

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Балашовский институт (филиал)

Кафедра дошкольного и начального образования

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЮ
СЮЖЕТНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 52 группы
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
профиля «Педагогика и методика начального образования»
психолого-педагогического факультета
Холиной Светланы Петровны

Научный руководитель:

доцент кафедры дошкольного и начального образования,
кандидат сельскохозяйственных наук,

доцент _____ Е.В. Попова
(подпись)

Зав. кафедрой дошкольного и начального образования

кандидат педагогических наук,

доцент _____ Е.А. Казанкова
(подпись)

Балашов 2020

Актуальность исследования. Проблематика развития творческих способностей младших школьников не теряет своей актуальности с годами. Младший школьный возраст – это период, сенситивный для творческого развития, раскрытия разнообразных задатков и способностей личности. В зависимости от того, насколько эти способности будут раскрыты в младшем школьном детстве, насколько правильный вектор будет задан их развитию, зависит вся дальнейшая креативность человека в будущем.

Важность развития творческих способностей обучающихся начальной школе подчеркивается в законодательстве Российской Федерации. В частности, Статья 48 Закона «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет среди обязанностей педагогических работников творческое развитие обучающихся [18]. В этой связи поиск эффективных путей и способов развития творческих способностей младших школьников становятся задачей педагогической науки и практики.

Традиционно художественное образование считалось эффективным средством развития творческих способностей детей, в ходе изобразительной деятельности дети учатся ставить решать творческие задачи, комбинировать и совмещать идеи, искать принципиально новые пути решения творческих задач. Различные виды изобразительной деятельности способны по-разному развивать творчество и креативность юных художников.

Творческая самореализация младших школьников на уроках изобразительного искусства в наибольшей степени возможна в таких видах деятельности, как созидательная, познавательная, активная, творческая. Этим требованиям соответствует работа младших школьников над изображением сюжетно-творческой композиции. В живописи под сюжетно-творческой композицией понимается построение рисунка в соответствии с его замыслом, на котором изображено несколько предметов или героев и отображено какое-то действие. Это один из самых сложных видов изобразительной деятельности для обучающихся начальной школы, но именно в нем

раскрывается простор для творческой фантазии ребенка и раскрытия его способностей.

Изучением процесса развития творческих способностей занимались Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин.

Творческое развитие детей в ходе художественно-изобразительной деятельности изучали Е.И. Игнатьев, В.В. Занков, Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Б.П. Юсов.

Вместе с тем еще недостаточной разработанной остается тема исследования сложных механизмов развития творческих способностей младших школьников при творческом изображении сюжетной композиции. Все это определяет актуальность данного исследования.

Объект исследования – художественное развитие и образование младших школьников.

Предмет исследования – развитие творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства.

Цель исследования – выявить методические особенности развития творческих способностей обучающихся 4 класса в процессе рисования сюжетной композиции.

Задачи исследования:

1. Изучить сущность творчества и особенность развития творческих способностей.
2. Раскрыть развитие творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства.
3. Проанализировать изображение сюжетно-творческой композиции как метод развития творческих способностей младших школьников.
4. Выявить уровень развития творческих способностей обучающихся 4 класса.

5. Разработать задания на развитие творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства на примере УМК «Школа России»

6. Подвести итоги опытно-экспериментальной работы

Гипотеза исследования – развитие творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства будет эффективным, если:

- 1) будут выявлены особенности развития творческих способностей обучающихся начальной школы в художественной деятельности;
- 2) на этой основе будут предложены специальные задания, позволяющие развивать творческие способности на уроках ИЗО;
- 3) будет разработан комплекс уроков изобразительного искусства, позволяющих развивать творческие способности в процессе рисования сюжетной композиции.

Методы исследования: в ходе написания данной ВКР использовались следующие методы исследования: теоретико-методологический и понятийно-терминологический анализ литературы по проблеме исследования; наблюдение, беседа, анализ продуктов детского творчества, анализ и обработка результатов опытно-поисковой работы.

Практическая значимость исследования определяется тем, что предложенные нами задания и разработки уроков могут быть использованы учителями начальной школы для проведения уроков изобразительного искусства и внеурочной деятельности художественно-эстетической направленности.

Экспериментальная база исследования: МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска» Саратовской области, 4 «В» класс, в эксперименте участвовало 23 человека.

Структура исследования: данная ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (44 наименования), приложения. В тексте работы присутствуют рисунки, диаграммы, таблицы.

В первой главе рассматриваются теоретические основы развития творческих способностей младших школьников в процессе изобразительной деятельности.

В своей работе мы будем придерживаться трактовки Д.Б. Богоявленской: **«Творчество – форма человеческой активности, выполняющая преобразующую функцию»** [3, с. 156].

В прошлом у общества не возникало особой потребности в развитии творчества людей. Таланты появлялись как будто сами собой: школьная система и вся общественная жизнь не были нацелены на воспитание творческой личности. Творческие люди создавали шедевры литературы и искусства не благодаря помощи и поддержке образовательных институтов, а вопреки: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры.

Творчество – очень важный момент в развитии ребёнка. Хорошо, когда ребёнок видит красоту и разнообразие окружающего мира. Но ещё лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит её. Полученный результат эстетически эмоционально привлекателен для ребёнка, поскольку ту или иную милую вещицу он сделал сам. После того, как ребёнок своими руками начнёт создавать красоту, он непременно начнёт с любовью и заботой относиться к нашему миру. И любовь, и гармония войдут в его жизнь. В творческой деятельности ребенок развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои природные дарования и способности, удовлетворяет интересы и потребности.

Главным показателем творчества в младшем школьном возрасте является творческая активность, которая проявляется в зависимости от наличия творческого потенциала. Творческий потенциал – это сложное психофизиологическое явление, пока до конца не изучен в науке, не имеет однозначного определения [20].

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования обозначено: «Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального образования должны отражать: наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, <...> Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера» [42, с. 8]. Следовательно, творчество понимается как ведущий показатель деятельности школы, педагоги должны, опираясь на творческий потенциал личности, развивать творческую активность детей.

С позиции педагога начальной школы, учитывая возраст обучающихся, актуализируется изучение готовности детей к творческой деятельности, развитие способностей оформлять творческую идею в какой-либо продукт, самостоятельность в творчестве, важен также и социальный смысл рисунка, его связь с реальностью. В изобразительной деятельности младшие школьники с развитыми творческими способностями легко ориентируются в сложной ситуации, находят выход из создавшегося затруднения. Как известно, традиционное обучение, в целом, и изобразительному искусству, в частности, главной своей целью не имеет развитие детского творчества.

Однако на современном этапе в начальной школе используются новые активные и интерактивные технологии, позволяющие как раз решить эту задачу, а, кроме того, стимулировать личностное развитие ребенка, его познавательную и творческую активность. В этом отношении важны диалоговые технологии сотрудничества педагога и обучающихся, где позиции сторон паритетны. Такой подход носит название субъект-субъектный, он предполагает развитие творческой позиции юного художника, выявление художественной одаренности, помощь и поддержку развития творческих способностей в соответствии с индивидуально-личностными особенностями и запросами ребенка.

Предметом изучения младших школьников становится изобразительное искусство во всех его проявлениях: живопись, пластическое искусство, архитектура, дизайн и другое. Изобразительное искусство является художественным отражением действительности в зрительно воспринимаемых образах. Искусство раскрывает богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм движений; с его помощью обучающиеся знакомятся с новыми для них предметами и явлениями жизни, проникаются новыми идеями. Основой произведения изобразительного искусства является его композиция.

Выясним, какого рода творческие способности необходимы для художественно-изобразительной деятельности и, соответственно, могут развиваться на уроках ИЗО.

Уроки изобразительного искусства должны быть выстроены последовательно, в логике от простого – к сложному. Это дает детям равные возможности овладения навыками изобразительного языка.

Важную роль в этом играют нестандартные уроки ИЗО, такие как уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-сказки, уроки-викторины, уроки-праздники.

Использование ИКТ-технологий открывает новые возможности для развития творческих способностей младших школьников.

Безусловно, использование мультимедийных презентаций при обучении композиционным умениям и развитию творческих способностей младших школьников весьма эффективно. Это высоко продуктивное наглядное средство обучения на уроках ИЗО. Помимо яркости и наглядности представляемого материала презентация позволяет остановить момент объяснения, еще раз рассмотреть трудные для восприятия сведения или изображения, не теряя дополнительного времени, провести контроль теоретических знаний, обеспечить проверку по эталону.

Во второй главе рассматривается практическая работа по развитию творческих способностей обучающихся 4 класса при работе по

изображению сюжетно-творческой композиции осуществлялась нами на базе МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска» Саратовской области. В эксперименте участвовало 23 обучающихся 4 «В» класса. Работа планировалась на 2019 – 2020 учебный год, однако осложнение эпидемической ситуации в стране внесло коррективы в план исследования.

Одной из задач учителя начальной школы на уроках изобразительного искусства является выявление и развитие художественных творческих способностей, талантов детей.

Практическая опытно-поисковая работа (разработка комплекса заданий по выработке композиционных умений младших школьников, разработка комплекса уроков и частичная их апробация) с младшими школьниками осуществлялась в три этапа:

1. Этап (констатирующий) – диагностика уровня развития творческих способностей у младших школьников (сентябрь 2019 года);

2. Этап (формирующий) – реализация методики развития творческих способностей у обучающихся 4 класса при изображении сюжетно-творческой композиции (сентябрь 2019 – апрель 2020);

3. Этап (контрольный) – сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов развития творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства (апрель 2020).

Цель констатирующего этапа – диагностика уровня развития творческих способностей младших школьников.

На первом этапе решались следующие задачи:

1. Выявить содержание творческих способностей младших школьников;

2. Установить наличие творческих способностей;

3. Определить уровни творческих способностей.

На констатирующем этапе исследования были использованы следующие методы: содержательный анализ, анализ продуктов деятельности учащихся.

Традиционно для выявления развития творческих способностей младших школьников в художественно-изобразительной деятельности принято использовать тесты Э.П. Торренса [41]. Мы также воспользовались методиками исследования этого автора, поскольку они простые в использовании, понятны младшим школьникам, не допускают двойного толкования результатов. Мы использовали тесты «Фантазия» и «Геометрические фигуры».

Таким образом, согласно результатам исследования по тесту «Геометрические фигуры» у четвероклассников в начале учебного года при работе над изображением композиции был выявлен следующий уровень сформированности творческих способностей:

- высокий – 26 % обучающихся;
- средний – 44 % обучающихся;
- низкий – 30 % обучающихся.

Наглядно результаты представлены на Рисунке 3.

Анализ методики творческих работ четвероклассников по методике «Фантазия» показал, что обучающиеся с высоким уровнем сформированности творческих способностей смогли выполнить оригинально, с фантазией, с воображением, аккуратно, выразительно. Композиционные элементы поделки были расположены верно, замысел автора был передан эмоционально. У детей со средним уровнем развития творческих способностей работы оригинальные, с фантазией, но не хватало аккуратности, выразительности. Композиция была несоразмерна или не все элементы были выразительны. У младших школьников, работы которых отнесены к низкому уровню, поделки были оригинальные, но не хватало воображения, аккуратности, выразительности, или работы аккуратные, но не хватало фантазии и воображения.

Как видим, преобладающим уровнем развития творческих способностей обучающихся 4 «В» класса является средний, недостаточное количество младших школьников с развитыми на высоком уровне

творческими способностями, и есть дети с низким уровнем художественно-изобразительного творчества.

Формирующий этап эксперимента планировался с сентября 2019 по апрель 2020, однако в марте 2020 года все школы Российской Федерации перешли на дистанционное обучение, что затруднило апробацию комплекса уроков, поэтому она прошла частично.

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы необходимо было разработать комплекс заданий на изображение сюжетно-творческой композиции, которые позволяют развивать творческие способности. Кроме того, эти задания нужно было включить в уроки изобразительного искусства для 4 класса по УМК «Школа России» и провести их.

Программа художественного образования Б.М. Неменского, основные идеи которой раскрыты в УМК Л.Б. Неменской УМК «Школа России» [29; 30] изначально ориентировалась на развитие детского художественного творчества.

Все разработанные нами задания были включены в содержание уроков изобразительного искусства. В соответствии с этим мы разработали комплекс уроков изобразительного искусства для 4 класса

Тема «Пейзаж родной земли».

Задание. Какой образ родной природы тебе представляется особенно ярким? Какое время года? Что может быть главным в твоей картине: река, темный лес, перекаты полей? А каким будет небо? Как ты расположишь на листе все элементы природы родного края?

Тема «Деревня – деревянный мир».

Задание. Создай вместе с друзьями коллективное панно «Деревня».

Тема «Народные праздники».

Задание. Изобрази народный праздник. Пусть это будет «Осенняя ярмарка».

Тема «Родной угол».

Нарисуй башни, которые имеют разные пропорции и разный образ.

Тема «Города земли Русской»

Задание. Нарисуй древний город.

Тема. «Пир в теремных палатах»

Задание. Сделай яркую, праздничную работу «Пир в теремных палатах».

Тема. «Страна восходящего солнца»

Задание. Нарисуй японский сад, каким ты его себе представляешь.

Тема. «Народы гор и степей»

Изобрази степной пейзаж.

Тема. «Афины».

Задание. Создай панно «Олимпийские игры в Древней Греции».

Тема «Материнство».

Задание. Нарисуй маму вместе с собой.

Итоговый (контрольный) этап исследования проходил в апреле 2020 года, предполагалась повторная диагностика и подробный анализ художественных работ обучающихся с позиции сформированности как композиционных умений, так и творческих способностей. К сожалению, из-за карантинных мероприятий удалось осуществить только первую часть запланированного.

Одной из основных задач контрольного исследования является проверка эффективности комплекса заданий и уроков, направленных на развитие творческих способностей у обучающихся. Для решения данной задачи был проведен контрольный срез с целью выявления возможных изменений уровня развития творческих способностей у младших школьников. На данном этапе были использованы следующие методы исследования: диагностическое исследование, сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольных этапов.

Мы повторно провели тесту Э.П. Торренса «Геометрические фигуры» и «Фантазия» и сравнили результаты с первоначальными.

Подводя итоги опытно-поисковой части исследования, необходимо сделать следующие выводы:

- исследовать уровень развития творческих способностей младших школьников в художественно-изобразительной деятельности целесообразнее всего с помощью тестов Э. Торренса,
- специально подобранные задания позволяют формировать умения композиционной деятельности и развивать творческие способности у четвероклассников по УМК «Школа России»,
- опытно-экспериментальная работа оказалась успешной, следовательно, гипотеза исследования доказана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводя исследование по заявленной теме мы опирались на определение Д.Б. Богоявленской: «Творчество – форма человеческой активности, выполняющая преобразующую функцию» [3, с. 156].

Мы выяснили, что способности формируются на основе задатков - особенностей человека, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей. Творческие способности – это индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют отношение к успешности выполнения какой - либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у школьника

Было доказано, что предмет «Изобразительное искусство» в полной мере соответствует задачам развития творческих способностей младших школьников, позволяет формировать творческую инициативу, эстетическое восприятие действительности, готовность к созданию собственных творческих продуктов. Для развития творческих способностей в процессе рисования необходимо использовать творческие методы: метод «открытий», индивидуальной и коллективной поисковой деятельности, метод свободы в системе ограничений, творческого диалога, метод сравнений. Одним из

действенных средств поддержания интереса к урокам изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ учащихся – уроки-вернисажи. В УМК «Школа России» представлены задания и техники рисования, которые способствуют развитию творческих способностей у младших школьников.

Было дано авторское определение понятию композиция: «Понятие «композиция» происходит от латинского слова *compositio* – составление, сочинение, связывание и в живописи многозначно, чаще всего имеются в виду следующие значения:

1) структура художественного произведения, процесс создания этой структуры, построение картины (рисунка) в логике связи элементов по внешним или смысловым признакам;

2) само живописное полотно, рисунок, отражающее идейную позицию художника».

Изучение композиции в начальной школе считается наиболее сложной темой для младших школьников. Сюжетно-творческая композиция – это рисование на определенную тему, предполагающее изображение нескольких предметов, объектов или живых субъектов, которые могут быть изображены, с одной стороны, в определенной логике, с другой стороны, у ребенка предполагается свобода выбора в подборе сюжета или изобразительных средств.

Нами были проанализированы ведущие композиционные умения, этапы работы над композицией, правила, которым должна соответствовать художественно-творческая композиция. Каждый этап работ над композицией предполагает творческий подход, выбор из множества идей и вариантов их исполнения. Именно поэтому сюжетно-творческая композиция способствует развитию творческих способностей младших школьников.

Практическая опытно-поисковая работа (разработка комплекса заданий по выработке композиционных умений младших школьников, разработка

комплекса уроков и частичная их апробация) с младшими школьниками осуществлялась в три этапа:

1. Этап (констатирующий) – диагностика уровня развития творческих способностей у младших школьников (сентябрь 2019 года);

2. Этап (формирующий) – реализация методики развития творческих способностей у обучающихся 4 класса при изображении сюжетно-творческой композиции (сентябрь 2019 – апрель 2020);

3. Этап (контрольный) – сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов развития творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства (апрель 2020).

Для выявления развития творческих способностей младших школьников в художественно-изобразительной деятельности принято использовать тесты Э.П. Торренса «Фантазия» и «Геометрические фигуры».

На формирующем этапе опытно-экспериментальном этапе исследования были разработаны комплекс заданий на изображение сюжетно-творческой композиции, которые позволяют развивать творческие способности и комплекс уроков с этими заданиями, описана методика их использования.

Результаты контрольного эксперимента показывают, что детей с низким уровнем развития творческих способностей при изображении композиции снизилось с 30 % до 4 %, Преобладающим стал высокий уровень сформированности творческих способностей – 60% (вместо 26 % в начале работы), показатели среднего, практически, остались такими же, как и в начале – 46 %. Однако динамика объясняется тем, что большинство детей, которые в начале эксперимента показывали средний уровень развития творческих способностей при изображении композиции теперь перешли в группу детей с высоким уровнем творческого развития.