

На правах рукописи

ЧУМАРИНА Виктория Кимовна

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ХГФ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНОЙ
КОМПОЗИЦИИ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА,
ТЕХНИКА ФИЛИГРАНИ)**

Специальность 13 00 02 - теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

1

Москва - 2007

Работа выполнена в Южном федеральном университете на кафедре
дизайна и декоративно-прикладного искусства художественно-
графического факультета

Руководитель:

доктор педагогических наук,
профессор

ПРИЩЕПА Александр Александрович

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук,
профессор

СКВОРЦОВ Константин Алексеевич

доктор педагогических наук,
профессор

ВЕТРОВА Ирэна Борисовна

Ведущая организация: Московский городской педагогический университет

Защита состоится «1» октября 2007 г в _____ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.154 03 при Московском педагогическом
государственном университете (117571, Москва, проспект Вернадского,
д 88, ауд № 551).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского
педагогического государственного университета по адресу. 119992,
Москва, Малая Пироговская, д 1

Автореферат разослан «18» сентября 2007 г

Ученый секретарь
диссертационного совета

ИГНАТЬЕВ С Е

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема исследования и ее актуальность В Концепции художественного образования РФ, Национальной доктрине образования РФ указывается необходимость выявления творческого потенциала личности, развития ее творческих способностей и формирования умений ее самореализации. Принимая во внимание методологические ориентиры подходов к развитию системы образования и художественного в частности, (изложенные в теоретических исследованиях), необходимо отметить, что оно развивается в контексте культуры и ориентировано на общечеловеческие ценности, мировую, национальную, и духовную культуру, создание в образовательных учреждениях среды, формирующей личность, способную к творческой самореализации в современном обществе. Таким образом, важным условием культуроразвивающей функции образования является интеграция образования в культуру. По мнению многих исследователей (В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев) основой развития культуры является творчество. В связи с этим основным принципом образования в контексте культуры является принцип креативности. Его реализация предполагает создание условий для творческого развития, как учащихся, так и педагогов в атмосфере сотрудничества и сотворчества. В связи с этим возникает необходимость улучшения содержания, форм, способов и методов подготовки современного специалиста, как общеобразовательной школы, так и вуза. Наибольшая эффективность реализации художественного образования на ХГФ, и в данном случае развития творческих способностей студентов зависит от их потребностей в творческом преобразовании, собственного мировоззрения, мировосприятия, ощущения, развития способности к самосовершенствованию и преобразованию окружающей действительности, профессионального мастерства педагога, творческого подхода к проведению занятий.

Художественная обработка металла, как вид декоративно-прикладного творчества включает в себя процесс создания декоративных композиций художественных изделий из металла, содержащих следующие компоненты: обобщение, условность, стилизация, декоративность, орнаментальность, соответствие декоративности образа материалу и технологии выполнения. По мнению исследователей (Г.К. Кабжанова) декоративная композиция рассматривается как творческий процесс создания произведений декоративного искусства на основе эмоционального восприятия и образной переработки явлений и форм действительности.

Освоение стилистических особенностей композиции ювелирных изделий помогает выбрать наиболее приемлемый для студента стиль, манеру, изобразительный язык, тем самым, увеличивая арсенал средств художественной выразительности творческих замыслов. Немаловажную роль в обучении, воспитании и развитии студента играет его мотивационная сфера деятельности и заинтересованность. Таким образом, при обучении правилам построения декоративной композиции у студентов развиваются творческое воображение, мышление, способность к восприятию художественных образов, зрительная и образная память, эмоциональное отношение к деятельности, работоспособность и

другие качества личности

В связи с тем, что художественная обработка металла формирует художественно-эстетическое мироощущение, за счет изучения народного творчества в этой деятельности (И В Козлов) появляется необходимость подробного изучения декоративной композиции в области художественной обработки металла, орнамента, стилистических особенностей с целью развития творческих способностей

В исследовании мы опирались на труды современных педагогов (И В Алексеевой, Е В Алексеенко, С В Городецкой, Р Т Ибрагимовой, Б П Юсова, В П Строкова, В А Сластенина, и др), где раскрыта педагогическая ценность учебных занятий, содержащих различные виды творческой активности

В результате исследований психологов Л С Выготского, Е И Игнатъева, Р А Петровской, Б М Теплова, П Я Гальперина, Л В Занкова, В С Кузина, Д Б Богоявленской, С Л Рубинштейна, А Н Леонтьева, Д Б Эльконина, И С Якиманской и др , тестологов Дж Гилфорда, Н Мейера, Д Равена, Г Роршаха, Б М Теплова, Е П Торенса, В. Штерна и т д нами были выявлены психолого-педагогические особенности развития творческих способностей студентов

Теоретическая и практическая разработка аспектов обучения изобразительному искусству изложена в трудах В Г Беды, Н С Боголюбова, В С Кузина, В К Лебедко, Н Н Ростовцева, А Е Терентьева, Е В Шорохова, А П Яшухина Развитие творческих способностей студентов на занятиях по декоративно-прикладному искусству рассматривали Р И Бардиц, М Н Дадобоева, Р Т Ибрагимов, В В Корешков, И В Марченко, А А Суриц, М И Сухарева, Л А Трубникова, Т Ю Фон Арб-Кнорозок, Т Я Шпикалова и др

В области специальной разработки и внедрения эффективных путей и методов активизации творческой деятельности студентов в учебный процесс художественно-графического факультета существуют труды Л Н Будрина, В Ф Григорьева, В И Козлова, М В Соколова А С Хворостова и др Содержание и методы обучения декоративной композиции исследовали Г К Кабижанова, И А Даги, М Н Дадобоева

В ряде исследований (И В Алексеева, И П Бышек, И В Козлов, В В Корешков, А А Прищепа, Л А Трубникова, А В Ударцева) сделан акцент на значение декоративного искусства, изложены пути и способы активизации учебного процесса, технологические процессы художественной обработки металлов В исследованиях не определены условия, способствующие формированию творческих качеств личности студента в процессе художественно-творческой деятельности над созданием декоративной композиции, уделяется незначительное внимание особенностям построения декоративной композиции

Одним из эффективных средств развития творческих способностей студентов являются занятия композицией по декоративно-прикладному искусству Для успешного проведения образовательного процесса в учебных заведениях необходимо решение задач художественно творческого характера, одна из которых развитие способностей образного мышления и творческого воображения у студентов посредством создания декоративного и художественного образа Для того, чтобы учебное заведение успешно решало эти задачи, ему необходимы

высококвалифицированные специалисты умело и творчески владеющие знаниями по ДПИ, и обладающие хорошо развитыми художественно-творческими способностями в частности образным мышлением и творческим воображением, зрительной памятью, творческим, эмоциональным восприятием. Несмотря на то, что студенты на начальной стадии обучения на ХГФ сдают вступительные экзамены, изучают специальные дисциплины, уровень развития их художественно-творческих способностей низкий, об этом свидетельствуют журналы учета практического контроля и успеваемости студентов начальных курсов. Отсюда следует, что на ХГФ в период начальной стадии обучения студентов, развитие их художественно-творческих способностей осуществляется на недостаточном уровне. Выпускники ХГФ, у которых уровень творческих способностей недостаточно развит, испытывают трудности профессиональной деятельности в школе, из-за невозможности развить творческие способности у учащихся, так как их собственный уровень развития творческих способностей низкий.

Сложившаяся ситуация вызвала необходимость *формулировки проблемы* и проведения исследования по ней развитие творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции (художественная обработка металла, техника филигранны)

В связи с нерешенностью данной проблемы качество подготовки специалистов в области художественно-педагогического образования остается низким. Отсюда можно сделать вывод, что проблема исследования является *актуальной*.

Целью исследования является решение данной проблемы

Объект исследования процесс обучения студентов ХГФ основам декоративной композиции на примере художественной обработки металла

Предмет исследования: педагогические условия развития творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции

Гипотезой исследования является положение о том, что, если подготовить методическую систему, основанную на поэтапности обучения, которая будет включать в себя

- Цели, задачи и содержание обучения декоративной композиции,
- Принципы, формы и методы,
- Средства обеспечения и наглядные пособия, компьютер, DVD проектор, электронные программы и др. то развитие творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции будет наиболее эффективным, потому, что данная методическая система обладает следующими ценными качествами

а интеграции обучения композиции в декоративно-прикладном искусстве с другими дисциплинами (рисунок, композиция, история искусств и т.д.)

б единства теории и практики, взаимосвязи теоретических знаний, практических умений и навыков в работе с различными материалами тушь, перо, карандаш, акварель, гуашь, воск, медь, мельхиор, камни, каучук

с оптимального сочетания известных в педагогике методов и методических приемов с формами организации обучения

d использования известных в педагогике основных дидактических принципов (доступности, осмысленности, систематичности и последовательности, научности, наглядности и др)

e отбора научных знаний и художественно-творческого опыта в области мировой художественной культуры, обобщение и их передача студентам ХГФ

f преобразования дисциплины в фактор развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были определены следующие *задачи*:

1 Проанализировать искусствоведческую, педагогическую, методическую, психологическую литературу, труды художников – педагогов по проблеме исследования с целью определения степени ее изученности, актуальности

2 Выявить психологические особенности развития творческих способностей студентов ХГФ в процессе обучения

3 Выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс специальных, педагогических условий развития творческих способностей студентов (форм, принципов, приемов, способов работы, методов), на занятиях композицией

4 Определить критерии оценки творческих способностей на занятиях по композиции

5 Творчески использовать известные в педагогике методы и методические приемы обучения основам композиции

6 Осуществить экспериментальную проверку разработанной методической системы преподавания композиции и определить ее влияние на развитие композиционных умений, и навыков, художественно – творческих способностей

7 Уточнить определение понятия декоративной композиции и творческих способностей

8 Проследить развитие творческой активности студентов ХГФ, а так же проанализировать повышение уровня их знаний

Методологической основой исследования явились ведущие положения в области философии, психологии, эстетики, искусствоведения, ювелирного искусства, общей педагогики, художественному образованию, эстетическому воспитанию, и методике обучения основам композиции, исследования известных педагогов, художников-ювелиров по вопросам обучения композиции

Методы исследования:

- Изучение литературы по вопросам развития художественно-творческих способностей, по истории декоративной композиции и методике ее преподавания

- изучение опыта работы преподавателей и студентов ХГФ в процессе обучения композиции, основам теории ДПИ с практикумом художественная обработка металла, текстиль, деревообработка, керамика.

- наблюдение и анализ реального состояния учебного процесса по изучению декоративной композиции в ювелирном искусстве

- проведение бесед, анкетирование, тестирование студентов,

преподавателей вуза.

- проведение педагогического эксперимента и обобщение данных опытно-экспериментальной работы

К числу используемых *методов исследования* проблемы относятся

- анализ творческих работ студентов ХГФ из методического фонда факультетов ХГФ РГПУ, в ходе выполнения ими семестровых заданий по декоративной композиции, а также в ходе специальных занятий в мастерской по художественной обработке металла,

- общий анализ методик, учебно-методических программ и учебно-методических комплексов, в аспекте развития творческих способностей на занятиях декоративной композицией в ювелирном искусстве,

- апробация методов преподавания

Этапы исследования. Исследование проводилось в 2001-2006 г на художественно-графическом факультете Ростовского государственного педагогического университета и художественно-графическом факультете Дагестанского государственного педагогического университета. В исследовании приняли участие около 300 студентов

На первом этапе разрабатывался научный аппарат исследования, изучались теоретические источники, была построена теоретическая модель, определены критерии и уровни подготовки художника – педагога к творческой деятельности, проводился констатирующий и поисковый эксперименты, результаты которых позволили выявить исходный уровень развития творческих способностей студентов и определить содержательные, и методические основы обучения декоративной композиции

На втором этапе разрабатывалось и корректировалось содержание программы «Основы композиции ювелирных изделий» с ориентацией на профессиональную подготовку художника – педагога по ювелирному искусству. Проводился формирующий эксперимент, в ходе которого опробовалась методика обучения основам декоративной композиции, определялось влияние композиционной подготовки на решение творческих задач в процессе обучения спец предмету и профессиональной деятельности художника-педагога.

На третьем этапе проводился контрольный эксперимент. По окончании эксперимента подводились итоги

Научная новизна исследования заключается в том, что научно доказана и методически разработана проблема развития творческих способностей студентов на начальном этапе формирования творческих способностей средствами декоративной композиции

Определены и научно обоснованы педагогические условия развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции на занятиях по дисциплине «Основы теории ДПИ с практикумом», которая включает в себя поэтапность обучения, проблемную ситуацию, серии графических и теоретических упражнений, наглядных пособий

На базе теоретических и практических результатов исследования разработана учебная программа, методические рекомендации

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в

том, что внесен вклад в теорию и методику обучения и воспитания средствами

декоративно-прикладного искусства – решена проблема развития творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции (художественная обработка металла, техника филигрانی)

Выявлены некоторые особенности структуры свойств творческих способностей студентов в процессе продуктивной творческой деятельности на основе общей психологической структуры. Определены основные блоки способностей студентов в процессе обучения декоративной композиции: образное мышление, творческое воображение

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что материалы учебных программ и методических рекомендаций внедрены в систему художественно-педагогических, образовательных дисциплин. «Основы теории ДПИ с практикумом», «Композиция», «Основы профессионального мастерства», «факультативные занятия»

Материалы исследования теоретических и методических аспектов развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции эффективно используются для модернизации учебных программ по композиции и разработки пособий по декоративной композиции на примере художественной обработки металла

Система практических заданий по композиции, направленная на развитие творческих способностей студентов применяется на факультативных занятиях на ХГФ в вузе, а материалы - в школах, художественных лицеях и колледжах

Достоверность научных результатов подтверждена теоретической и методологической базой, практической проверкой основных положений, использованием методики исследования и результатами опытно-экспериментального обучения.

Положения, выносимые на защиту:

Обоснована необходимость развития творческих способностей студентов ХГФ посредством обучения декоративной композиции на примере художественной обработки металла в технике филигрانی

Педагогические условия развития творческих способностей студентов ХГФ в процессе обучения декоративной композиции на примере художественной обработки металла, базирующиеся на теории поэтапного формирования умственных действий, проблемного обучения, фронтальной форме организации учебной деятельности

Содержание курса «Основы композиции ювелирных изделий» включающие компоненты истории искусства, стилистических особенностей произведений художественной культуры, основ композиции

Апробация и внедрение результатов исследования.

Материалы исследования обсуждались на кафедре декоративно-прикладного искусства Ростовского государственного педагогического университета, сообщались на ежегодных научно-методических конференциях университета 2003 год вузовской, 2004 год межвузовской, 2006 год Всероссийской, участие в выставках (как работ студентов, так и автора)

диссертации) 2003 год зональной г Пятигорск, 2006 год Всероссийской г Махачкала, 2007 год Международной г Ростов-на-Дону

- основные положения отражены в статьях, опубликованных в сборниках научных трудов университета,

- отдельные теоретические положения и практические результаты внедряются в практику процесса обучения студентов художественно-графических факультетов РГПУ и ДГПУ, МГПУ

Теоретическую основу исследования составляют труды

Философов и историков Г - В-Ф Гегеля, Р Декарта, И Канта, Дж Локка,

К Ясперса и др

Психологов Л С Выготского, В С Кузина, Е Рогова, С Л Рубинштейна

Б М Теплова

Педагогов и художников – педагогов В Г Беды, М М Байрамбекова, И В Козлова, А А Прищепы, Н Н Ростовцева, Л А Трубниковой, Л В Фокиной, Е В Шорохова, А П Яшухина,

Мастеров ювелиров Э Бреполя, Е Говорухина, В И Марченкова, Овчинникова, В П Новикова, В С Павлова, М В Соколова, К Фаберже, А В Флерова, семьи Чигриных, семьи Г и Н Шароновых

Структура и объем работы Теоретическое и экспериментальное исследование проблемы определило структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии, приложений

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении раскрывается актуальность, проблема темы исследования, определяются цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость, приводятся данные об апробации и внедрении полученных результатов

В первой главе. «Теоретические аспекты развития творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции (художественная обработка металла).» рассматривается специфика развития творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции, на этой основе выделяется понятие «творческие способности» обосновывается роль их развития у студентов на начальной стадии обучения Изучается исходное состояние преподавания декоративной композиции и развитие творческих способностей студентов на художественно-графических факультетах педвузов В данной главе так же рассматриваются теории обучения педагогов, художников, направленные на развитие творческих способностей студентов как зарубежных, так и отечественных авторов Рассмотрены педагогические условия преподавания занятий по композиции, на основании чего выделен личностно-ориентированный и деятельностный подходы, теория поэтапного формирования умственных действий П Я Гальперина Раскрыта взаимосвязь развития специальных частных и творческих способностей, природа их активизации, что позволяет рассмотреть качество развития творческих способностей студентов

Творческие способности студентов ХГФ рассматриваются нами как совокупность художественных и общих способностей, обеспечивающих успешное выполнение продуктивной, творческой деятельности Творческие способности развиваются посредством трех условий 1) Наличие специальных умений и навыков 2) Постоянное приобретение широких знаний и накопление творческого

опыта 3) Организованное восприятие

В процессе исследования мы определили, что важную роль в развитии творческих способностей играют творческая деятельность, импровизация, развитие исходных идей, заинтересованность, мотивационная сфера личности

Изучая условия декоративно-прикладного творчества в процессе преподавания декоративной композиции, нами были исследованы идеи НН Ростовцева, ЕВ Шорохова, ЛВ Фокиной, ГМ Логвиненко, ОД Картавцевой, АА Сурина, ГК Кабижановой, ИВ Лямина, ЛА Трубниковой, ЛМ. Буткевич В результате теоретического анализа было выявлено, что в декоративном искусстве существуют схемы построения декоративной композиции Эти схемы используются повсеместно у разных народов и в разные эпохи Они отобраны на протяжении веков и многими школами Существующий выработанный этими школами алгоритм позволяет целенаправленно, абсолютно точно координировать мыслительную деятельность и творческий процесс студентов на начальном этапе (2 курсе), позволяющий студентам производить отбор наиболее удачных композиционных схем Предлагаемый нами вид ДПИ и его технология, необходима в связи с тем, что 1) на подготовительном этапе обучения дисциплине «Основы теории ДПИ с практикумом» разработка эскизов проводится графическими средствами, что облегчает работу студентам и им легче адаптироваться к материалу, 2) за малое количество времени можно создать много композиционных решений и активизировать художественное мышление 3) филигранная техника предоставляет возможность выполнения завитка большего или меньшего размера, позволяет изменить динамическую, ритмическую и другие категории композиции

На развитие творческих способностей студентов эффективно влияет создание ими авторских декоративных композиций в металле, а так же знание стилей, символики в культуре народов мира и исторических особенностей композиции Так анализируя исторические произведения ювелирного искусства, композиции в частности, выделены особенности построения декоративной композиции, их категории

В результате исследовательской работы были проанализированы программы и методика преподавания композиции в различных учебных заведениях, и определены задачи, связанные с учебной, композиционной, художественно-творческой деятельностью будущего художника педагога

В данной главе раскрывается анализ различных трактовок и значения творчества и творческих способностей, их развития представленных в трудах известных философов и историков Р Декарта, Дж Локка, К Ясперса, психологов В С Кузина, Е И Рогова, Л С Выготского, педагогов и художников - педагогов НН Ростовцева, ЕВ Шорохова, ЛВ Фокиной, Беда, Яшухина А П, мастеров ювелиров К Фаберже, МВ Соколова, ИВ Козлова, и др В анализируемых работах с художественно-творческими способностями связываются основы мастерства художника ювелира, активизация его творческой деятельности, основные и специальные знания, методология и закономерности построения композиции, как на плоскости, так и в пространстве Выразительность ювелирного изделия как один из критериев определения творчества зависит от способности увидеть, образно представить в своем воображении нечто чувственно – конкретное динамику, декоративный образ, пропорциональность, ритм,

фактурность и т.д. Следовательно, прослеживается прямая зависимость между выразительными качествами ювелирных изделий и уровнем развития творческих способностей

Глава 2 Условия развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции (на примере художественной обработки металла).

В представленной нами модели методической системы мы определили основные параметры ее структуры. Ими явились цель, учебно-творческие задачи, содержание, принципы, формы, методы, средства. В структуру так же вошли приемы, педагогические условия. Предложенный нами дидактический метод планомерного формирования умственных действий и понятий включал в себя работу студентов по нарастающей степени сложности (мотивационный-ориентировочный – материальный – внешнеречевой – беззвучной устной речи – умственного или внутреннего действия)

Используя сочетания методов, направленных на обучение, слушание, осмысление, упражнение, практическая работа, преподавание беседа, объяснение, показ-демонстрация, пед рисунок, личного показа, индивидуальной помощи, объяснительно-иллюстративный, контроль развития творческих способностей опрос, самоконтроль, развития творческих способностей на занятиях по ДПИ проблемно-поисковый, метод сравнения и обобщения, методы мотивации и стимулирования развития творческих способностей метод коллективного поиска, поощрения и педагогической установки имеет важное значение. С целью активизации образного мышления студентов и актуализации их знаний в области ДПИ, мы организовали и провели серию занятий. Занятия проходили в музеях и мастерских,

Для оценки учебно – творческих работ и определения уровня творческих способностей студентов нами были разработаны 3 группы параметров уровень развития образного мышления, уровень развития творческого воображения, уровень развития специальных способностей. Каждую группу составили показатели, высокая степень выражения которых определяла уровень развитости той или иной группы.

Для определения исходного уровня развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции на примере художественной обработки металла мы провели констатирующий эксперимент. Он состоял из трех частей:

1. Часть Тестирование с целью определения творческого воображения. Диагностика уровня развития творческих способностей студентов определялась нами при помощи одной из тестовых методик выявления творческого воображения, представленной в исследовании Р.С. Немова.

2 Часть Анкетирование по представленным студентам вопросам.

Оценка экзаменационных работ, представленных в период сессии.

3 Часть. Задание творческого характера – создание декоративного образа украшения подвески, наблюдение и анализ работы студентов. Материал: бумага, гелиевая ручка.

Результаты констатирующего эксперимента представлены в таблице №1

Исходный уровень развития творческих способностей студентов по основам композиции ювелирных изделий

Таблица №1

№	Группы критериев.	Уровни		
		Выс	Средн	Низ
1	Уровень творческого воображения	26,66	40	33,34
2	Уровень образного мышления	20	43,33	36,67
3	Уровень специальных способностей	30	36,67	33,33

В результате проведения констатирующего эксперимента было установлено, что обучение декоративной композиции в ювелирном искусстве ориентировано на изготовление изделия в материале без учета развития творческих способностей, предварительной композиционной подготовки, раскрывающей специфику языка этого искусства. Поэтому в учебном процессе нерешенность комплекса условий развития творческих способностей и композиционных задач в творческой деятельности отрицательно сказывается на художественном уровне ювелирных изделий в металле. Отсутствие творческого мышления и творческого подхода, не сформированность образного мышления, недостаточность теоретических знаний, практических умений и навыков, те отсутствие композиционной грамоты в целом привело к тому, что многие студенты сводили проблемы художественного творчества к технологическим пробам к работе по образцам и к воспроизведению в материале ювелирных изделий. Анализ реального состояния учебного процесса и творческого мышления в вузе показал, что вопросам развития творческих способностей формирования образного мышления, зрительного восприятия, художественно-творческого воображения, эмоционального отношения к изображаемому объекту, волевых свойств личности студента, и формированию основ композиционной грамоты при создании ювелирных изделий не уделяется должного внимания.

Результаты констатирующего эксперимента показали в целом средний и низкий уровни развития образного мышления, творческого воображения, специальных умений и навыков у студентов. Этот факт, репродуктивный характер выполнения учебно-творческих заданий, нерешенность комплекса условий развития творческих способностей и композиционных задач в творческой деятельности послужил основанием необходимости разработки содержания и методики обучения основам декоративной композиции на примере художественной обработки металла (в технике филигрانی) для развития творческих способностей студентов ХГФ.

В процессе формирующего эксперимента нами были определены оптимальные условия и эффективные методы развития творческих способностей студентов в процессе создания ими декоративной композиции ювелирного изделия. Мы определили так же требования к композиции в учебно-творческих работах ювелирных изделий.

• Формирующий эксперимент включал в себя три блока: 1) Виды композиции 2) категории композиции 3) Творческая разработка ювелирного изделия по мотивам их стилистических особенностей. В связи с выбранным методом поэтапного обучения, содержание девяти занятий построено по принципу от простого к сложному, где контроль за работой студентов осуществлялся

посредством кафедральных просмотров и системой тестовых упражнений (рейтинговой)

Результаты формирующего эксперимента построены по трем группам выше обозначенных критериев

В содержание занятий вошли принципы построения орнаментальных композиций, декоративный образ и принципы стилизации форм, схемы построения композиций В содержание данных тем включены универсальные для всех видов ювелирного искусства знания, умения, навыки и опыт творческой деятельности по композиции

При разработке методики обучения основам композиции ювелирных изделий мы опирались на положения фундаментальных теорий (метод планомерного формирования умственных действий и понятий и проблемное обучение) и сложившуюся в настоящее время научную и методическую базу в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Методическая система была построена с использованием информативно-объяснительного, репродуктивного и продуктивного методов

Одним из путей развития творческих способностей студентов в области художественной обработки металла является целенаправленное обучение декоративной композиции на примере филигранной техники Предложенная нами техника широко распространена в мировой художественной культуре и отвечает одному из основных принципов ведения занятия в вузе – доступности Декоративная композиция в технике филигрании проста для понимания и восприятия студентов Освоение технологических операций этой техники способствует знакомству студентов с простейшими приемами художественной обработки металла Поскольку филигрань одна из древних техник ювелирного искусства и декоративная композиция в этих изделиях разнообразна, то композицию ювелирных изделий следует начинать рассматривать со стилистических особенностей исторических эпох, изучения мотивов, форм, расположения орнамента, основ композиции В процессе обучения декоративной композиции в технике филигрании необходима следующая система знаний, умений и навыков *изучение истории ювелирного искусства, изучение стилистических особенностей композиции ювелирных изделий различных эпох, изучение основ декоративной композиции, категории декоративной композиции, способы выполнения декоративных композиций в филигранной технике, анализ произведений ювелирного искусства*

Все девять тем разделены на три блока. **1 блок** - виды композиции (Создание мотивации, предварительное ознакомление с действием Ориентировка, ознакомление с условиями его выполнения, знакомство с общими понятиями, определениями, терминологией, историей и теорией композиции ювелирных изделий) блок занятий ориентирован на повышение уровня специальных знаний об общих понятиях, определениях, терминологии, истории и теории композиции ювелирных изделий Занятия построены на закреплении знаний о видах композиции, законах, закономерностях и средствах построения декоративной композиции Здесь студентами повторяются структурные основы плоскостных, открытых (рапорт) и закрытых (моно) композиций ювелирных изделий Ювелирные изделия мировой художественной культуры анализируются студентами и представляются в виде схем Это упражнение позволяет поэтапно

активизировать мыслительные процессы и структурировать понимание композиции в целом. Все упражнения строятся по принципу черно-белого линейного изображения на основе простых геометрических фигур и элементарных форм, используемых в ювелирных изделиях простых филигранных форм «девятки», «груши» и т.п. Акцент на линейные упражнения обусловлен тем, что линия является наиболее доступным средством изображения. Схемы и линейные и геометрические построения служат основой, на которую может опереться художественное творчество и импровизация. Такой подход обеспечивает наиболее оптимальное усвоение композиционных приемов организации плоскости и основных категорий композиции (ритм, симметрия, равновесие, статика, динамика и др.). Этот этап позволяет сформировать у студентов обобщенные понятия о специфике композиции в ювелирном искусстве. На практических занятиях проводится работа с графическим материалом. Наиболее удачные работы – пробники студентам разрешается выполнять вне учебных занятий, учебных мастерских, таким образом проверять эффективность построения декоративной композиции относительно технологии филигрании.

2 блок - категории композиции (усвоение содержания действия и их выполнение. Представление действия в устной или письменной речи). Студенты приступают к изучению значимости категорий композиции и особенностей построения объемно - пространственных композиций, их применения в ювелирном искусстве. Обучение продолжается на основе организации формальных элементов. Методика включает анализ объемной композиции, колористического строя ювелирных изделий, декоративной композиции, а так же тестирование на восприятие и ощущение, выполнение схем объемно - пространственных и декоративных композиций ювелирных изделий, широкий круг специальных заданий. Теоретические занятия направлены на приобретение научных знаний в области применения цвета (камни, ракушки, эмали) в композициях ювелирных изделий, применения света, прозрачности, массы используемого материала (в сочетании с техникой филигрании). В процессе выполнения практических заданий репродуктивно-продуктивного характера происходит отработка практических навыков работы акварельными красками, локальным и цветовым пятном (монотипией), графическим материалом тушь, перо, гелиевая ручка, пастель и т.п. Упражнения по созданию объемной композиции способствуют формированию пространственного мышления, умений составлять композиции сначала из простых геометрических форм куб, пирамида, шар, затем выполнять композиции любых объемно-пространственных форм.

3 блок разработки ювелирного гарнитура (увеличение скорости выполнения умственных действий посредством беззвучной речи. Выведение умственных действий на уровень самостоятельности и освоенности. В процессе этих занятий решается вопрос творческой самореализации).

Разработка и выполнение ювелирного изделия связана с созданием

1 декоративного образа изделия, отражающего художественную ценность, его функциональности, 2 содержанием и художественно-эстетической культурой исполнения, 3 освоением приемов стилизации. Основными заданиями этапа работы служили выполнение композиции изделия по мотивам стилистических

особенностей эпохи Др мира, Ср веков, Возрождения Для заинтересованности студентов и развития эстетических потребностей, от которых зависит уровень творческих способностей студентов, необходимы методы проблемной ситуации, игры, индивидуальная форма работы со студентами, дидактические принципы работы, наглядный материал, пособия, четкость сформулированных задач

Для определения эффективности методов развивающих творческие способности студентов средствами декоративной композиции, нами был проведен контрольный эксперимент Он заключался в самостоятельном выполнении итогового задания учебно - творческого характера студентами (разработка композиции изделия по мотивам стилистических особенностей модерна)

При оценивании следует учитывать следующие параметры эстетические качества художественного изделия, конструктивность, идею, оригинальность, технику исполнения, согласованность формы художественного произведения и его содержания, стилевое единство, владение способами достижения декоративности в композиции, функциональность изобразительного объекта, владение средствами художественной выразительности, и другие

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что уровень исследуемой подготовки по разработанной методике у студентов опытной группы выше, чем у студентов контрольной группы, не изучавших специально композиционные основы в декоративном искусстве Полученные итоговые результаты отражены в таблице 2

Результаты контрольного эксперимента отражены в таблице №2

Итоговый уровень развития творческих способностей студентов по основам композиции ювелирных изделий Таблица №2

Критерии	Эксперим гр %			Контр гр %		
	Выс	Сред	Низ	Выс	Сред	Низ
Уровень образного мышления	72,14	21,19	6,67	43,57	23,33	33,1
Уровень творческого воображения	70	22,5	7,5	46,11	26,66	27,23
Уровень специальных способностей	63,21	28,92	7,87	44,28	27,5	28,22
Всего	20 человек			20 человек		

Представленные в таблице и гистограмме показатели экспериментальной группы итогового уровня, характеризующиеся в основном как высокие и средние, значительно превышают показатели уровня контрольной группы Сказанное свидетельствует об эффективности разработанной в исследовании методической системы обучения основам декоративной композиции, позволяющей развить творческие способности и сформировать необходимый и достаточный уровень композиционной подготовки художника педагога к профессиональной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило выдвинутые нами положения гипотезы. Полученные результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:

1. Изучение и анализ декоративной композиции на примере художественной обработки металла как вида декоративно-прикладного творчества показали, что основополагающим фактором его развития служат знание историко-стилистических особенностей композиции, приемы построения декоративной композиции, достижения в области ювелирного искусства.

Основным правилом построения декоративной композиции на примере техники филигранны является соответствие формы и содержания, соответствие декоративных элементов композиции общей идее и декоративному образу изделия. Искусствоведческая направленность методики обучения декоративной композиции (на примере художественной обработки металла) имеет межпредметный характер.

В связи с тем, что проблема исследования содержания и методов преподавания декоративной композиции малоизученна, мы ссылаемся на определение декоративной композиции, выдвинутое Г.К. Кабижановой в кандидатской диссертации. Таким образом, в структуру нашего исследования уровня творческих способностей студентов средствами декоративной композиции следует включить:

1) творческий процесс создания произведений декоративного искусства, на основе эмоционального восприятия и образной переработки явлений и форм действительности, 2) систему построения декоративного образа, основными признаками которого являются **условность** и **обобщенность**, 3) средство выражения замысла в определенном материале и технике, 4) конечный результат творчества – декоративное произведение¹.

2. Одной из особенностей декоративной композиции является ее плоскостное решение, а спецификой филигранной техники – пластические формы сканной и гладьевой проволоки, зернь. Совокупность этих факторов с предложенными нами педагогическими условиями развития творческих способностей студентов в методической системе эффективно воздействует на эмоциональное, зрительное восприятие и осознанное понимание правил построения декоративной композиции.

3. Творческие способности, рассматриваются 1) как индивидуально-психологические особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения одной или нескольких видов продуктивной деятельности 2) как сочетание специальных, частных способностей и качества специальных знаний умений и навыков.

Следует отметить, что уровень развития способностей зависит от анатомо-психофизиологических особенностей организма – *задатков*.

4. Творческие способности развиваются в процессе профессиональной творческой деятельности, специальных упражнениях, рассчитанных на развитие

¹ стр. 8 Кабижанова Г.К. Содержание и методы обучения основам декоративной композиции в системе подготовки художника-педагога / на материале текстильного искусства/ автореферат диссертации на соискание степени кандидата пед. наук по спец-ти 13.00.02 Омск, 1999

необходимых художнику-педагогу личных качеств Структура творческих способностей влияет на успешное выполнение учебно-творческих заданий В структуру творческих способностей включены следующие компоненты образное и объемно-пространственное ассоциативное мышление, творческое воображение, свойства зрительной памяти, эмоциональное отношение к творческой деятельности, оригинальность мышления, активность и саморегуляция, самостоятельность, критичность и другие

5 Исследование теоретических и практических основ обучения студентов педвузов декоративно-прикладной деятельности и выявление эффективных психолого-педагогических условий, способствующих уровню развития их творческих возможностей в процессе создания декоративной композиции на примере техники филигранны, показало, что проявление интереса, потребности к творчеству, развитие оригинальности, образного мышления, творческого воображения, умений и навыков предполагают специальные педагогические условия Анализ сложившейся ситуации показал, что современные педагогические условия развития творческих способностей студентов, малоэффективны Отсутствует четкость и установка поставленных перед студентами задач, непрерывность системы развития творческих способностей

В процессе теоретического и практического исследования нами было выявлено, что обучение проходит в условиях познавательной и практической деятельности, однако большинство заданий выполняется студентами при помощи репродуктивного способа действий

8 Анализ методической литературы показал, что в процессе развития творческих способностей средствами декоративной композиции на примере художественной обработки металла наиболее приемлем метод планомерного формирования умственных действий и понятий

9 Основными группами критериев развития творческих способностей в данном исследовании необходимо считать образное мышление, творческое воображение, специальные способности

10 С целью определения исходного уровня развития художественно-творческих способностей проведен констатирующий эксперимент Он состоял из трех частей тестирование (целью которого было определение уровня развития творческого воображения), анкетирование по вопросам, наблюдение за выполнением практической работы учебно-творческого характера и ее анализ по критериям Результат эксперимента позволил выявить в основном средний и низкий уровни развитости художественно-творческих способностей

В процессе проведения эксперимента выявились несформированные умения и навыки, низкий уровень профессиональных способностей, отсутствие логики построения содержания и методов обучения

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили предположение о необходимости использования новой системы педагогических условий, форм проведения занятий, серии графических и теоретических упражнений а) на закрепление знаний по истории композиции, б) на закрепление знаний по основам композиции, в) на закрепление знаний по стилистическим особенностям композиции, для повышения уровня развития творческих способностей студентов

В результате проведения контрольного эксперимента педагогическая эффективность разработанной нами методической системы по развитию творческих способностей студентов была подтверждена, решены задачи исследования, достигнута цель исследования, подтверждена гипотеза

Следует отметить, что наше исследование по проблеме развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции не является окончательно исчерпанным. Материалы нашей работы могут быть применены в дальнейших фундаментальных и прикладных исследованиях, с целью совершенствования содержания и методов обучения декоративной композиции в области декоративно-прикладного искусства в педагогических институтах, а так же служить основанием для дальнейших исследований по проблеме развития творческих способностей студентов средствами декоративной композиции (на примере художественной обработки металла) Список опубликованных работ

1. Чумарина В.К. Развитие творческих способностей студентов ХГФ средствами декоративной композиции (художественная обработка металла). Научно-прикладное издание. // Гуманитарные и социально-экономические науки. Спецвыпуск «Педагогика» №7 2006, с.140-144 (0.6пл.)
2. Чумарина ВК Развитие эстетических чувств как компонента творческих способностей студентов художественно-графического факультета средствами ювелирного искусства Художественно-педагогическое образование состояние, проблемы, перспективы развития Сборник научных трудов и материалов Всероссийской научно-практической конференции Махачкала. Изд Даггоспедуниверситета, 2006, с.441-446 (0 37п л.)
3. Чумарина ВК Преподавание основ декоративной композиции в ювелирном искусстве на ХГФ Сборник статей, вып 5, Актуальные проблемы художественно-педагогического образования - Ростов-на-Дону РГПУ, 2004, с 86-88 (0 18п л.)
4. Чумарина ВК Концептуальные направления развития творческих способностей студентов ХГФ (на занятиях композицией в ювелирном искусстве) Известия АМИ, журнал, Южное отделение РАО, Международная славянская академия образования Я А Каменского РГПУ, АМИ, вып. №1, 2005, с 30-36 (0 43 п л.)
5. Чумарина ВК Диагностика уровня развития творческих способностей студентов методом тестирования на занятиях декоративной композицией Известия АМИ, журнал, Южное отделение РАО, Международная славянская академия образования Я А Каменского РГПУ, АМИ, вып №2, 2005, с 90-92 (0,18п л.)
6. Чумарина ВК Проблема понимания основных законов композиции Сборник тезисов, докладов студенческой научной конференции - Ростов н/Д Изд-во РГПУ, 2003, с 174-175 (0,1 п л.)
7. Чумарина ВК Развитие творческих способностей студентов ХГФ на занятиях композицией (ХОМ) / Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона тезисы докладов 11 Годичного собрания Южного отделения РАО и 23 псих-пед чтений Юга России Ростов н/Д РГПУ, 2004 -часть3 с 182-183 (0 1п л.)

Подп. к печ. 31.05.2007 Объем 1 п.л. Заказ № 100 Тир 100 экз.
Типография МПГУ