформированности операций анализа и синтеза во многом зависит продуктивность деятельности воображения.

В таблице 1 представлены результаты методики «Неполные фигуры».

Таблица 1

Показатели уровня развития творческого воображения младших подростков по методике «Неполные фигуры»

Уровни развития творческого воображения	Количество испытуемых	
абс.	%
1 уровень	0	0
2 уровень	7	43,75
3 уровень	6	37,5
4 уровень	2	12,5
5 уровень	1	6,25
6 уровень	0	0

По данным исследования 7 (43,75 %) учеников были отнесены ко второму уровню развития воображения. Их рисунки характеризуются меньшей схематичностью изображения, появлением большего числа деталей как внутри основного контура, так и за его пределами, они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой узор»).

37,5 % детей свойственен третий уровень развития воображения. Для них характерно дорисовывание большинства фигур, однако все рисунки схематичные, в основном без деталей, но возникают вокруг основного изображения «поля вещей». Наблюдается изменение масштабов изображения за счет использования заданной тест-фигуры в качестве какой-либо крупной детали целостного изображения, но в то же время, выступая в качестве деталей изображения, геометрическая фигура продолжает занимать в нем центральное положение. Есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы.

12,5 % учащихся показали четвертый уровень развития творческого воображения.

Рисунки испытуемых схематичные, практически у всех детализированные, но, как правило, оригинальные (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы).

В работах этих детей отмечается широко развернутая предметная среда, дети, превратив тест-фигуру в какой-либо предмет, добавляют к рисунку все новые и новые элементы, организуя целостную композицию согласно воображаемому сюжету.

Для 6,25 % учащихся характерен пятый уровень творческого воображения.

Для работ этих детей уже характерно многократное использование заданной фигуры при построении единой смысловой композиции. Тест-фигуры в таких композициях получают известную маскировку за счет уменьшения их масштабов, изменения пространственного положения, усложнения композиции. Возможность многократного использования теста-фигуры, как внешнего стимула при создании образа воображения, свидетельствует о пластичности воображения, более высоком уровне сформированности его операциональных компонентов.

Вторая методика – «Исследование индивидуальных особенностей воображения».

Цель исследования: определить уровень сложности воображения, степень фиксированности представлений, гибкость или ригидность воображения и степень его стереотипности или оригинальность.

Материал и оборудование: три листка бумаги размером 10х16 см без клеток или линеек. На первом листке в середине изображен контур круга диаметром 2,5 см. На втором листке также в середине изображен контур равностороннего треугольника с длиной стороны 2,5 см. На третьем – контур квадрата с длиной стороны 2,5 см.

Тестирование проводится в три этапа. На первом этапе испытуемому дают листок с изображенным на нем контуром круга, на втором – треугольника и на третьем – квадрата. Каждый этап исследования предваряется повторяющейся инструкцией.

Инструкция испытуемому: «Используя изображенный на этом листке контур геометрической фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура применяйте по своему усмотрению».

Обработка результатов и определение уровней развития воображения, степени фиксированности представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности или стереотипности производится путем сопоставления содержания и анализа всех трех рисунков испытуемого.

Определение уровня сложности воображения

Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков мы использовали шкалу, дающей возможность устанавливать пять уровней сложности.

Первый уровень: контур геометрической фигуры используется как основная деталь рисунка, сам рисунок простой, без дополнений и представляет собой одну фигуру.

Второй уровень: контур использован как основная деталь, но сам рисунок имеет дополнительные части.

Третий уровень: контур использован как основная деталь, а рисунок представляет собой некоторый сюжет, при этом могут быть введены дополнительные детали.

Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной деталью, но рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей.

Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур геометрической фигуры использован как одна из деталей.

Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов представлений.

Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень фиксированности образов определяют по количеству рисунков, содержащих один и тот же сюжет.

Воображение будет гибким, когда фиксированность образов в представлении не отражается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры.

Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два рисунка на один и тот же сюжет.

Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все рисунки имеют один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это ригидное воображение.

Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации образов в представлении, когда рисунки выполнены строго внутри контуров геометрической фигуры. В этом случае внимание испытуемого фиксируется на внутреннем пространстве контура.

Определение степени стереотипности воображения.

Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Если содержание рисунка типичное, то воображение считается, так же как и сам рисунок, стереотипным, если не типичное, оригинальное – то творческим.

К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты.

Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца, циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик.

Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом, пирамида, человек с треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак.

Рисунки с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем, робот, телевизор, дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб, аквариум, салфетка, письмо.

Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням.

Высокая степень стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на типичный сюжет.

Рисунок считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стереотипности, когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты.

Результаты методики «Исследования индивидуальных особенностей воображения» по показателю сложности воображения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели уровня сложности воображения **по** **методике «Исследование индивидуальных особенностей воображения»**

Уровень сложности воображения	Количество учащихся	
абс.	%
Первый	0	0
Второй	10	62,5
Третий	4	25
Четвёртый	2	12,5
Пятый	0	0

Анализ полученных данных показывает, что большинство учащихся (62,5 %) имеют второй уровень сложности воображения. Учащиеся использовали контур фигур как часть рисунка, но с дополнениями. Например, учащиеся нарисовали дома, колёса, солнце. Для 25 % учащихся характерен третий уровень сложности воображения. Встречаются такие рисунки как, снежинки, узоры, были нарисованы животные при помощи контура фигур: зайцы, медведи. И у двоих школьников – четвертый уровень сложности воображения. Рисунок этого уровня сложности отличается сложным сюжетом с добавлением фигурок и деталей, а контур геометрической фигуры продолжает быть основной деталью.

Пятый уровень сложности воображения не выявлен ни у кого из учащихся данной выборки.

Результаты методики «Исследования индивидуальных особенностей воображения» по показателю гибкости воображения и степени фиксированности образов приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели уровня гибкости воображения и степени фиксированности образов по **методике «Исследование индивидуальных особенностей воображения»**

Уровень гибкости воображения и степени фиксированности образов	Количество учащихся	
абс.	%
Первый	8	50
Второй	5	31,25
Третий	3	18,75

У 50 % учащихся воображение является гибким. Все рисунки выполнены на разные темы. Например, в кругу нарисованы цветы или солнце, в квадрате нарисованы чаще всего дома, а в треугольнике рисовали знаки дорожного движения. 31,25 % учащимся свойственен второй уровень гибкости воображения. Два рисунка выполнено на одну тематику. Например, дети нарисовали в квадрате и треугольнике дом, а в кругу животное (заяц, медведь). Трем учащимся – 18,75 % свойственен третий уровень гибкость воображения, для которого характерно то, что все три рисунка выполнены на один сюжет и охватывают в основном внутреннюю часть контура геометрической фигуры. Например, дети нарисовали и в кругу и в треугольнике и в квадрате либо дорожные знаки, либо человека с треугольной, овальной, квадратной головой.

Результаты методики «Исследования индивидуальных особенностей воображения» по показателю стереотипности воображения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Показатели уровня стереотипности воображения о **методике «Исследование индивидуальных особенностей воображения»**

Оригинальность/стереотипность	Количество учащихся	%
Оригинальный	4	25
Высокий уровень стереотипности	12	75

Анализ полученных результатов показывает, что 75 % учащихся имеют высокий уровень стереотипности воображения. Рисунки выполнены на типичные сюжеты. Например, с контуром круга – солнце, с контуром треугольника – дома, а с контуром квадрата – телевизор. И только у 25 % учащихся рисунок можно считать оригинальным, испытуемые выполнили рисунки на нетипичные сюжеты. Например, в квадрате нарисованы узоры, в контуре круга снежинка, а контур треугольника использовали как рамка картины, в которой изображена природа. Поэтому, можно считать, что в данном классе низкий уровень развития индивидуальных особенностей воображения.

Итак, по результатам методик большинству подростков свойственен средний и низкий уровни показателей развития творческого воображения, недостаточный для эффективного осуществления художественно-творческой деятельности.

Следовательно, необходимо провести занятия по организации художественно-творческой деятельности с использованием игр и упражнений, направленных на развитие творческого воображения подростков.

Для каждой темы была разработана определенная система упражнений, способствующая более качественному и эффективному практическому решению основных заданий по жанрам композиции. Она включает в себя: ознакомление с произведениями искусства, разработку эскизов, работы самих учащихся; практическая деятельность эскизных разработок и специальных композиционных упражнений, закрепляющих понимание изучаемого средства, теоретических знаний по композиции.

В основу системы занятий по развитию творческого воображения заложена идея трех типов творчества, выделенных Г. С. Альтшуллером и И. М. Верткиным [1]. К творчеству первого типа авторы относят применение известного решения к известной проблеме. К творчеству второго типа – новое применение известного решения или новое решение старой задачи, то есть решение не принятыми, не привычными в данной области средствами. При творчестве третьего типа для принципиально новой проблемы находится принципиально новое решение. Для развития общества, по замечанию авторов, важен любой вид творчества. Но первый его тип непосредственно реализует прогресс, а второй и третий – решают задачи далекого завтра.

Рассмотрим, как применение ТРИЗ-технологии на уроках декоративной композицией в художественной школе способствует развитию творческого воображения учащихся.

Например, «Метод мозгового штурма» для преодоления психологической инерции, использовали при изучении темы: «Декоративный натюрморт из бытовых предметов».

Для учащихся создавалась проблемная ситуация, в которой им необходимо подобрать предметы различные по форме, фактуре, цвету, тематике и составить натюрморт по заданной теме. Основываясь на уже приобретенных знаниях, учащиеся вместе составляют натюрморт, при этом **у каждого появляются свои идеи, п**оявляется желание обсудить какую-либо идею с другими, в речи активно используются высказывания типа: «Давайте подумаем вместе…», «А как сделать, чтобы…», «Что произойдет, если…». При этом дети учатся выслушивать различные варианты ответов, конструктивно обсуждать возникающие проблемы; выдвигать множество разнообразных идей, оценивать идеи с различных точек зрения и выбирать наиболее продуктивные, таким образом, способствуя развитию творческого воображения.

Метод фокальных объектов, суть которого – перенос признаков нескольких, случайно выбранных объектов на рассматриваемое эмоциональное состояние (объект, находящийся в фокусе), применялся при изучении темы: «Графическая работа. Изучение сказочного персонажа». Детям предлагалось пофантазировать, придумать сказочный персонаж, обладающий необычными свойствами. Затем продумать «Как можно назвать сказочный персонаж», «А где может жить такой герой? «Какой у него может быть характер, привычки?», «Чем новый, усовершенствованный персонаж отличается от уже придуманных?», «Придумать историю вашего персонажа». Подобный анализ позволяет избегать ситуации «фантазирование ради фантазирования» и приучает учащихся к осмысленности и целенаправленности при создании нового.

Применяя эмпатию, которая лежит в аналогии метода синектика, учащийся «вживается» в образ изменяемого объекта и на основе полученных чувственных ассоциаций предлагает решение проблемы. Этот метод развивает умение рассматривать объекты и ситуации с различных точек зрения, менять точку зрения на обычные объекты с помощью заданных педагогом условий, воспитывает чувство сопереживания, взаимопонимания, толерантности. Например, при изучении темы: «Стилизация растения», учащимся предлагается вжиться в роль листочка, который летает, испытать эмоции. Лист можно трактовать как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания, внести детали, отсутствующие в натуре, обобщить форму.

Так же способствует развитию творческого воображения метод «Если бы…» в контексте рассмотрения темы: «Времена года» с использованием монотипии.

Ученикам предлагается выбрать одно время года, составить описание или нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире что-либо изменится – если на земле не будет воды, если солнце станет фиолетовым, если звезды станут планетами, если на земле не будет растений. и т. д. Выполнение учениками подобных заданий не только развивает способность воображения, но и позволяет им лучше понять устройство реального мира, фундаментальных основ различных наук.

Можно в процессе уроков использовать типовые приемы фантазирования. Для развития фантазии у детей используют помощь шести волшебников. Цель волшебников состоит в изменении свойств объекта. Приемы волшебства заключаются в увеличении-уменьшении, делении-объединении, преобразовании признаков времени, оживлении-окаменении, специализации-универсализации.

Занятия, решающие задачи развития творческого воображения, можно организовать деятельность в виде пролонгированной игры, основанной на двух типах путешествий: в пространстве или во времени. Это может быть игра в «эволюцию» (с акцентом на определенную предметную область), или игра в «странствия» (например, по основным разделам или ключевым понятиям данной области и т. д.).

Опыт работы в детской художественной школе показывает, что технология ТРИЗ наиболее приемлема для развития творческих воображения учащихся. Творческие задания на основе ТРИЗ способствуют овладению учащимися методами поиска нового и генерации оригинальных идей, снижение психологической инерции.

Но, как отмечает Н. Е. Самсонова [2], сами по себе интересные приемы не обеспечивают включения ребенка в творческую деятельность, поскольку ее важнейшим отличием от других форм активности является необходимость преодолевать барьеры и противоречия, находить новые способы действия. Создать творческую ситуацию на занятии – самое важное и трудное для педагога задание. Это возможно, если занятие разворачивается по законам творческого процесса.

Таблица 5

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Тема	**Содержание**
Занятие 1 «Изображение и реальность».	Игра : «Пифагор». Собирание фигур животных. Зарисовка понравившихся животных.
Занятие 2. «Изображение и фантазия».	Игра «Фантастическое объединение». Упражнение «Собери образ». Изображение фантастического существа (с использованием стимульных материалов).

Продолжение таблицы 5

Занятие 3. «Украшение и реальность».	Игра «Найди насекомых». Знакомство с природными формами, украшение их геометрическими орнаментами (выкладывание узора). Игра: «Увеличение – уменьшение». Изменение Форм, размеров насекомых, выведение следствий. Изображение жука и бабочки в собственном, фантазийном варианте.
Занятие 4. «Украшение и фантазия».	Игра: «Выложи узор». Упражнение «Стилизация природных форм» (знакомство со способами стилизации). Изображение собственного узора на основе реального объекта.
Занятие 5. «Украшение и фантазия».	Игра «Поможем художнику». Неоконченный рисунок – дорисовывание по фрагментам ваз , чашек. Украшение ваз разной формы. Упражнение: «Три центра объединенные между собой» Задача: передать движение внутри центров и между собой.
Занятие 6. «Постройка и реальность».	Игра «Собери фигуру». Рассматривание иллюстраций В М Васнецова, определение способов украшения. Составление рассказа по картине или описание четверостишием. Изображение реальных построек. Упражнение: « Столкновение» Основная задача: используя все типы линий и тоновое пятно из

Продолжение таблицы 5

	геометрических фигур создать композицию, формат прямоугольник или квадрат. Работа выполняется аккуратно, можно использовать линейку.
Занятие 7. «Постройка и фантазия».	Игра «Дом моей мечты». Дорисовывание фрагментов до формы построек. Упражнение в конструировании макетов из объемных заготовок. Рисование сказочного домика. Упражнение «Граница». Задача: используя все типы линий и тоновое. Пятно из геометрических фигур создать композицию. Формат прямоугольник. Работа выполняется карандашом или ручкой.
Занятие 8. «Символика образов».	Разгадывание пиктограмм. Упражнение «Нарисуй слово». Рисование собственной эмблемы. Упражнение: Тематические композиции: «Шаман», «Музыка севера», «Пятый элемент», «Лунная ночь», «Театр», «Страх», «Полет души» и т. д.
Занятие 9. «Образ сказочных персонажей».	Упражнение по определению образов: мягкий и жесткий, контраст и ньюанс, эмоционально-смысловое значение цветов. Словесное описание по картинам В. М. Васнецова, И. Я. Билибина. Упражнение «Волшебники». Изобразить собственного сказочного героя,

Продолжение таблицы 5

	используя прием добавления фантастических свойств. Придумать небольшой рассказ о своем персонаже.
Занятие 10. «Образ сказочных персонажей».	Игра «Космические пришельцы». «Неоконченный рисунок». Рисование инопланетян и их планеты.
Занятие 11. «В сказочном подводном царстве».	Упражнение «Дорисовывание фигур». «Оживление» героев картин И. Я. Билибина. Придумывание собственного сюжета. Игра «Фантастическое объединение». Составление собственного сюжета собственного сюжета. Упражнение: «Взрыв» Задача: передать движение из центра композиции. Формат квадрат. Упражнение: «Диагональный прорыв». Задача: передать движение из центра, предлагается выбрать самостоятельно формат и средства для более четкого выражения композиционной идеи.
Занятие 12. «В сказочном подводном царстве».	Упражнение «Вливание цвет в цвет». Упражнения «Растяжение цвета», «Ассоциации», «Темный или светлый центр». Завершение рисунка «Сказочное подводное царство».

Подробное описание одного занятия находится в приложении 5. Приведем перечень практических работ выполняемых учащимися на уроках композиции в детской художественной школе:

1. «Столкновение». Основная задача: используя все типы линий и тоновое пятно из геометрических фигур создать композицию, формат прямоугольник или квадрат.
2. «Граница». Задача: используя все типы линий и тоновое пятно из геометрических фигур создать композицию. Формат прямоугольник. Работа выполняется карандашом или ручкой. В работе передать композиционное равновесие белого и темного пятна.

3. «Темный или светлый центр». Учащимся нужно выполнить две работы. Задача: используя средства композиции, передать композиционный центр, уравновесив его с фоном.

4. «Взрыв». Задача: передать движение из центра композиции. Формат квадрат. Выполняется пером или ручкой.

5. «Диагональный прорыв». Задача: передать движение из центра, учащимся предлагается выбрать самостоятельно формат и средства для более четкого выражения композиционной идеи.

6. «Три центра объединенные между собой». Задача: передать движение внутри центров и между собой. Формат выбирается самостоятельно.

7. Тематические композиции: «Шаман», «Музыка севера», «Пятый элемент», «Лунная ночь». « Театр», «Страх», «Молодость», «Полет души» и т. д.

Проведенный опыт показал, что эффективности протекания процесса формирования творческого воображения у учащихся способствует ряд условий: расширение сенсорного и в особенности зрительного опыта детей; ориентирование учащихся не на шаблонное решение заданий, а на постоянный поиск новизны и оригинальности; развитие комбинаторных мыслительных операций, способности пользоваться образами действительности в новых сочетаниях и условиях; освоение многообразия средств декоративно-графической композиции и познание возможностей их комбинаций в создании художественных образов; опора на самостоятельный интеллектуальный поиск учащихся, поддержка инициативы детей; использование комплекса художественных средств разных искусств; опора на богатство эмоциональных реакций и состояний ребенка, его чувства; помощь в формировании художественных навыков как главного инструмента художественного творчества в графических композициях.

6.Анализ результативности опыта.

Целью опыта являлосьизучение особенностей творческого воображения подростков и разработка системы развивающих заданий для активизации творческого воображения на уроках декоративной композиции в детской художественной школе.

Исследование осуществлялось на базе МБУДО «Детская художественная школа № 4» г. о. Саранск. В нем приняли участие 16 учащихся 4–5х классов – подростки в возрасте 10–11 лет.

Результаты проведенного мною эмпирического исследования позволили констатировать, что преобладающими у подростков являются средний и низкий уровни развития творческого воображения и его отдельных характеристик. Так как речь идет об учащихся детской художественной школы, то можно утверждать, что в целом уровень развития творческого воображения подростков недостаточен для успешного осуществления творческой художественной деятельности.

В связи с этим были разработаны, путем модификации развивающие задания для активизации творческого воображения, которые использовались на уроках декоративной композиции детской художественной школы. Данные задания реализованы на уроках декоративной композиции младших подростков экспериментальной группы.

Получены следующие результаты : по показателю сложности воображения – сократилось количество учащихся со вторым уровнем на 12,5 %; увеличилось количество учащихся с третьим уровнем на 6,25 %; осталось прежним количество школьников с четвертым уровнем, также стало больше учащихся с пятым уровнем на 6,25 %.

По показателю гибкость воображения и степень фиксированности образов и представлений выявлены следующие изменения: сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения сократилась у учащихся на 31,25 %; фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя повысилась у учащихся на 12,5 %, воображение гибкое, фиксированность образов в представлении не отражается в рисунках повысился уровень на 18,75 %.

По показателю стереотипности воображения выявлены следующие изменения: оригинальность составления композиции повысилось у учащихся на 25 %.

На основании данных опыта, направленного на исследование творческого воображения, мы можем сделать вывод о том, что, использование системы развивающих заданий, направленных на активизацию творческого воображения подростков на уроках декоративной композиции детской художественной школы повышает уровень творческого воображения.

На основе проделанной работы мы увидели, что у учащихся возрос интерес к рисованию.

Они стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для его воплощения.

7.Трудоёмкость опыта.

  Проанализировать трудоёмкость опыта могу сделать следующие выводы: трудности при использовании данного опыта состояли в индивидуальном подходе к каждому ученику, в повышении уровня творческого воображеения.

       Длительность работы над опытом - с момента обнаружения противоречия между желаемым состоянием и действительным до момента выявления результативности опыта около 6 месяцев.

8.Адресность опыта.

Данный педагогический опыт   направлен и рекомендован для преподавателей в системе дополнительного образования. Система упражнений направленная на развитие творческого воображения рассчитана на детей младшего подросткового возраста(10-11 лет) на занятиях по декоративной композиции.

9.Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Амосова, И. Ю. Развитие творческого воображения младших школьников [Электронный ресурс] / И. Ю. Амосова // Современная педагогика. – 2013. – № 5.. –.
2. Ахадуллин, Вадим Фагимович. Формирование творческого воображения студентов художественно-графического факультета на занятиях композицией : автореферат дис. ... канд. пед. наук : Ахадуллин Вадим Фагимович. – Москва, 1999 –
3. Борисова, Н. П. Творчество в процессах развития личности и социальной реадаптации подростков / Н. П. Борисова. – Ставрополь : Северо-Кавказский гос. техн. ун-т, 2014.
4. Буровкина, Л. А. Активизация творческой деятельности учащихся младших классов на уроках изобразительного искусства / Л. А. Буровкина, М. В. Резникова // Инновационные технологии в науке и образовании : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 4 (4)..
5. Валиева, А. Т. Изучение творческих способностей в подростковом и юношеском возрасте на примере проявления их креативности / А. Т. Валиева, О. А. Макарова // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7. –
6. Ваничкин, В. Г. Особенности творческого воображения младших подростков / В. Г. Ваничкин, Н. П. Кондратьева // Наука и образование: актуальные психологические проблемы и опыт решения, материалы Междунар. науч.-практ. конф. «49-е Евсевьевские чтения» / под науч. ред. Ю. В. Варданян ; Мордов. гос. пед. ин-т . – Саранск, 2014.
7. Ванник, М. Э. Творческое воображение на уроках / М. Э. Ванник // Учитель. – 2005. – № 5–6.
8. Волков, Н. Н. Композиция в живописи. В 2 кн., кн. 1 / Н. Н. Волков. – М.: Искусство Язык ,
9. 9Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : Психологический очерк : книга для учителя / Л. С. Выготский. – М. : Просвещение,
10. Долотов, Б. И. Развитие творческого воображения: учеб. пособие / Б. И. Долотов, П. Г. Демышев. – Комсомольск-на-Амуре : ГОУ ВПО «КнАГТУ», 2009.
11. Дьяченко, О. М. Об основных направлениях развития воображения дошкольника / О. М. Дьяченко // Вопросы психологии. – 1988. – № 6.
12. Ефремова, Любовь Иосифовна. Активизация творческого воображения учащихся детских художественных школ : автореф. дис. … канд. пед. наук: Ефремова Любовь Иосифовна.
13. Зеленкова Т. В. Активизация творческого воображения у младших школьников: (Опыт школы искусств г. Орехово-Зуево) / Т. В. Зеленкова // Начальная школа. – 2009. – № 10.