

На правах рукописи

Левин Игорь Леонидович

**Формирование творческой личности школьника
на основе развития художественных интересов
в классах с углубленным изучением
изобразительного искусства**

13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и образования

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

Нижний Новгород – 2003

Работа выполнена в Нижегородском государственном
педагогическом университете

Научный руководитель:

член-корр. РАО, доктор педагогических наук, профессор

Осовский Ефим Григорьевич

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор

Джуринский Александр Наумович

кандидат педагогических наук, доцент

Перфильева Евгения Ивановна

Ведущая организация:

Мордовский государственный педагогический университет

им. Н.П. Огарева

Защита состоится 23 мая 2003 года в 10 часов в ауд. 306 на заседании диссертационного совета К 212.164.02 по присуждению ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования при Нижегородском государственном педагогическом университете по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Нижегородского Государственного педагогического университета им. А.М. Горького

Автореферат разослан " ____ " _____ 2003 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Первостепенная роль личности в созидаании новой социокультурной среды ориентирует образовательный процесс и школьные технологии в направлении их максимальной креативности, а важнейшей педагогической целью в современных условиях становится творческая личность. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и «Национальной доктриной образования в Российской Федерации», только человек, воспитанный как созидатель, художник, творец, сможет возродить духовный потенциал России и ее культурные традиции. Сегодня в сферах материального и духовного производства наблюдается возрастающая потребность в эстетически развитых специалистах, способных создавать общественно значимые ценности.

Одним из важнейших аспектов духовно-нравственного развития детей является творческое самовыражение и художественно-эстетическое образование, которые определяют личностные черты, направляют созидательную деятельность. Глубокая заинтересованность ребёнка художественным творчеством, в частности, изобразительным искусством (ИЗО), помогает ему войти в мировое культурное пространство, создать персонафицированные образцы духовных ценностей (Л.С. Выготский, Г.В. Лабунская).

В условиях модернизации современной системы образования приоритетным направлением является диверсификация и дифференциация образования, личностно-ориентированный подход, учитывающие индивидуальность, профессиональные склонности и намерения школьника. Это находит своё проявление в расширении профильного обучения и в создании классов с углублённым изучением отдельных предметов, что особенно важно при изучении предметов творческого, художественно-эстетического цикла. Так, обучение профилирующим предметам ИЗО способствует интеграции общекультурного и художественно-эстетического образовательных компонентов (Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова). В данной связи необходима разработка стройной системы формирования творческой личности школьника средствами искусства, исходя из "Я-концепции" ученика.

Анализ научной литературы показал, что многие философы, педагоги, психологи выдвигали идею целенаправленного формирования творческой личности. Философский аспект проблемы особо выделяли Н.А. Бердяев, Г. Гегель, Д. Дидро, А. Камю, Ж.Ж. Руссо, В.С. Соловьев и др.

Психологические аспекты творческого процесса и креативности освещены в трудах отечественных и зарубежных ученых-психологов: Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.Н. Дружинин, А.Н. Леон-

тьев, Я.А. Пономарев, И.М. Розет, С.Л. Рубинштейн, Р. Арнхейм, Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, Э.П. Торренс и др. Отдельные проблемы креативности как художественного феномена рассматривались Н.Н. Волковым, Е.И. Игнатьевым, В.И. Колякиной, Е.Л. Яковлевой и др.

Специфику эстетического и художественного интереса, актуальность приобщения школьников к художественной и эстетической культуре охарактеризовали Ю.Б. Алиев, Л.С. Выготский, Б.И. Додонов, Н.А. Зубачевская, Е.Н. Ильин, Д.Б. Кабалевский, П.Ф. Каптерев, Е.В. Квятковский, Е.П. Крупник, Б.Т. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, В.А. Сухомлинский, Ю.У. Фохт-Бабушкин, М.П. Щетинин и др.; в частности, о формировании интереса к ИЗО писали В.В. Алексеева, А.Д. Алехин, Г.В. Беда, Л.А. Блащук, Н.А. Ветлугина, Н.А. Горяева, А.И. Красило, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.А. Флерица, Т.Я. Шпикалова и др.

Концепции теории и методики художественного образования, в том числе изучения ИЗО на углубленной основе, разработаны в трудах В.С. Кузина, Н.Н.Ростовцева, Б.П.Юсова, Б.М. Неменского, Т.К. Мурманцевой, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой и др.

Историографический анализ проблемы свидетельствует о наличии противоречия между относительной сформулированностью философских, социокультурных и психологических основ художественного творчества как социально-психологического процесса, теории формирования и развития творческой личности, с одной стороны, и недостаточной разработанностью дидактико-эстетических подходов к формированию целостной, творчески ориентированной личности юного художника в процессе до-профессиональной подготовки в условиях углубленного обучения ИЗО в общеобразовательной школе, с другой стороны. Данное противоречие позволяет сформулировать следующим образом **проблему исследования**: каковы теоретические основы, модель и факторы становления творческой личности школьников на основе формирования и развития художественных интересов в классах и группах с углубленным изучением ИЗО?

Цель исследования - разработать концептуальные основы формирования творческой личности школьника, обучающегося в классах с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, и подготовить его к осознанному выбору профессии в сфере изобразительного искусства.

Объект исследования – эстетическое образование школьников в классах с углубленным изучением отдельных предметов в средней общеобразовательной школе.

Предмет исследования - процесс и факторы формирования творче-

ской личности школьников на основе развития их художественных интересов в классах с углубленным изучением ИЗО.

Гипотеза исследования - формирование творческой личности учащихся школ художественно-эстетического типа будет продуктивным, если:

- сформулирована на базе идей личностно-ориентированной педагогики концепция становления личности в процессе профильного художественного образования, учитывающая факторы мотивации творческого роста и закономерности развития творческих способностей школьников на основе их художественных интересов;

- создана авторская факторная модель формирования креативности школьников с опорой на их художественные интересы;

- составлена программа и разработана технология реализации предложенной модели в практике преподавания предметов художественно-эстетического цикла в классах и в группах с их углубленным изучением, включающая средства стимулирования и оценки творчества учащихся;

- организован планомерный процесс углубленного изучения школьниками предметов искусства, активизирующий их творческую деятельность с развитием художественных интересов;

- проведена педагогическая диагностика и поэтапный мониторинг художественно-эстетического развития учащихся.

Задачи исследования:

1. Сформулировать теоретико-методологические основы развития художественных интересов учащихся художественных классов, выявить особенности и закономерности их возрастной динамики.

2. Определить организационно-педагогические основания, модель и программу реализации идеи формирования креативности школьников на основе развития их художественных интересов в условиях диверсификации образования, профильного обучения и индивидуализации образовательного процесса в классах с углубленным изучением ИЗО.

3. Разработать программу, принципы и критерии осуществления поэтапного мониторинга художественно-эстетического развития школьников.

4. Осуществить экспериментальное исследование по формированию и развитию креативности личности школьников на основе художественных интересов, проанализировать и обобщить его результаты.

5. Обосновать систему безотметочного оценивания творческих результатов деятельности по предметам художественно-эстетического цикла и разработать практические рекомендации по ее применению.

Методологической основой исследования являются современные идеи личностно-ориентированной педагогики, профилирования и диверсификации образования, теория взаимодействия креативности и средовых факторов в формировании мотивационно-потребностных основ учебной деятельности.

Вышеупомянутый комплекс идей реализуется на основе системного, факторного, комплексного, аксиологического, деятельностного, личностно-ориентированного, антропологического подходов, которые интегрируются принципом креативности, включающим: креативность в определении задач и содержания учебно-воспитательного процесса; творчество учителя при разработке проблем научно-методического обеспечения; задействование в педагогических моделях креативных психологических основ (художественный интерес, творческие способности и т.д.); учет стадийности творческого процесса в динамике развития личности, экстраполяцию закономерностей творчества на все процессы личностного роста; креативность научно-исследовательского поиска.

Теоретической основой исследования являются следующие концепции: личностно-ориентированного и диверсифицированного образования (Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиманская и др.); антропотехнического моделирования личности как творческого процесса (Н.А.Бердяев, С.И.Гессен и др.);обучения, развивающего творческие качества личности (Г.С.Альтшуллер, И.П.Волков, А.И. Савенков и др.); художественно-эстетического воспитания (Е.В. Квятковский, Б.Т.Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, В.А. Сухомлинский, Ю.У. Фохт-Бабушкин и др.).

Методы исследования. В диссертационной работе применялся комплекс теоретических и практических методов: анализ философской, социологической, педагогической, психологической литературы, периодической педагогической печати, учебных программ, методических пособий, наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, анализ практических работ, педагогическое моделирование, эксперимент, методы статистического анализа, мониторинг.

Понятийно-терминологический аппарат исследования. Основными понятиями нашего исследования являются следующие:

Творческая личность школьника – это ученик, самореализующийся в преобразовательной деятельности, социально проявляющий свою индивидуальность, обладающий креативностью как основным свойством (рабочее определение).

Художественный интерес - форма интегрального проявления психической активности личности, её осознанной направленности, выражен-

ной в увлечённости различными видами, жанрами, стилями и материалами искусства (рабочее определение).

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования (Концепция профильного обучения на старшей ступени образования).

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем:

- разработана дидактическая система художественного образования школьников в классах с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла и технология развития креативности на основе учета их художественных интересов;

- построена факторная модель формирования и развития художественных интересов как творческого стадийного процесса.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:

- определена роль креативного подхода как методологического принципа исследования явлений творческой природы, который предопределил концепцию творческого развития личности;

- дано научное обоснование педагогической целесообразности ведущей функции художественного интереса в развитии других качеств личности;

- разработана критериальная модель измерения художественных интересов и художественно-изобразительной креативности личности школьников.

Практическая значимость исследования состоит в разработке построенной блочно-модульным способом авторской программы преподавания изобразительного искусства в классах с углублённым изучением предмета и научно-методического обеспечения образовательного процесса; в подготовке к использованию в массовом опыте методических рекомендаций по организации уроков искусства и внеклассной работы в области художественно-эстетического воспитания школьников, формирующих их креативные качества на основе развития художественных интересов; в создании системы педагогической диагностики склонностей и способностей школьников к художественно-изобразительной деятельности; в создании методики безотметочной системы оценок практических работ учащихся по ИЗО в форме анализа-диалога.

Опытно-экспериментальная база исследования: классы с углуб-

ленным изучением ИЗО средней общеобразовательной школы № 74 г.Н.Новгорода; детская художественная школа №3 г.Н.Новгорода; детские художественные студии гг. Красноярска и Н.Новгорода. Педагогическим экспериментом было охвачено более 10 учителей общеобразовательной и художественной школ и около 120 учеников.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в течение 1989-2003 гг. и предусматривало четыре этапа.

I этап (1989-1995 гг.) - эмпирический. Изучение постановки учебно-воспитательной работы в школах, обобщение опыта работы лучших педагогов. На основе личного опыта работы в качестве учителя и студийного педагога в школе и в изостудиях исследовалась проблема мотивации художественно-эстетической деятельности учащихся, развития художественных интересов и условий, позволяющих создать творческую обстановку для работы учащихся в сфере ИЗО и формирования творческой личности.

II этап (1995 – 1997 гг.) - опытно-теоретический. Анализ и обобщение научной литературы и опыта работы, формулирование теоретических оснований и программно-методического сопровождения исследования, практическая опытно-экспериментальная работа.

III этап (1997 – 2002 гг.) - экспериментальный. Проведение базового эксперимента и продолжение педагогической деятельности. Обобщение результатов и построение теоретических выводов.

IV этап (2001 – 2003 гг.) - научного обобщения. Продолжение и углубление исследования на базе детской художественной школы в качестве заместителя директора по учебной работе, обобщение, систематизация и теоретическое оформление результатов исследования. Разработка рекомендаций по их практическому применению.

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на научно-практических городских, региональных, Всероссийских и Международных конференциях в Нижегородском институте развития образования (1998-2000 гг.), в педагогическом и лингвистическом университетах г.Н.Новгорода (1998-2002 гг.), на педагогических советах художественного училища и художественных школ. По материалам исследования опубликовано 10 статей.

Достоверность исследования обеспечена методолого-теоретической обоснованностью его исходных данных, опорой на современные достижения науки, личным опытом работы, проведенным психолого-педагогическим опытно-экспериментальным исследованием.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Формирование творческой личности школьников происходит в

планомерно организованной художественной деятельности. Развитие художественных интересов учащихся классов с углублённым изучением ИЗО предполагает оптимальную реализацию творческого потенциала личности школьника на основе учёта стадийности процесса творческого развития личности, актуализации факторов, влияющих на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы личности: новизны и занимательности, интуитивного поиска, интенсивной и перспективной мотивации, генерирования идей, конструктивного развития творческого замысла, критики и самосовершенствования. Предложенная концепция обучения имеет личностно-ориентированную и антропотехническую направленность, что способствует целостному духовному развитию личности школьников.

2. Наиболее эффективным микросоциальным образовательным пространством и реальным полигоном формирования творческой художественно-ориентированной личности, её специальных интересов и созидательной активности являются классы с углублённым изучением ИЗО, создаваемые в современной школе как разновидность профильного обучения. Содержание образования в них характеризуется единством общего среднего и художественно-эстетического компонентов, наличием курсов специализации и художественной практики. В основу предлагаемой системы профильного образования в данных классах положена авторская концепция формирования творческой личности школьника, включающая следующие компоненты: цели и задачи формирования творческой личности; креативность и аксиологичность как ведущие теоретико-методологические принципы; профиограмма и учебная программа, включающая динамическое, усложняющееся от класса к классу, содержание обучения по профилирующему предмету; художественная деятельность учащихся по его освоению, которая развивает соответствующие интересы, обретающие мотивационно-стимулирующее значение; технология, определяющая процессуальность; мониторинг образовательной деятельности; художественная креативность школьников как основной результат художественно-образовательной деятельности и формируемое свойство личности.

3. Образовательная технология обучения творчеству на основе развития художественных интересов в классах с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла включает структурно-содержательные (блочно-модульное построение содержания образования и методическое обеспечение), процессуальные (формы, методы и средства образования, диагностика, планирование, коррекция образовательного процесса) компоненты. Особенности данной технологии являются учёт факторов развития художественных интересов, последовательная актуали-

зация которых в образовательном процессе усиливает креативные тенденции в обучении, и использование авторского личностно-ориентированного педагогического инструментария (тематическое планирование варьированием блочных структур, организация комфортной микросреды творческой деятельности учащихся, безотметочное оценивание её результатов, творческий диалог и взаимооценка ученика и учителя, система упражнений на развитие креативности, комбинированные методы обучения: творческой дискуссии, последовательного комментирования, спонтанной импровизации, репродуктивного поиска и т.д.). поэтапный мониторинг художественно-эстетического развития школьников обеспечивает своевременную коррекцию и стимулирование развития личности. Он строится на основе анализа зависимости уровня сформированности креативности школьников, их художественного сознания от уровня развития художественных интересов по разработанной автором критериальной шкале, включающей параметры эмоциональной, интеллектуальной и волевой личностных сфер.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Содержание диссертации изложено на 204 страницах, из них: 12 таблиц, 4 рисунка, 3 схемы и 4 гистограммы. Библиография включает 322 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены методологические параметры исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, представлена структура работы, приведены сведения об апробации полученных результатов.

В первой главе диссертации *"Теоретические основы формирования творческой личности школьника в процессе художественной деятельности"* охарактеризована методологическая база педагогики художественного творчества, определены теоретические основы формирования творческой личности в процессе художественного воспитания, выстроена модель развития художественных интересов в учебной деятельности и их взаимосвязь с формированием креативных свойств и качеств личности.

Методологические основания нашего исследования построены на интеграции и интерпретации важнейших положений философии, педагогики, социологии и психологии творчества и искусствознания. Среди них мы выделяем следующие.

Детское художественное творчество - особое духовное измерение личности и деятельность детей, которая расширяет эмоциональную, интеллектуальную, волевую сферы личности, формирует возможность ак-

тивного восприятия и преобразования действительности, в процессе которых ребенок изобретает свой стиль и технику исполнения (Б.П. Юсов). В развитии творческих способностей определяющими условиями являются среда и мотивационное сопровождение деятельности. Ценностные черты творческой личности: независимость, неконформность, целеустремленность, состязательность, перфекционизм и т.д. (Ф. Баррон, Дж. Гилфорд, А. Маслоу, К. Роджерс, А.И. Савенков, и др.).

Художественные способности имеют определенную структуру и типологию, подразделяясь на продуктивные (неконстантность и полинезависимость восприятия (Г. Виткин); гибкость памяти (С. Рембертон); дивергентность, беглость, гибкость, образная адаптивная и семантическая гибкость творческого мышления, его оригинальность и сензитивность к проблемам, антипатия (Дж. Гилфорд); способности творческого воображения к агглютинации, комбинированию, заострению и гиперболизации, типизации и схематизации (М. Беркинблит и др.) и репродуктивные - перцептивные свойства анализатора и сенсомоторные качества, позволяющие быстро и точно выполнять определенные художественные операции, владение графическими и живописными приемами, средствами художественной выразительности (контраст, равновесие и т.д.).

Выявление художественной одаренности – одна из задач образования. В опытной работе нами выделены три типа личности художника - "композиционщик", "график" и "живописец". Первый тип наиболее полно выражает креативные черты личности. Более конкретно в модели художественной креативности личности мы выделяем такие компоненты, как эмоциональный - отношение к процессу и результату художественно-творческой деятельности, духовный настрой; интеллектуальный - сформированность дивергентного мышления; оригинальность мышления; легкость ассоциирования, гибкость мышления, его образная адаптивная и семантическая гибкость; продуктивность и оперативность мышления; способность проводить творческий отбор, оценивать и прогнозировать; степень неконстантности восприятия; гибкость зрительной памяти; уровень развития творческого воображения и использование всех его приемов; уровень развития специальных способностей и сенсомоторных качеств; волевой - способность к саморегуляции и самоконтролю; качества внимания; самостоятельность; способность к волевому напряжению, устремленность к цели творческой деятельности; требовательность к ее результатам; состязательность. Эти черты обладают потенциалом развития в учебной художественной деятельности. Важной характеристикой личности является ее творческая активность, в которой выделяются аналогичные компо-

ненты: эмоциональный (продуцирование новых отношений между образами и воспринимающим субъектом, между эмоциональными воздействиями объектов материального мира и адекватными художественными образами, между восприятием традиционной и новой образных систем и т.д.); интеллектуальный (количество и качество продуцирования новых образов, идей, композиций, выраженных в произведениях искусства); волевой (количество и качество продуцирования новых объектов материального мира, обладающих художественной ценностью - картин, скульптур и т.д.).

Художественные интересы выражают ориентацию личности на занятия творческой деятельностью в сфере искусства, вплетаясь в структуру личности ребенка, они преобразуют интеллектуальную, эмоциональную и волевою сферы психики, определяя основной жизненный ориентир деятельности человека (Л.А. Блащук, А.К. Дусавицкий, Е.П. Ильин, Е.П. Крупник, А.К. Маркова, Г.К. Селевко и др.). Формирование художественных интересов в учебной деятельности предполагает целенаправленную творческую работу учителя, сонаправленную природным склонностям ученика. Появление интереса к искусству в сознании ребенка носит креативный характер и обнаруживает феномен творческой ситуации: столкновение с новым, ограниченность условий, свобода выбора, состояние беспокойства, спонтанность реакций и т.д. Поняв механизмы творческой деятельности психики, опытный педагог может направлять их на формирование определенного рода интересов, не противодействуя индивидуальной направленности человека, так как творческий процесс - управляемый процесс (Б.М. Кедров, Д.Н. Узнадзе и др.).

Нами предложена базовая критериальная модель формирования художественных интересов (адаптация модели Э.А. Барановой). В ее структуре: эмоциональный компонент (отношение к принятию творческой задачи; отношение к содержанию художественно-изобразительной деятельности; отношение к творческому продукту; динамика эмоционального состояния); интеллектуальный компонент (стратегия поиска решения художественно-изобразительной задачи, степень самостоятельности в творческом поиске, степень эмоциональной насыщенности в процессе деятельности); регулятивно-волевой компонент (степень полноты принятия и сохранения художественно-изобразительной задачи; оценка результатов деятельности; поведение при затруднениях; степень концентрации внимания).

Выявляя отношения между интересами и креативностью, мы используем общность их структурных компонентов (К.Э. Изард, А. Маслоу, Дж. Сингер и др.). Считаем, что обеспечение группы факторов формирования

интересов - новизны и занимательности - будет способствовать развитию эмоциональной сферы креативности; интуитивного поиска - эмоциональной и интеллектуальной сфер; интенсивной и перспективной мотивации - всех сфер; генерирования идей - интеллектуальной сферы; конструктивного развития творческого замысла - интеллектуальной и волевой сфер; критики и совершенствования - волевой сферы (схема 1).

Исследование показало, что наиболее эффективной формой организации профильного художественно-эстетического образования являются классы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, в частности, ИЗО-классы. Важнейшим условием предупреждения одностороннего развития являются интегративные связи как внутри комплекса разных художественных дисциплин, так и между предметами естественно-научного, гуманитарного и художественно-эстетического циклов. Педагогический процесс строился на ориентации детей не на слепое копирование окружающего, а на выражение своего активного, личностного отношения к нему, постепенное расширение спектра освоения детьми выразительных средств и образных систем, развитие эмоциональности, отзывчивости, дивергентного поиска. Педагогический процесс строился с учетом возрастных стадий освоения ребенком общественно-социальной культуры, особенностей психической активности и индивидуальных особенностей детей данного возраста. Исходным является положение культурно-исторической школы Л.С.Выготского о том, что в младшем школьном возрасте активно воображение (детский символизм), превалирует эмоциональный компонент; в среднем - преобладает познавательный компонент (дети склонны к натурализму и реализму); а в старшем школьном возрасте проявляются социальные мотивы творческой деятельности, могут активно осваиваться разнообразные образные системы.

В главе подробно проанализированы факторы формирования художественных интересов, которые мы классифицируем, исходя из теории стадийности творческой деятельности (В.С. Шубинский): стадии и звенья столкновения с новым; творческой неопределенности; скрытой работы; эврики; развития решений; критики, подтверждения и воплощения замысла. Первая группа факторов формирования художественного интереса - новизны и занимательности, как показало исследование, доминирует в формировании интересов младших школьников, II группа факторов - интуитивного поиска особенно действенна в 3 - 5 классах; III группа факторов - интенсивной и перспективной мотивации очень важна для 5 - 6 классов, хотя охватывает в равной мере все возрастные категории; IV группа факторов - генерирования идей - более характерна для 7 - 8 классов; V группа

Схема 1. Модель формирования креативности личности на основе развития художественных интересов

факторов - конструктивного развития творческого замысла - наиболее эффективна в 9 - 10 классах, а VI группа факторов - критики и совершенствования - в 11 классе.

Вторая глава диссертации - *«Опытно-экспериментальная работа по формированию креативных свойств и качеств личности школьников на основе развития их художественных интересов».*

Опытно-экспериментальная работа по формированию креативных свойств и качеств личности школьников осуществлялась на экспериментальной площадке - в средней общеобразовательной школе №74 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла г. Нижнего Новгорода, являющейся инновационным образовательным учреждением, где художественные дисциплины (музыка, ИЗО, хореография, театр и т.д.) изучаются с 1 по 11 классы и осуществляется личностно-ориентированное, доступное, эффективное и качественное базовое общее образование. В школе созданы условия для развития академической и художественной одаренности учащихся и система уровневой предметной интеграции (интеграция специальных художественных, художественно-эстетических, гуманитарных и всех общеобразовательных предметов), организуется сотворчество администрации, преподавателей, учеников и их родителей в образовательном процессе и деятельность школьного самоуправления, внеклассная и внешкольная воспитательная работа, социально-педагогическая деятельность, устанавливается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и учебными заведениями повышенного типа, модернизируется учебно-материальная база.

Целями профильного экспериментального обучения художественным предметам явилось развитие эмоциональной сферы и духовного потенциала личности, формирование художественной культуры личности в интегральном единстве с общей, развитие творческих способностей и созидательных качеств личности, подготовка к сознательному выбору художественной профессии, освоение основ профессионального художественного мастерства, овладение специальными художественно-познавательными и художественно-выразительными знаниями, умениями и навыками. Задачи профильного обучения искусству мы разделяем на учебные (познание, понимание и применение образцов выполнения художественных действий), творческие (выполнение преобразующих действий по поиску оригинальных решений и усиление художественной выразительности), развивающие (развитие познавательных сил и способностей школьников), аксиологические (формирование ценностных ориентаций в искусстве и устойчивой мотивации художественной деятельности), оценочно-

корректирующие (развитие навыков рефлексии и саморегуляции художественной деятельности, корректировка и оценка её результатов).

Конкретный экспериментальный анализ развития креативных свойств и качеств школьников под влиянием формирования их художественных интересов проходил в два этапа: на первом этапе исследовалась эффективность вышеупомянутых условий формирования художественных интересов школьников по предложенной нами модели, на втором этапе исследовалась зависимость развития креативности школьников в контексте их занятий художественно-изобразительной деятельностью от уровня сформированности их художественных интересов.

Охарактеризована дидактическая система и технология профильного художественного образования (см. схема 2).

Учебно-воспитательный процесс			
Учет факторов развития художественных интересов	Актуализация факторов	Влияние факторов на выбор методов и средств обучения	Классы
6 Критики и совершенствования	1 2 3 4 5 6	Анализ художественных произведений и результатов уч. деятельности овладение системой проф. ЗУН и волевой саморегуляции	11
5 Конструктивного развития творческого замысла	1 2 3 4 5 6	Алгоритмизация обучения, исследовательские методы, развитие познавательных сил	9-10
4 Генерирования идей	1 2 3 4 5 6	Эвристические методы, опережение учебного материала, освоение методик художественного обобщения	7-8
3 Интенсивной и перспективной мотивации	1 2 3 4 5 6	Проблемные методы, усиление предметной интеграции, погружение в художественную деятельность	5-6
2 Интуитивного поиска	1 2 3 4 5 6	Расширение методов обучения, активизация поисковой творческой деятельности, методика развития творческой интуиции	3-5
1 Новизны и занимательности	1 2 3 4 5 6	Нетрадиционные методы учебной деятельности, дидактической игры, наглядность и занимательность	1-3

↑

↑

↑

Блочно-модульное структурирование содержания образования

Схема 2. Технологическая схема обучения творчеству на основе развития художественных интересов

Она включает целевые (цели и задачи, концепция обучения), содержательные (содержание образования, программно-методическое обеспечение), процессуальные (средства образования, мотивационные характеристики, диагностика, планирование, коррекция образовательного процесса) компоненты.

Содержание образования по профилирующим предметам структурируется блочно-модульным способом на основе профиограмм поэтапным смещением учебных задач на творческий уровень. В него входят вышеописанные задания на формирование общей и художественной креативности. Мы используем гибкую модель тематического планирования по специальным предметам - альтернативное комбинирование подвижных тематических блоков: определённая схема тематических конструкций может заменяться на альтернативную ей в соответствии с профиограммой и логикой обучения, в зависимости от учебной практики (степени усвоения учебного материала, потребностей и интересов учащихся и т.д.).

Основной особенностью нашей образовательной технологии является учёт факторов развития художественных интересов, последовательная актуализация которых в учебно-воспитательном процессе вызывает соответствующие изменения в методике обучения и в характере дидактических процессов (усиление креативных тенденций).

В опытно-экспериментальной работе использовались следующие формы и методы формирования художественных интересов школьников по предложенной авторской модели групп факторов их формирования, реализуемой в педагогической практике:

- методы и приемы новизны и занимательности: новая обстановка и среда учебной деятельности; новизна и занимательность учебного материала, новый аспект изучения темы; новые виды наглядных пособий и нетрадиционных материалов художественной деятельности, способов их обработки и применения и т.д.;

- методы и приемы интуитивного поиска: разнообразие и широта творческих задач; разнообразие педагогических методов преподавания и учения, форм учебных занятий; активизация поисковой творческой деятельности; изучение дополнительной литературы по предмету; обилие наглядного материала на уроках; развитие творческой интуиции; многостороннее изучение мировой художественной культуры;

- методы и приемы интенсивной и перспективной мотивации: гуманизация учебно-воспитательного процесса и организация творческого взаимодействия педагогов и воспитанников; организация дифференциро-

ванного и индивидуального подхода к учащимся, персонализации обучения по ИЗО; создание творческой атмосферы и рабочей дисциплины на уроке; создание обстановки погружения в деятельность; организация ситуации успеха; проблемный метод подачи учебного материала; использование межпредметных связей, комплекса искусств и проведение интегрированных уроков; дидактические игры; историзм в изучении ИЗО; образность речи и артистизм учителя; ранняя профориентация и формирование потребности в творческой изобразительной деятельности; безотметочное обучение ИЗО с использованием специальных карт оценки работ учеников по рисунку, живописи и композиции по соответствующим критериям; включение учащихся в коллективное творчество; укрепление авторитета учителя и его личностный пример как мастера: принцип отраженной субъектности; укрепление авторитета лидеров ученического коллектива и творческая соревновательная деятельность; укрепление авторитета мастеров культуры и искусства; организация внеклассной и внешкольной творческой деятельности учащихся; совместная работа педагогов и родителей;

- методы и приемы генерирования идей: эвристический метод обучения; опережение учебного материала и обучение на высоком уровне трудности; постепенное смещение в обучении акцента с учебных задач на творческие; "картинное видение"; типизация, стилизация и схематизация художественного образа;

- методы и приемы конструктивного развития творческого замысла: алгоритмизация учебной деятельности; исследовательские задания; связь с предыдущим опытом познания и деятельности, развитие познавательных сил и способностей; развитие навыков быстроты и точности изображения;

- методы и приемы критики и совершенствования: проведение анализа учебных работ; анализ произведения искусства; тренировка силы воли и усидчивости.

Методы исследовательской работы, применяемые нами, условно делили на две группы. К первой группе относятся общенаучные методы (наблюдение, естественный эксперимент), тесты (тест невербальной креативности Э.П. Торренса, тест эстетической чувствительности Г.Ю. Айзенка, тест определения уровня художественного сознания Е.П. Крупника), анкетирование (тест-опросники: склонностей личности В.В. Рыжова, познавательной активности Ч. Спилбергера, "карта одаренности" Д. Хаана и М. Каффа, творческой одаренности А.И. Савенкова и др.); анализ практических работ учащихся в соответствии с разработанными автором критериями, соединяющими учебные и творческие требования по рисунку (композиция рисунка, конструктивный анализ формы, графические данные, то-

нальное решение, решение пространственной среды, цельность изображения, образная система рисунка), по живописи (композиция, построение рисунка, методическая последовательность живописной работы, тональный разбор цветов, цветовой разбор пятен фигур, разбор по насыщенности, лепка формы цветом, качество колорита, декоративные качества и равновесие цветовых масс, цветовое пространство, цельность изображения, образная система), по композиции (образное решение темы и сюжета, контраст масс и их масштабность, равновесие масс и цельность изображения, движение и ритм в композиции, использование графических и живописных приемов, фактурная насыщенность листа, композиционное пространство, решение углов, выраженность творческой фантазии и оригинальности). Для формирования и диагностики креативности в художественно-изобразительной деятельности детей нами был разработан комплекс учебных заданий: на неконстантность восприятия - этюды одного объекта в разное время дня, года, в разную погоду ("феномен Моне"), при различной силе освещения ("феномен Крымова") и др.; на гибкость памяти - композиции: "Улица, на которой я оказался случайно", "Город, увиденный во сне"; на качество творческого мышления и воображения - взаимопревращение фигуры и фона в орнаменте ("Узоры Эшера"), изменение объектной модели в зависимости от положения формата ("феномен Пикассо"), изображение мотива одного жанра элементами другого ("феномен Арчимбольдо") и многие др. Практические работы учащихся оценивались от 1 до 10 баллов по каждому критерию; а художественные интересы и креативность школьников измерялись в соответствии с распределением учеников по трем уровням с помощью трехбалльной системы (1- высокий уровень - 3 балла; 2- средний уровень - 2 балла; 3- низкий уровень - 1 балл) на основании вышеописанных (в главе 1) критериев. Ко второй группе методов относятся описательные методы психолого-педагогических исследований, также учитываемые при уровневой характеристике художественных интересов и креативности учеников: диалогическая беседа с учеником, эмпатическое слушание, включенное наблюдение, самоотчет в виде школьных сочинений на тему "ИЗО в моей жизни" и записей в личных дневниках. Креативность мы измеряем также на основе трехуровневой схемы (1 - высокий, 2 - средний, 3 - низкий уровни). Мы рассматриваем художественные интересы и изобразительную креативность во взаимосвязи их структурных компонентов, используя трехуровневую модель.

Статистический анализ результатов эксперимента показал, что, благодаря многообразию форм, методов и приемов обучения, произошли ка-

чественные изменения в структуре личности: изменилось соотношение между типами творческой личности (см. табл. 1).

Произошло также прогрессивное развитие специальных способностей детей по видам творческой деятельности - рисунку, живописи, композиции.

Таблица 1

**Типология художественно-творческих личностей учащихся
ИЗО-классов средней общеобразовательной школы № 74**
(цифры обозначают количество человек)

группа	«График»			«Живописец»			«Композиционер»		
	начало	срез	конец	начало	срез	конец	начало	срез	конец
I	4	3	2	3	4	3	2	3	4
II	3	2	2	5	5	4	6	7	8
III	6	4	4	5	6	4	3	4	6
IV	5	3	2	4	5	4	6	7	9

На втором этапе исследования было выявлено влияние уровня сформированности эмоционального, интеллектуального, волевого компонентов художественных интересов школьников ИЗО-классов на соответствующие качества креативности, что предполагает также и обратную связь. Это подтверждается и сильным коэффициентом корреляции между ними (для 1 гр. - 0,87, для 2 гр. - 0,96, для 3 гр. - 0,92, для 4 гр. - 0,98).

Доказательством эффективности проведенного эксперимента по формированию творческой личности школьника является поступление большинства выпускников экспериментальных групп в учебные заведения художественного профиля повышенного типа, а также художественное самоопределение учащихся в сфере изобразительной деятельности, что отражено в росте показателей художественно-эстетических профессиональных склонностей учащихся по тесту В.В. Рыжова – 46 %.

В заключении подводятся итоги исследования и делаются следующие выводы.

1. Личностно-ориентированная концепция становления личности в процессе профильного художественного образования учитывает закономерности развития творческих способностей школьников на основе их художественных интересов и факторы мотивации творческого роста. Худо-

жественные интересы учащихся представляют собой базис творческого отношения детей и подростков к изобразительной деятельности и являются интегративным фактором формирования творческих способностей и изобразительной культуры личности. Они должны стоять в центре дидактической модели обучения учащихся художественных классов, учитывать особенности и закономерности их возрастной динамики.

2. Введение профильного обучения предметам художественно-эстетического блока в классах, углубленное усвоение основ изобразительного искусства в специальных классах и группах общеобразовательной школы способствует формированию и развитию художественных интересов, допрофессиональной подготовке и ориентации на обучение в образовательных учреждениях данного профиля и, в конечном счете, становлению творчески ориентированной личности. Они создают основу интеграции общего и художественного (допрофессионального) образования. Такого рода классы и группы представляют собой локальный художественно-эстетический микросоциум, построенный на общности интересов и благотворно влияющий на развитие личности в целом, взаимоотношения в системах «ученик-ученик», «ученик-коллектив», «ученик-педагог», на творческое развитие личности.

3. Предложенные и апробированные в опытно-экспериментальной работе организационно-педагогические основания, модель и программа реализации идеи формирования креативности школьников показали эффективность последовательной актуализации в профильном художественном образовании факторов развития художественных интересов в соответствии с их влиянием на эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы личности: новизны и занимательности, интуитивного поиска, генерирования идей, конструктивного развития творческого замысла, критики и самосовершенствования.

4. В условиях углубленного изучения школьниками ИЗО необходимо активизировать их изобразительную деятельность с развитием художественных интересов как творческого стадийного процесса, поэтапно вводить в содержание образования задания на развитие креативности, проектируя его блочно-модульным способом.

5. Разработанная система педагогической диагностики и поэтапный мониторинг художественно-эстетического развития учащихся свидетельствуют о благоприятном влиянии безотметочного оценивания творческих результатов деятельности по предметам художественно-эстетического цикла на творческую атмосферу, углубление сотрудничества детей, их родителей и преподавателей в художественном обучении.

В нашей работе затронут комплекс проблем, требующих самостоятельных научных педагогических и психолого-педагогических исследований: проблема преемственности художественного образования в классах с углубленным изучением художественно-эстетических дисциплин средней школы и учебных заведений повышенного типа, где профилируются соответствующие предметы; проблема социальной адаптации художественно-одаренных детей; проблема эффективного управления учебно-воспитательным процессом на уроках искусства в условиях личностно-ориентированной педагогики; проблема соотношения общеобразовательных и специальных дисциплин художественных классов в целостном педагогическом процессе и др.

Мы считаем, что данное исследование определяет перспективное направление для внедрения в художественно-образовательный процесс его результатов и при дальнейшей корректировке будет способствовать воспитанию творчески активной личности школьника.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Левин И.Л., Тихонова О.И. Педагогическая диагностика как условие реализации дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в процессе преподавания изобразительного искусства в школе // Диагностика функционирования педагогической системы высшей школы: Научно-практическая конференция аспирантов, преподавателей вузов и общеобразовательных школ / Под ред. Л.В. Загрековой. - Н. Новгород: НГПУ, 1998. - 0,12 п.л., авт. – 0,1 п.л.

2. Левин И.Л., Тихонова О.И. Углубленное изучение художественных дисциплин в средней школе // Преемственность содержания образовательных программ средней и высшей школы - основа фундаментальной подготовки специалиста: Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции / Отв. ред. А.К. Козлов. - Рязань: РГПУ, 1999. - 0,07 п.л., авт. – 0,06 п.л.

3. Левин И.Л. Духовная культура и творчество: пути взаимодействия в процессе преподавания изобразительного искусства в школе // Гуманизм и духовность в образовании: Научные труды II Международной научно-практической конференции / Под ред. В.В. Рыжова. - Н. Новгород: НГЛУ, 2001. - 0,13 п.л.

4. Левин И.Л. Формирование творческой личности школьника в процессе изобразительной деятельности // Актуальные проблемы воспитания: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. В.А. Писачкина. - Саранск: МГПИ, 2002. - 0,8 п.л.

5. Левин И.Л. Художник и учитель: созвучия и диссонансы в практике педагогической деятельности // Воспитание будущего учителя в системе высшего педагогического образования: идеи, ценности, ориентации: Материалы региональной научно-практической конференции / Под ред. Л.В. Загрековой, В.В. Николиной, В.А. Фортунатовой. - Н. Новгород: НГПУ, 2002. - 0,1 п.л.

6. Левин И.Л. Креативный подход в научной методологии // Законы развития человеческого общества: Материалы V Международной ярмарки идей: 30 академический симпозиум / Под ред. Л.А. Зеленова. – Н. Новгород: Издатель О.В. Гладкова, 2002. - 0,1 п.л.

7. Левин И.Л. Профессиональное самоопределение учащихся ДХШ в художественно-эстетической сфере деятельности как психолого-педагогическая проблема // Седьмая Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) / Под ред. И.А. Зверевой. - Н. Новгород: НГПУ, 2002. - 0,2 п.л.

8. Левин И.Л. Измерения креативных качеств личности школьников в процессе художественно-изобразительной деятельности // Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Научные труды нижегородского филиала Университета Российской государственной академии образования. - Выпуск 2 / Под ред. В.В. Рыжова. - Н. Новгород: НФ УРАО, 2002. - 0,2 п.л.

9. Левин И.Л. Технология обучения художественным специальностям на основе развития креативности // Арзамасская школа живописи и художественное образование в России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Е.П. Титкова. - Арзамас: АГПИ, 2002. - 0,4 п.л.

10. Левин И.Л. Принцип креативности в научном познании: идеи, технологии, перспективы // Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования: Сборник научных трудов / Под ред. В.В. Рыжова. - Н. Новгород: НФ УРАО, 2002. - 0,18 п.л.

Подписано в печать 16.04.2003. Формат 60x84/16. Усл.печ.л. 1,5.

Уч.-изд. .1,5. Тираж 100 экз. Заказ № _____

Полиграфический участок АНО «МУК НГПУ»
603950, Н.Новгород, ул. Ульянова, д.1.