

27

003478508

На правах рукописи

Балаева Наталья Александровна

**ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-
ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ЖИВОПИСИ**

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство)

- 1 ОКТ 2009

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

26 СЕН 2009

Москва – 2009

Работа выполнена на кафедре живописи художественно-графического
факультета
Кубанский государственный университет

Научный руководитель:
кандидат педагогических наук, профессор
Васильев Анатолий Алексеевич

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор
КАТХАНОВА Юлия Федоровна

доктор педагогических наук, профессор
ЗИНЧЕНКО Василий Павлович

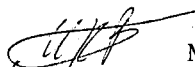
Ведущая организация: Липецкий государственный педагогический
университет.

Защита состоится «19» октября 2009 г. в «___» часов на заседании
диссертационного совета Д 212.154.03 при Московском педагогическом
государственном университете (119571, 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 «16» сентября 2009г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

МАКАРОВА К.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Проблема исследования и ее актуальность. Профессиональное становление будущего дизайнера зависит от начальных стадий художественной подготовки в высшем учебном заведении. Особое значение при этом являются занятия живописью, как отражение целостного мировосприятия, визуализации образов окружающей предметной среды, красоты мира и духовного развития человека, а также комплекса его качеств, способностей, умений и навыков, необходимых для успешной работы по избранной специальности. В решении задач профессиональной подготовки студентов-дизайнеров живописная деятельность формирует основы реалистической изобразительной грамоты, композиционно-творческое мышление, развивает чувство цветовой гармонии, формы, пропорций, способствует усвоению навыков ведения исследовательской работы и последовательного прохождения всех ее этапов.

Следует отметить, что в процессе творческой работы на занятиях живописью у студентов формируются такие способности, как: оперировать изобразительно-выразительными средствами; комбинировать материалы и технологические приемы; интегрировать полученные знания из различных областей знаний; разрабатывать концептуально разные варианты композиционного решения; проявлять гибкость в поиске технического решения живописной работы. Именно живопись предоставляет большие возможности для проявления эмоционально-образного и творческого мышления, которые так необходимы в проектно-творческой деятельности будущего дизайнера.

Формирование творческой активности у студентов-дизайнеров, как научно-обоснованной методической системы, является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед научным и педагогическим сообществом.

Вместе с тем современная методика обучения живописи, особенно на начальной стадии, еще не лишена элементов репродуктивных методов обучения, не требующих напряженной работы мысли студентов, сознательного усвоения знаний и умений. Следовательно, вопросы формирования творческой активности студентов-дизайнеров на начальной стадии обучения живописи, в качестве самостоятельной проблемы исследования недостаточно изучены.

Наиболее перспективным решением этой проблемы может являться целенаправленная организация учебного процесса, построенная на индивидуальной основе изучения теории и практических навыков живописной деятельности, оказывающая положительное влияние на интенсивность обучения и развития творческой активности студентов-дизайнеров. Все это должно подкрепляться выполнением системы учебных заданий, творческих работ по живописи оптимальной трудности, требующих высокую активность мышления и интеллектуально-творческий потенциал студентов, в результате которого они приобретают опыт размышлять, анализировать, синтезировать свои наблюдения, искать оригинальные пути решения творческих заданий.

На наш взгляд, вовлечение студентов в постепенно усложняющуюся изобразительную деятельность с учетом психологических особенностей художест-

венного мышления обеспечит эффективное достижение намеченного результата обучения. При этом на начальном этапе обучения живописи необходимо, опираясь на уже сформированные психические функции и процессы, учитывая накопленный опыт изобразительной деятельности, организовывать освоение студентами наиболее доступных техник, средств и способов творческой реализации живописных идей.

В процессе исследования практики формирования творческой активности студентов-дизайнеров на начальной стадии обучения живописи были выявлены объективные **противоречия**:

- между возрастающими требованиями к качественной подготовке специалистов, обладающих творческим потенциалом и отсутствием научно-обоснованной педагогической системы формирования творческой активности студентов-дизайнеров;

- между информационно-содержательной направленностью содержания обучения живописи и отсутствием дифференциации индивидуально-психологических особенностей студентов, критериев оценок их творческих и психологических возможностей, затрудняющих качественную подготовку к профессиональной деятельности. Без разрешения этих противоречий невозможна эффективная подготовка будущего специалиста в области дизайна.

Внедрение современных педагогических технологий в художественном и художественно-педагогическом образовании на индивидуально личностной основе мы рассматриваем как средство, с помощью которого можно создать комплексную педагогическую систему интенсивного овладения базовыми академическими компетентностями и способствовать формированию творческой активности у студентов-дизайнеров.

В данном исследовании под *творческой активностью* мы понимаем интеллектуальную способность, которая проявляется в аналитическом и творческом мышлении, в познавательной активности и высокой мотивации, в умении действовать в неопределенной ситуации и находить оригинальные решения поставленных задач обучения. Педагогическая технология в этом случае выступает в качестве определенной педагогической системы, характеризующейся целостностью учебно-образовательного процесса и комплексом методических условий, включающего вариативные формы, средства обучения и методы сотрудничества между преподавателем и студентом. Достижение эффективного результата усвоения знаний, умений и опыта творческой деятельности в процессе обучения живописи осуществляется с опорой на способности и творческий потенциал каждого студента.

Педагогическая система развития творческой активности студентов-дизайнеров в нашем исследовании представляет собой единство всех факторов, способствующих достижению поставленных целей обучения, воспитания и развития обучающегося.

Заметим, что определение оптимальных методов и средств развития творческой активности обучающихся является не только педагогической, но и психологической проблемой. Изучение этих проблем нашло отражение во многих ра-

ботах таких ученых, как: Ю.К.Бабанский, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Л.Б.Ермолаева-Томина, Л.В.Занков, Г.Д.Кириллова, В.С.Кузин, И.Я.Лернер, К.К.Платонов, Я.А.Пономарев, В.С.Ротенберг, Р.Д.Рубинштейн, С.Л.Стернберг, М.Н.Скаткин, Л.Б.Эльконин, И.С.Якиманская и др. Педагогические технологии обучения и личностно-ориентированный подход, рассматривались в работах: Б.Г.Ананьева, В.П.Беспалько, Б.С.Блума, И.Я.Лернера, Е.А.Певцова, Г.К.Селевко, Е.С.Рубанского, И.Э.Унта, И.С.Якиманской и др.

Проблема развития базового и специализированного обучения живописи на факультете прикладного искусства и дизайна рассмотрены в работах ученых-педагогов: Ф.В.Антонова, Д.Н.Домогацкого, А.М.Дубинчика, Л.А.Корнаухова, В.Я.Кулакова, А.В.Куприна, В.Я.Кулакова, В.С.Мухина, В.В.Почиталова, А.С.Трофимова, О.В.Чистякова, В.М.Шутаева. Они являлись авторами первых программ отдельных курсов «Живопись» и «Декоративная живопись».

Большой вклад в разработку теоретических и практических вопросов и методики обучения художников-педагогов, в том числе и студентов-дизайнеров, внесли российские ученые-педагоги: Г.В.Беда, Л.П.Ермолаева, В.П.Зинченко, С.Е.Игнатъев, Ю.Ф.Катханова, В.И.Козлов, Е.И.Корзинова, Ю.В.Коробко, В.С.Кузин, В.К.Лебедко, С.П.Ломов, А.И.Масленников, Н.Н.Ростовцев, К.А.Скворцов, И.Н.Стор, А.А.Унковский, Н.К.Шабанов, Е.В.Шорохов, А.П.Яшухин и др. В их трудах нашли отражение многие вопросы, связанные с методикой преподавания художественно-графических дисциплин и развития творческих способностей обучающихся.

Исследование методики обучения живописи студентов-дизайнеров позволило выявить наиболее значимые проблемы, с которыми приходится сталкиваться сегодня преподавателю, особенно на препедветическом уровне. Например, мы обнаружили присутствие стереотипности мышления, которое было сформировано у молодых людей (как результат влияния социального окружения). Большинство студентов недостаточно владеют теорией и практикой реалистического изображения. В их работах преобладает предметность и конкретность мышления, а также определенная зависимость от предметных форм окружающей действительности.

Таким образом, явно обозначилась проблема, заключающаяся в недостаточно полном решении научно-педагогических задач формирования творческой активности у студентов-дизайнеров в процессе начального обучения живописи. Решить ее можно средствами специального научного исследования и разработкой модели педагогической системы обучения студентов-дизайнеров, базирующейся на индивидуально-личностном подходе, обеспечивающей эффективность формирования их творческой активности на начальных стадиях обучения живописи.

Цель исследования: заключается в решении обозначенной проблемы.

Объект исследования – процесс обучения живописи студентов факультета «Дизайн».

Предмет исследования – педагогическая система, направленная на формирование творческой активности студентов-дизайнеров на начальных стадиях обучения живописи.

Гипотеза исследования.

Формирование творческой активности студентов-дизайнеров на начальных стадиях обучения живописи будет эффективным, если:

- на основе ранней диагностики особенностей художественного мышления студентов на пропедевтическом уровне живописной деятельности будет осуществляться прогнозирование возможных путей формирования их творческой активности;
- педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей студентов-дизайнеров, влияющий на проявление их способностей и склонностей, мотивов и интересов к проявлению творчества на занятиях живописью;
- будут использоваться методы педагогического сотрудничества и сотворчества преподавателя с обучающимся;
- будет использоваться комплекс вариативных заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов-дизайнеров;
- применить педагогическую систему, обладающую следующими признаками: учебные занятия по живописи должны рассматриваются как звенья единого педагогического процесса; содержание учебного материала, форма организации, средства обучения, методы и приемы формирования творческой активности, гармонично сочетаясь, будут влиять на достижение поставленных целей обучения.

Задачи исследования:

1. Изучить аспекты формирования творческой активности обучающихся в трудах психологов, философов, художников-педагогов, методистов по изобразительному искусству и дизайну.
2. Обобщить накопленный опыт работы ученых-методистов в плане применения индивидуального подхода в обучении живописи с целью развития творческой активности обучающихся.
3. Определить критерии дифференциации индивидуально-психологических особенностей студентов-дизайнеров и оценки их творческой активности на основе анализа живописных работ.
4. Разработать концептуальную модель педагогической системы, способствующую формированию творческой активности студентов-дизайнеров в процессе начального обучения живописи.
5. Экспериментально проверить эффективность педагогической системы, содействующей формированию творческой активности студентов дизайнерских факультетов на начальных стадиях обучения живописи.

Теоретико-методологической основой исследования выступили: ведущие идеи когнитивной психологии, изложенные в трудах Дж. Гилфорда, Е.П.Торренса, Я.А.Пономарева, В.С.Ротенберга, Р.Д.Стернберга и др.; позиции личностно-ориентированного подхода, изложенные в работах Е.А.Певцова, Е.С.Рубанского, И.Э.Унта, И.С.Якиманской и др.; общедидактические основы методов обучения Ю.К.Бабанского, Л.С.Выготского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина; педагогические технологии обучения, изложенные в трудах

Б.С.Блума, В.П.Беспалько, Г.К.Селевко, И.Я.Лернера и др.; научные исследования по теории и практике обучения художников-педагогов и студентов-дизайнеров Г.В.Беды, А.А.Васильева, Н.Н.Волкова, В.П.Зинченко, С.Е.Игнатьева, Ю.Ф.Катхановой, В.И.Козлова, Е.И.Корзиновой, Ю.В.Коробко, В.С.Кузина, В.К.Лебедев, С.П.Ломова, А.И.Масленникова, Н.Н.Ростовцева, И.Н.Стора, А.А.Унковского, Н.К.Шабанова, Е.В.Шорохова, А.Л.Яшухина и др.

Методы исследования:

- теоретический и сравнительный анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы по проблеме исследования;
- обобщение и систематизация существующего педагогического опыта формирования творческой активности студентов-дизайнеров на начальных стадиях обучению живописи;
- сравнительный анализ параметров креативности в живописной деятельности студентов-дизайнеров;
- социолого-педагогические измерения: наблюдение, беседы, тестирование, анализ творческих и учебных работ студентов по живописи и композиции, педагогический эксперимент;
- в процессе сбора информации в констатирующем и формирующем эксперименте использовались методики: тест Е. Торренса «Диагностика образной креативности» и Р.Б. Кеттелла (16 PF).

Организация и этапы исследования:

1 этап (2004-2005 гг.) исследования заключался в изучении философской, психолого-педагогической и методической литературы по теме диссертации. Рассматривались различные педагогические условия индивидуального подхода к обучению изобразительному искусству и дизайну. Проводилось теоретическое обобщение собранного материала в рамках психолого-педагогических аспектов художественного творчества.

На 2 этапе (2005-2006 гг.) проводился констатирующий эксперимент, в процессе которого осуществлялась подборка диагностических материалов, выявлялся исходный уровень креативности студентов, определялись доминирующие параметры их психолого-педагогических характеристик, влияющих на процесс активизации живописного творчества. На данном этапе определялись также критерии дифференциации индивидуальных особенностей студентов-дизайнеров, оценивалась их творческая активность на основе анализа живописных работ, формировались микро-группы студентов с характерными особенностями творческого мышления, прогнозировались наиболее эффективные подходы в обучении и развитии творческого потенциала студентов-дизайнеров, разрабатывалась система практических заданий, анализировались результаты констатирующего эксперимента.

3 этап (2006 - 2009 гг.) включал формирующий эксперимент, целью которого было выявление педагогической эффективности педагогической системы на начальных стадиях обучения живописи студентов-дизайнеров. На основе формирующего эксперимента выполнялась корректировка педагогической системы, действующей формированию творческой активности у студентов-дизайнеров и

интенсивности обучения живописи на пропедевтическом уровне. Обобщался полученный экспериментальный материал, осуществлялся анализ результатов исследования, формулировались выводы диссертационной работы, проводилось литературное оформление материалов исследования.

Научная новизна диссертационного исследования:

- выявлена зависимость между параметрами креативности и стадиями выполнения студентами-дизайнерами учебно-творческих живописных работ;
- разработаны критерии оценки уровня сформированности творческой активности и художественного мышления студентов-дизайнеров на основе анализа их живописной деятельности;
- предложена концептуальная модель педагогической системы, включающая: раннюю диагностику особенностей художественного мышления студентов и прогнозирование возможных путей развития их творческой активности на пропедевтическом уровне живописной деятельности; дифференциацию учебных задач, откорректированное содержание обучения, форму организации, средства и методы педагогического сотрудничества и сотворчества преподавателя с обучающимися; комплекс вариативных заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов-дизайнеров;
- обозначена роль живописной деятельности в формировании проектно-творческого мышления студентов-дизайнеров, определены ее этапы и структура, включающая личностные и функциональные компоненты;
- определены педагогические условия, содействующие формированию творческой активности студентов-дизайнеров на занятиях живописью, включающие индивидуальный подход, при котором учитываются личностные особенности студентов, влияющие на проявление способностей и склонностей, мотивов и интересов к проявлению творчества на занятиях живописью.

На защиту выносятся:

1. Модель педагогической системы, способствующей формированию творческой активности студентов-дизайнеров в процессе овладения профессионально-художественными знаниями и умениями, опытом творческой и исследовательской деятельности на начальных стадиях обучения живописи.
2. Критерии оценки уровня сформированности творческой активности и творческого мышления студентов-дизайнеров на основе анализа их живописных работ.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что автором внесен вклад в теорию и практику обучения студентов-дизайнеров с позиции формирования их творческой активности на начальных стадиях обучения живописи, предложены наиболее благоприятные психолого-педагогические условия (индивидуальный подход, система дозированной помощи, направленная на приобщение студентов к решению проблемных ситуаций, комплекс дифференцированных задач и исследовательских заданий, требующих активизации интеллектуального и эмоционально-творческого опыта), использование которых повысит творческую активность участников образовательного процесса.

Практическая значимость результатов исследования состоит:

- в возможности использования результатов исследования в практике преподавания живописи на пропедевтическом уровне обучения студентов-дизайнеров с целью формирования их творческой активности;

- в совершенствовании учебных программ и учебно-методических средств обучения высших и средне-специальных учебных заведений, готовящих специалистов-дизайнеров или художников педагогов.

Достоверность и обоснованность выводов и научных результатов обеспечиваются: научно-теоретическими исследованиями по психологии, педагогике, теории и методике обучения изобразительному искусству; применением комплекса методов адекватных целям и задачам исследования; всесторонним анализом данных, полученных опытно-экспериментальной проверкой основных положений диссертационного исследования в процессе начального обучения живописи студентов-дизайнеров, репрезентативностью выборки и достаточным статистическим материалом.

Апробация и внедрение результатов исследования:

Результаты диссертационного исследования апробированы и внедрены в практику преподавания живописи на факультете дизайна Геленджикского института искусств, на художественно-графическом факультете Кубанского государственного университета и его филиале (г. Новороссийске), в ГОУ СПО Краснодарском педагогическом колледже №3 КК на художественно-графическом отделении специальности «Дизайн» (среды).

Теоретические положения, материалы, результаты исследования сообщались на заседаниях кафедры дизайна Геленджикского института искусств, на Всероссийских научно-практических конференциях преподавателей и аспирантов художественных и художественно-педагогических вузов (Краснодар, 2006, Санкт - Петербург, 2008), на краевых научно-практических конференциях преподавателей дополнительного образования (Геленджик, 2003, 2004, Новороссийск, 2004), а также в научно-методических статьях и тезисах.

Материалы диссертационного исследования опубликованы в 5 печатных работах, в том числе 2 – из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

В работу вошли таблицы, графики, фотографии отражающие этапы экспериментальной работы. Общий объем диссертации составляет 205 страниц, из них основного текста 146 страниц, в том числе включает 35 рисунков, 20 таблиц, 16 графиков. Список литературы насчитывает 204 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется проблема, объект, предмет и гипотеза исследования, формулируется цель, задачи, методы исследования и этапы работы, излагается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, раскрываются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические аспекты формирования творческой активности студентов-дизайнеров в обучении живописи» раскрывается сущность понятия «творческая деятельность» в психологии и педагогике, как форма *активности*, в результате которой происходит создание нового и оригинального продукта.

В результате анализа психолого-педагогических источников по проблеме исследования (Дж.Гилфорда, Л.Б.Ермолаева-Томиной, Ю.Ф.Катхановой, Е.И.Корзиновой, А.Н.Леонтьева, А.Я.Пономарева, В.С.Ротенберга, С.Л.Рубинштейна, Р.Д.Стернберга, Е.П.Торренса) отмечено, что творческая деятельность сложный психологический механизм, который имеет свою структуру, этапы или стадии, где активную роль занимает аналитическое и творческое мышление (креативность).

Исследование креативности (Дж.Гилфорда, Е.П.Торренса) позволило сделать вывод, что творческое мышление является одним из компонентов сознания и занимает центральное место в процессе обучения рисунку, живописи, композиции и других общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Из сравнительного анализа параметров креативности в живописной деятельности студента-дизайнера мы отметили, что творческое мышление студентов формируется и развивается на всех этапах этой деятельности. Особенно там, где осуществляются творческие поиски воплощения художественной идеи. Поэтому особенно важно организовывать творческую деятельность студентов поэтапно: через зарисовки, этюды, поиски композиционного решения и техники исполнения, с предварительным рассуждением, обдумыванием и изучением теоретической основы живописной работы.

На основе анализа психолого-педагогической литературы *творческая активность нами представлена, как интеллектуальная способность, проявляющаяся готовностью открыто и высоко-мотивировано создавать новый продукт.* Творческую активность личности студентов можно рассматривать, как умение вести активный и самостоятельный поиск нового результата в работе, как способность продуцировать разнообразные идеи, видеть предмет под новым углом зрения, способность проявлять настойчивость, целеустремленность и стремление к усовершенствованию объекта деятельности.

Анализ современных исследований показал, что эффективное формирование творческой активности студентов-дизайнеров на занятиях живописью возможно через организованную учебную деятельность при соблюдении следующих психолого-педагогических условий:

- организация учебного процесса должна базироваться на индивидуальном подходе к обучающимся, при котором учитываются их личностные особенности, опыт, интеллектуальное развитие, познавательные интересы, оказывающие влияние на успешность живописной деятельности;

- цели и содержание обучения должны соответствовать уровню подготовленности студентов-дизайнеров;

- индивидуально-личностное развитие должно идти через систему дозированной помощи, направленной на приобщение студентов к решению проблемных ситуаций, требующих активизацию интеллектуального и эмоционально-творческого опыта;

- обязательное использование комплекса вариативных заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов, а также системы последовательных действий, требующих от них самостоятельного прохождения всех этапов творческого исследования.

Достижение эффективного результата усвоения знаний, умений и навыков и опыта творческой деятельности осуществляется с опорой на способности и ресурсные возможности каждого студента. В этой связи к *методическим условиям* формирования творческой активности у студентов-дизайнеров на начальном этапе обучения живописи можно отнести:

- своевременную диагностику уровня креативности и выявление особенностей творческого мышления студентов;

- прогнозирование возможных путей развития творческой активности студентов;

- наличие комплекса учебных заданий с четкими целями и задачами, учитывающие индивидуальные психологические особенности студентов.

Важным компонентом процесса обучения является вариативность содержания, методов и средств обучения, педагогического сотрудничества преподавателя и студента, регулярный контроль уровня усвоения студентами знаний и умений. По необходимости необходимо корректировать комплекс дифференцированных задач и исследовательских заданий, требующих активизации интеллектуального и эмоционально-творческого опыта студентов-дизайнеров в живописной деятельности.

Таким образом, наша *педагогическая система* включает в себя следующие компоненты: таксономию целей; дифференцированные формы организации учебного процесса; средства обучения; способы и приемы активизации творчества обучающихся; методы педагогического сотрудничества и сотворчества преподавателя с обучающимся; комплекс вариативных творческих заданий для аудиторной и самостоятельной работы.

Модель педагогической системы формирования творческой активности студентов-дизайнеров на начальном этапе обучения живописи

Таблица 1.

Цели занятий учебной деятельности строились по следующим категориям:

1. В познавательной области: а) *знание* (студент знает конкретные понятия, правила по теории изобразительного искусства, принципы, методы и этапы выполнения задания); б) *понимание* (студент понимает методы и приемы выполнения живописной работы, интерпретирует словесный материал в визуальный ряд, описывает план действий будущей творческой работы);

в) *применение* (студент применяет законы, правила и теорию изобразительного искусства в живописной работе и показывает правильное применение метода или живописных приемов, применяет знания и умения в новых ситуациях); г) *анализ* (студент умеет разделить материал на оставляющие части и выяснить его структуру, выделить главное и второстепенное); д) *синтез* (студент использует знания из различных областей, умеет комбинировать элементы для получения нового); е) *оценка* (студент оценивает значимость и правильность созданного того или иного продукта творческой деятельности и оценивает логику его построения).

2. В творческой области: а) *продуктивность* (характеристика творческого мышления, количество решений, возникшее за определенное количество времени, продуктивность в разработке новых идей); б) *аналитическое мышление* и детализация (студент умеет разрабатывать творческую идею, осмыслить и детализировать ее, составить план действий); в) *гибкость* (студент концептуально разрабатывает разные подходы к одной композиции, проявляет легкость переключаемости при поиске технического и творческого решения живописной работы); г) *оригинальность* (студент разрабатывает интересные, отличные от других композиции, умеет оригинальным способом выразить свои творческие идеи, передавать необычное в привычных и повседневных вещах, проявляет способность придавать отображаемому объекту идейно-смысловую характеристику); д) *эмоциональность* (студент способен передать свои эмоции в композиции, задать определенное настроение творческой работе); е) *художественно-творческое восприятие* (студент умеет выбрать не стандартную точку и уровень зрения, найти отличительные и выразительные особенности природы, стилизовать форму и творчески ее интерпретировать, видеть нюансы в цветовых отношениях, соподчинять объекты восприятия, отличать главное от второстепенного).

3. В аффективно-мотивационной области: а) *стремление* (студент осознает важность выполнения задания, проявляет определенную заинтересованность); б) *ответная реакция* (активно участвует в обсуждении вопросов, выполняет рекомендации преподавателя в самостоятельной работе); в) *организация ценностных ориентаций и мотивации* (студент, понимает свои возможности и способности, стремится проявить свой творческий потенциал).

Такой подход в определении целей обучения очерчивает: а) вид поведения, умения и навыки который необходимо сформировать у студента на занятиях живописи; б) предметное содержание, в котором это поведение будет проявляться. При этом должен осуществляться непрерывный контроль степени продвижения

студента к намеченным целям, который сопровождается соответствующей коррекцией хода обучения.

Формирование творческой активности студентов-дизайнеров на начальных стадиях обучения живописи требует четко проработанной программы знаний и умений с выходом на конкретные творческие задания. При этом программа знаний и умений должна включить основные теоретические сведения, понятийный аппарат, правила, практические задания, последовательность осуществления живописной деятельности, способы и методы развития творческой активности студентов-дизайнеров на пропедевтическом уровне живописной деятельности.

Программа деятельности должна быть вариативна, поскольку одни студенты материал воспринимают легче и быстрее, вторые медленнее на уровне логического переосмысления, а третьи эмоционально и креативно. Каждое последующее задание должно вытекать из предыдущего, включая определенный объем теоретических знаний, новые способы изобразительной и мыслительной деятельности, соответствующих уровню развития и особенностей художественного мышления студентов на начальном этапе обучения живописи.

Во второй главе *«Исследование эффективности педагогической системы формирования творческой активности студентов-дизайнеров на начальных стадиях обучения живописи»* представлены особенности организации экспериментального исследования, методика формирования творческой активности студентов дизайнерских факультетов, анализ результатов проведенного экспериментального исследования.

Исследование осуществлялось в течение 2006 – 2009 года на базе Геленджикского института искусств, Кубанского государственного университета и его филиале (г. Новороссийске) и Краснодарского педагогического колледжа №3 КК. В эксперименте участвовали 105 студентов.

Основной целью констатирующего эксперимента было выявление особенностей творческого мышления и исходного уровня творческого потенциала студентов-дизайнеров на начальном этапе обучения живописи.

На этапе констатирующего эксперимента, был сформирован порядок диагностики, определены методики и методы исследования. Диагностика имела следующие этапы:

1. Ранняя диагностика общего уровня креативности и индивидуальных особенностей творческого мышления студентов, осуществлялась по методике Е.Торренса «Диагностика образной креативности».

2. Диагностика психологических особенностей личности студентов по опроснику Р.Б.Кеттелла, выявляющая следующие личностные факторы: оперативность мышления и общая эрудиция, смелость, активность, наличие интеллектуальных интересов, воображения, развитость аналитического мышления, целеустремленность и настойчивость.

3. Диагностика уровня творческого мышления студентов по итогам выполнения творческих заданий и оценивания по определенным критериям.

4. Диагностика начального уровня знаний и умений в области живописи (методы опроса, анкетирование, анализ работ студентов).

Ранняя диагностика студентов позволила нам выяснить доминирующие параметры креативности: оригинальность и гибкость, детализация и разработанность, продуктивность и скорость мышления. Заметим, что данные параметры являются основными критериями индивидуализации и оценки творческой деятельности студентов. Они позволили определить их склонности и потенциальные возможности, прогнозировать пути развития, подобрать оптимальные методы, формы и средства формирования творческой активности, организовать педагогический процесс на индивидуально-творческой основе.

Диагностика уровня художественной подготовки студентов по разработанным критериям позволила нам установить, что основной процент студентов имеют низкий уровень художественной подготовки (45-60%), средний уровень составляет (30-45%), и только (10-16%) студентов имеют адекватный уровень до вузовской подготовки.

Сравнительный показатель уровня художественной подготовки студентов контрольных и экспериментальных групп на этапе констатирующего эксперимента в таблице 2.

Таблица 2

группы	Средний бал	Высокий	Средний	Низкий
ЭГ 1	2.5	11%	34%	55%
КГ 1	2.8	13%	38%	49%
ЭГ 2	2.7	12%	43%	45%
КГ 2	2.6	15%	41%	44%
ЭГ 3	2.7	16%	45%	39%

Аналогичная ситуация по результатам диагностики творческой активности студентов, основной процент студентов составляет низкий уровень (45-62%), средний составляет (30-41%), и только (10-15%) студентов уровень творческой активностью выше среднего.

В ходе констатирующего эксперимента и анализа работ студентов было установлено, что в процессе изображения натюрморта студенты механически копируют натуру без попытки творческого осмысления и оригинального поиска композиционного решения. У студентов не сформировано художественное восприятие, не развиты умения наблюдать, сравнивать и анализировать натурную постановку, не владеют техническими приемами и изобразительными средствами, не умеют спланировать свою творческую деятельность, что затрудняет развитие их творческого потенциала.

На основе диагностики уровня художественной подготовки студентов, творческого стиля их мышления и общего уровня креативности, формировались микро-группы. Для каждой микро-группы разрабатывалась учебная программа

аудиторной и самостоятельной творческой работы, в которой индивидуализировались методы объяснения теоретического материала, продумывалась организация практической работы, определялся формат, количество работ, материал, техники исполнения, подбирались приемы стимулирования оценки и форма контроля. Такая подготовительная работа обеспечивала интенсивное усвоение базовых академических умений и навыков, способствовала формированию творческой активности студентов-дизайнеров.

Исходя из закономерностей формирования творческой активности и развития умений в живописной работе процесс обучения, был условно разделен на три этапа.

Первый этап был направлен на освоение теоретических аспектов, понятий, фактов и правил. Студенты познакомились с принципами организации живописного изображения, с особенностями зрительного восприятия предметов и физиологией зрения человека, изучали цветовые сочетания и контрасты, методы организации цветовых пятен в живописной работе. На этом же этапе изучались способы композиционно - пластической организации картиной плоскости и приемы передачи объемной формы предметов, а так же возможности живописных материалов и техник.

Второй этап включал овладение умениями организации цветовых масс на картинной плоскости в живописной работе, поиск оригинального колористического решения, творческое видение натуры, усвоение приемов и способов передачи объемной формы в цветовой среде, приобретение навыков работы с изобразительными материалами и техниками. На этом этапе происходило закрепление приобретенных на первом этапе знаний и практических умений.

Третий этап был направлен на развитие художественного мышления каждого студента, формирование у них способности к анализу, сравнению и обобщению. На данном этапе важно было научить студента самостоятельно осуществлять творческую исследовательскую работу, изучать и проводить анализ объекта изображения, уметь выдвигать гипотезы композиционного и колористического решения, строить план исследования, формулировать техническое решение работы, проверять поставленную гипотезу и практически применять знания.

Для каждой экспериментальной микро-группы были разработаны комплексы учебно-творческих заданий. Так, для студентов 1-й группы задания были рассчитаны на повышение интенсивности и эмоциональности исполнения большого количества краткосрочных этюдов и набросков. Во 2-й группе задания были направлены на проявление конструктивности, техничности и оригинальности творческой работы. В 3-й группе студенты должны были быстро и продуктивно работать, детально разбирать композиции. Как правило, студенты в этой группе обладали высоким творческим потенциалом, поэтому педагогические требования к этой группе были более высоки, в отличие от 4-й группы, где студенты еще не раскрыли свой творческий потенциал.

Комбинирование и чередование краткосрочных и длительных упражнений, академических, декоративных, конструктивных и эмоциональных заданий делал учебный процесс более динамичным, интересным и эффективным.

На этапе обучающего эксперимента реализовывались теоретические положения разработанной педагогической системы.

В формирующем эксперименте обучение в экспериментальной группе было разделено на три этапа и велось с учетом содержания учебной дисциплины «Живопись» и требований государственного стандарта ВПО.

Первый этап был ориентирован на приобретение теоретических знаний и *формирование художественно восприятия*. Учебные задания этого этапа направлены на формирование обобщенного восприятия природы, освоение умений моделировать объемную форму предметов с помощью градаций светотени и цвета, правильно определять качество цвета предметов в зависимости от конкретных условий. Этот этап характеризуется развитием мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение).

Учебные задания *второго этапа* обучения были направлены: на освоение *основных технических приемов* работы акварелью (алла-прима, по-сырому, лесировка), как способа передачи выразительности натурной постановки. Формирование умений находить отличительные и выразительные особенности природы и подбирать адекватные изобразительные средства для передачи художественного замысла.

Третий этап экспериментального обучения был направлен: на развитие эмоционально-образного мышления; на формирование чувства ритма, цветовой гармонии, количественных и качественных соразмерностей цветовых плоскостей, на освоение способов передачи композиционно-пластического движения в работе; на развитие способностей проявлять индивидуальность в поиске технического и стилистического решения живописной работы; освоение методов моделирования художественного образа при использовании приемов творческой интерпретации натурной постановки (стилизация, трансформация, комбинирование).

Обучение студентов-дизайнеров, осуществлялось по *индивидуальному плану для каждой микро-группы*. Индивидуальный план представлял комплекс вариативных заданий соответствующих стратегиям мыслительной деятельности студентов и индивидуальным предпочтениям в живописной творческой деятельности, включая вариации форм, средств и методов педагогического сотрудничества и сотворчества преподавателя и студента.

Результаты проведенного эксперимента показали, что в процессе применения вышеуказанных педагогических условий и компонентов учебного процесса были достигнуты определенные результаты в живописной и творческой деятельности.

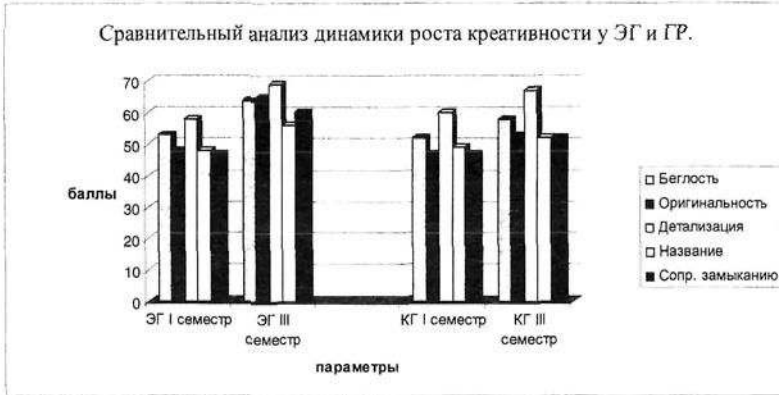
Полученные результаты экспериментального обучения позволили сделать вывод, что у студентов экспериментальных групп прослеживается значительный рост креативности.

На диаграмме 1 показан результат контрольно-сравнительного эксперимента на предмет динамики роста креативности в контрольной и экспериментальной группах.

Показатель *беглости* в ЭГ вырос в среднем на 20%. В контрольных группах на 13%. Параметр *оригинальности мышления* в ЭГ повысился на 29%, в КГ на

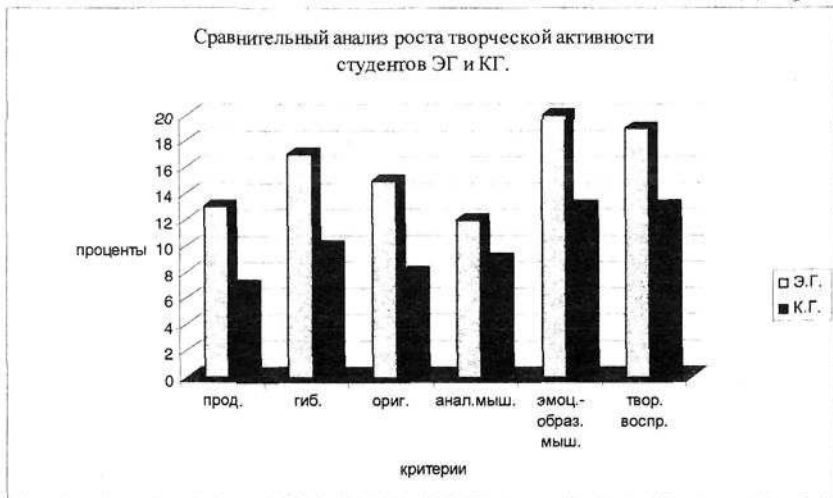
15%. Аналитическое мышление (детализация) в ЭГ повысилось, в среднем, на 22%, в КГ на 9%. Параметр (название и сопротивление замыканию) в ЭГ увеличился, в среднем, на 25%, в КГ на 13%.

Диаграмма 1

На диаграмме 2 отражены результаты контрольно-сравнительного эксперимента динамики роста творческой активности у студентов контрольных и экспериментальных группах.

Диаграмма 2

Сравнительный анализ роста творческой активности у студентов контрольных и экспериментальных группах показал, что средний бал параметров творче-

ской активности увеличился в экспериментальной группе с 2.6 до 3.2 баллов, в контрольной группе с 2.6 до 2.9 баллов.

Показатель *оригинальности мышления* в ЭГ увеличился на 11%, в КГ на 8%. Показатель параметра *гибкости мышления* в ЭГ в среднем возрос на 17%, в КГ на 10%, *продуктивности и скорости мышления* ЭГ в среднем повысился на 12.9%, в КГ на 7%, *аналитического мышления* и способность анализировать, комбинировать и обобщать материал в ЭГ увеличился на 12.5%, в КГ на 9.5%.

Показатель *эмоционально-образного мышления* в ЭГ, в среднем, повысился на 27%, в КГ на 13.2%; художественно-творческое восприятие природы в ЭГ возрос в среднем на 19%, в КГ на 13%.

Особо следует отметить, что анализ учебных работ студентов на завершающем этапе обучения показал более высокий уровень профессиональных знаний и умений в живописной деятельности. Причем, в экспериментальной группе средний уровень базовых знаний и умений составил (41-54%), высокий уровень увеличился с 10-15% до 20-21%, а низкий уровень понизился с 40-55% до 25-39% студентов.

Сравнительный анализ динамики роста креативности и творческого мышления студентов в контрольных и экспериментальных группах показал, что разработанная педагогическая система, построенная на индивидуальном подходе с учетом их особенностей, интересов, мотивов и способностей в этой деятельности, является действующим средством активизации их творчества.

В заключении сформулированы выводы диссертационного исследования.

1. Теоретический анализ психолого-педагогической, методической и специальной литературы по проблеме исследования позволил нам уточнить сущность понятия «творческая деятельность», которое мы определили как форму *активности*, в результате которой происходит создание нового и оригинального продукта. Это сложный психологический механизм, который имеет свою структуру, этапы, где активную роль занимает аналитическое и творческое мышление.

2. В результате исследования выявили психолого-педагогические условия, содействующие эффективному формированию творческой активности студентов-дизайнеров на занятиях живописи. Среди них индивидуальный подход обучения мы обозначили как важнейшее условие стимулирования творческого потенциала.

3. Для проведения экспериментального обучения определены и теоретически обоснованы критерии дифференциации индивидуальных психологических особенностей личности студента, в качестве которых выступили доминирующие параметры креативности: оригинальность и гибкость, детализация и работоспособность, продуктивность и скорость мышления.

4. В процессе экспериментального исследования была разработана и апробирована концептуальная модель педагогической системы, направленная на формирование творческой активности студентов дизайнеров, включающая в себя следующие компоненты: цели; содержание обучения и ряд последовательных методических действий; комплекс вариативных заданий для аудиторной и самостоятельной работы студентов, индивидуальную организацию обучения, приемы,

средства, методы обучения и педагогическое сотрудничество преподавателя с обучающимися.

5. Доказано, что предложенная педагогическая система, учитывающая склонности и особенности творческого мышления студентов-дизайнеров, оказывает положительное влияние на интенсивность обучения и развитие их творческой в процессе начального этапа обучения живописи.

В результате экспериментального обучения студенты научились: оперировать изобразительно-выразительными средствами; анализировать и творчески осмысливать натурную постановку, вести активный и самостоятельный поиск нового результата в работе; комбинировать материалы и технологические приемы; разрабатывать концептуально различные варианты композиционного решения; проявлять гибкость в поиске технического решения живописной работы. У них появилось чувство цветовой гармонии, сформировались навыки конструирования и моделирования образа окружающей предметной среды.

Предложенная педагогическая система может использоваться преподавателями и студентами в практической работе для повышения эффективности педагогического процесса, совершенствования учебных планов, программ, учебно-методических пособий по живописи не только на дизайнерских факультетах высших учебных заведений, но и в колледжах, где обучают бакалавров дизайна разных направлений, а также на художественно-графических факультетах педагогических учебных заведений.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях автора:

1. Балаева Н.А. Дифференцированный подход в обучении живописи // Культурная жизнь юга России. Региональный научный журнал №2 (27) Краснодар 2008. С. 54-56 (0.2 п.л.)
2. Балаева Н.А. Инновации в обучении живописи // Вестник Костромской государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2008, №5 с. 77-80 (0.18 п. л.)
3. Балаева Н.А. О некоторых проблемах творчества в методах преподавания изобразительного искусства (Европа, Россия) // Специальная и профессиональная подготовка художника-педагога: сборник научных трудов. – Краснодар, 2006. С.42-47 (0.31 п. л.)
4. Балаева Н.А. Фактор креативности в дифференцированном подходе на занятиях живописью // Вестник студенческого научного общества. – Краснодар, 2008. С.103-110 (0.5 п.л.)
5. Балаева Н.А. Денисенко В. И. Традиции и инновации в обучении живописи на художественно-графических факультетах. // Современные проблемы художественно-педагогического образования. Болонский процесс и сохранение традиций в художественно – педагогическом образовании. Вып. 2: Сборник научных трудов /Под ред. В.А. Кузьмичева, Е.Н. Соколовой.- СПб.: 2008.- С. 44-51 (0.5 п.л.).

Подп. к печ. 07.09.2009   Объем 1,25 п.л.   Заказ №. 138   Тир 100 экз.

Типография МШУ