

16
На правах рукописи

БАЖЕНОВА Елена Александровна

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ 1-3 КЛАССОВ ПРИ ИЛЛЮСТРИРОВАНИИ
СКАЗОК НА ОСНОВЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОДХОДА**

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

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

14 ЯНВ 2010

Москва – 2009

Работа выполнена в Московском педагогическом государственном университете
на кафедре теории и методики преподавания изобразительного искусства
художественно-графического факультета

Руководитель:

кандидат педагогических наук,
профессор
ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук,
профессор
ШАБАНОВ Николай Константинович

кандидат педагогических наук,
профессор
БУРОВКИНА Людмила Александровна

Ведущая организация:

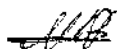
Московский государственный областной университет

Защита состоится 18 января 2010 г. В 12.00 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* 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

МАКАРОВА К.В.

Общая характеристика работы

Проблема исследования и ее актуальность

Развитие творческих способностей учащихся является одной из основных целей современной педагогической науки, в частности, предметов художественно - эстетического цикла. Широкое развитие в этом направлении по достоинству должно получить приобщение учащихся начальной школы к национальной культуре, народному фольклору через создание иллюстраций к сказкам на уроках изобразительного искусства.

Процесс создания иллюстрации сказки неоспоримо является эффективным средством развития художественно-творческой деятельности учащихся младшего школьного возраста, создавая богатые возможности в развитии их образного мышления и творческого воображения, являющимися ведущими свойствами творческих способностей.

Стилистические особенности сказки предполагают использование в процессе создания иллюстраций различных декоративных приемов, направленных на передачу необычности и сказочности происходящих действий. Опираясь на особенности детского восприятия, известно, что детям близок и понятен язык декоративности. Простота композиций, ясность и плоскостность изображения формы, собственные декоративным изображениям перекликаются с особенностями выполнения рисунков детьми младшего школьного возраста.

Следовательно, данный факт, является благоприятной основой для обучения учащихся младшего школьного возраста художественным приемам создания иллюстраций на основе декоративного подхода. При таком подходе, основанном на изучении закономерностей и художественного языка декоративной композиции, декоративных приемов, школьники научатся создавать изображения сказочных образов, доступными для детского восприятия художественно-выразительными средствами изобразительного искусства.

Основную задачу обучения при декоративном подходе мы видим в научении младших школьников художественно-творческому методу создания иллюстраций, посредством изобразительно-выразительных средств декоративности и методов стилизации в создании художественных образов сказок.

Мы считаем, что в начале обучения иллюстрированию сказок целесообразней использовать декоративный подход к рисованию, в процессе которого учащиеся научатся создавать сказочные художественные образы на основе стилизации, перевоплощая реальные формы и предметы в условные плоскостные декоративные изображения, в изображения близкие и понятные детскому восприятию.

Овладение такими декоративными началами влияет на индивидуальное проявление учащихся в сюжетном рисовании, а это в свою очередь указывает на приобретение школьниками собственной манеры исполнения - особенной черты творческого процесса. При этом

раскрывается содержание сказки, выделяется наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивается главное в рисунке, передается смысловая связь между героями, раскрывается их образная характеристика. Данный факт свидетельствует о большом потенциале, заложенном в данном виде изобразительной деятельности учащихся для развития их творческих способностей.

Степень разработанности проблемы

При создании теоретической базы нашего исследования мы опирались на труды, раскрывающие художественную структуру детской книги, в частности, специфику художественных приемов, используемых художниками-иллюстраторами. В этой области нам помогли работы В. И. Глоцера, Э. Гальпериной, Э. З. Ганкиной, Ю. Я. Герчука, Г. Л. Демосфеновой, О. С. Кирилловой, Л. С. Кудрявцевой, О. И. Подобедовой, В. А. Фаворского.

При анализе психофизиологических особенностей учащихся младшего школьного возраста мы опирались на труды таких авторов как Л. С. Выготский, Е. И. Игнатьев, Е. А. Флерица, Т. Я. Шпикалова.

Для определения развивающихся направлений работы в изобразительном искусстве, мы обратились к научным трудам С. В. Арановой, Л. П. Ермолаевой, Н. И. Пьянковой, Л. Г. Савенковой и Н. В. Богдановой.

Большую помощь в разработке методической системы развития декоративности в процессе иллюстрирования сказок, а в частности в составлении содержания уроков, послужили труды А. И. Васильева, В. С. Кузина, Г. М. Логвиненко, А. П. Усовой, Е. В. Шорохова.

В области методики преподавания изобразительного искусства рассматривалось диссертационное исследование о развитии декоративности в изобразительной деятельности младших школьников Е. С. Лыковой. В единственной исследовательской работе по данной проблеме дано научное обоснование эффективных методов развития чувства декоративности в изобразительной деятельности младших школьников - на уроках по декоративному рисованию, рисованию с натуры, рисованию на темы, затрагиваются и вопросы по иллюстрированию сказок.

В ходе изучения проблем, связанных с воспитанием художественно-творческой активности учащихся 1-7 классов в процессе иллюстрирования литературных произведений на уроках изобразительного искусства, было рассмотрено диссертационное исследование Н.М. Сокольниковой.

В ходе исследования неоценимую помощь нам оказали диссертационные работы по изучению проблемы декоративности В. Н. Константиновой (автор рассматривает проблему декоративности в русской живописи XX века), А. К. Ниязова (в данной работе рассматривается проблема декоративности в живописи Советского Казахстана).

Проблема заключается в том, что в существующей методической литературе в недостаточном объеме представлена методика обучения

учащихся младшего школьного возраста иллюстрированию литературных произведений на основе декоративного подхода, что в настоящее время требует дальнейших теоретических, экспериментальных и практических разработок, направленных на формирование у детей младшего школьного возраста целостных представлений о выразительности декоративного художественного языка.

Все вышесказанное определяет **актуальность** нашего диссертационного исследования.

Объектом исследования является художественно-творческая деятельность в процессе иллюстрирования народных сказок на уроках изобразительного искусства в 1-3 классах.

Предметом исследования стали методы и приемы развития творческих способностей детей на основе декоративного подхода в процессе иллюстрирования сказок младшими школьниками.

Гипотеза - развитие творческих способностей детей младшего школьного возраста будет проходить эффективно, если процесс обучения иллюстрированию будет основан на декоративном подходе, включающем:

- обучение учащихся декоративным художественным приемам иллюстраций, выявление их отличительных особенностей;
- создание сказочных образов, посредством разнообразных художественных приемов преобразования форм реалистичных объектов в декоративные мотивы, с последующим изучением способов создания композиций;
- изучение разнообразных художественных техник;
- изучение стилистических особенностей художников – иллюстраторов, направленных на совершенствование основных компонентов творческих способностей детей с опорой на познавательные процессы.

Цель исследования – научное обоснование, экспериментальная проверка и практическая разработка методики обучения иллюстрированию сказок, основанной на декоративном подходе и направленной на развитие творческих способностей учащихся младшего школьного возраста.

Реализация поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы предполагает решение следующих **задач**:

- Выяснить особенности и закономерности проявления декоративности в иллюстрациях младших школьников.
- Рассмотреть проблему декоративности в творчестве художников-иллюстраторов.
- Разработать и обосновать методы и методические приемы активизации творческих способностей младших школьников в процессе иллюстрирования сказок.
- Практически апробировать методические рекомендации по созданию иллюстративной композиции на основе декоративного подхода учащимися начальной школе.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись следующие **методы исследования**:

- 1) анализ философской, психолого-педагогической, методической литературы; анализ действующих программ по изобразительному искусству;
- 2) изучение и обобщение передового педагогического опыта;
- 3) критический анализ детских рисунков, направленный на выявление уровня развития творческих способностей детей;
- 4) наблюдение за процессом обучения школьников иллюстрированию на основе декоративного подхода;
- 5) педагогический эксперимент.

Исследование проводилось с 2001 по 2009 г.г. В экспериментальном исследовании было задействовано 368 человек. Основной экспериментальной базой явились средние общеобразовательные школы № 9, № 863 Юго-Западного округа; школа № 201 Северного округа г. Москвы.

На первом этапе (2001-2003 г. г.) осуществлялся поиск литературных источников по выбранной теме. Рассматривались вопросы психологии художественного творчества, методики преподавания рисования на темы, в частности, иллюстрирования в начальной школе, особое внимание уделялось художественной структуре книги, особенностям иллюстрирования детской литературы, проблеме декоративности, нравственно-эстетическому воспитанию школьников в процессе иллюстрирования сказок.

На втором этапе (2003-2005 г. г.) проводился констатирующий этап эксперимента с целью определения исходных позиций исследования и его проблематики: анализировался уровень развития творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства. Составлены критерии оценки рисунков учащихся. Частично разработана методика обучения учащихся иллюстрированию сказок, основанная на декоративном подходе к процессу рисования. Проведен анализ результатов выполнения учебно-творческих заданий на развитие чувства декоративности у учащихся младшего школьного возраста.

На третьем этапе (2005-2009 г. г.) проведено опытно-экспериментальное исследование с целью активизации творческих способностей младших школьников в процессе иллюстрирования. Эксперимент проводился в средних общеобразовательных школах № 9, № 201, № 863 г. Москвы. Проведено контрольное исследование процесса активизации творческих способности детей. Систематизированы и обобщены результаты, выявлены и сформулированы конкретные выводы, оформлена диссертация.

Методологической основой исследования являются ведущие положения философии, психологии, педагогики и искусствоведения.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что внесен вклад в теорию и методику обучения и воспитания средствами

изобразительного искусства – дано научно-методическое обоснование путей развития творческих способностей учащихся начальной школы на основе декоративного подхода в процессе иллюстрирования сказок, включающей:

- освоение системы художественных упражнений на развитие чувства декоративности, создание сказочных художественных образов посредством изобразительно-выразительных средств декоративности и методов стилизации;
- творческое осмысление и использование в иллюстрациях приемов, средств и правил декоративной композиции.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается:

- в научном обосновании эффективности декоративного подхода к процессу иллюстрирования, способствующего развитию творческих способностей учащихся 1-3 классов;
- разработана методика занятий иллюстрированием на уроках изобразительного искусства в младших классах.

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке дидактического и наглядного материала, включающего поурочное планирование, методы создания изображений сказочных художественных образов; плакаты с изображением последовательности создания изображений сказочных образов, динамические модели животных для уроков по иллюстрированию сказок, способствующего развитию творческих способностей учащихся младшего школьного возраста, а также повышению их изобразительной грамотности.

Достоверность исследования обеспечивается опорой на использование психолого-педагогической, методической, искусствоведческой литературы по художественному развитию и воспитанию детей, а также на проведение экспериментальной работы по теме исследования с использованием различных методов исследования, адекватных целям, задачам и логике работы.

Апробация и внедрение результатов исследования проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 9 г. Москвы. Основное содержание и результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства ХГФ Московского педагогического государственного университета, на семинарах окружного уровня в школах № 1104, № 9 г. Москвы. В ходе исследования методика была внедрена в практику работы с учащимися начальной школы.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы. В работу вошли таблицы, отражающие результаты экспериментальной работы, таблицы критериев оценки изобразительной деятельности учащихся, творческие

работы учащихся, наглядные пособия к урокам, репродукции иллюстраций художников.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Роль декоративного подхода к процессу создания иллюстраций народных сказок – понятие декоративности в иллюстрировании, закономерности декоративной композиции, декоративность как художественный прием иллюстрации сказки в творчестве художников-иллюстраторов;
2. Методика обучения учащихся младшего школьного возраста, включающая методы создания изображений сказочных художественных образов, методические рекомендации по иллюстрированию русских народных сказок, развивающая изобразительную грамотность и творческие способности учащихся 1-3 классов;
3. Анализ проявления художественно-творческих способностей младших школьников в процессе декоративного подхода к иллюстрированию сказок.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект и предмет исследования, формулируются основная цель и задачи работы, научная новизна, ее теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Научно – теоретические основы исследования развития творческих способностей в процессе иллюстрирования сказок на основе декоративного подхода» раскрываются научно – теоретические вопросы исследования: роль декоративного подхода к процессу создания иллюстраций сказок, характеризуются психофизиологические особенности младших школьников в процессе иллюстрирования, определяются понятия творчества, творческих способностей, этапы развития творческих способностей учащихся 1-3 классов в процессе иллюстрирования сказок на основе декоративного подхода, рассматриваются педагогические условия развития творческих способностей учащихся в процессе создания иллюстраций.

В первом параграфе «Декоративный подход в процессе создания иллюстраций в творчестве художников - иллюстраторов», мы рассматриваем понятия «декоративности», «условности», «стилизации», особенности использования средств декоративности в иллюстрациях разных художников, закономерности декоративной композиции.

Стилистические особенности сказки предполагают использование в процессе создания иллюстраций условных художественных решений - различных декоративных приемов.

Многие художники – иллюстраторы использовали художественно-выразительные средства и приемы декоративности для создания выразительных, эмоционально – воздействующих на детское восприятие произведений.

Термин «декоративность» многозначен. В процессе создания иллюстрации это понятие является – средством выражения содержания

сказочной литературы через раскрытие характеров героев, их фантастических образов при помощи изобразительно-выразительных средств, а также является приемом выражения художественно-образного мышления, характерной чертой которого является создание сказочной атмосферы действия. Стилизация в процессе иллюстрирования является методом создания изображения сказочного художественного образа с помощью ряда условных приемов - изменение формы, объемных и цветовых отношений, дополнение деталями одежды и декора.

Изучение искусствоведческой литературы по творчеству художников-иллюстраторов В. М. Конашевича, Е. Д. Поленовой, И. Я. Билибина, Ю. А. Васнецова представило декоративность в иллюстрировании как один из художественных приемов, эмоционально положительно влияющего на детское восприятие. Ясные и лаконичные в выборе художественных форм, яркие и контрастные, простые по замыслу иллюстрации, схожие с произведениями народного творчества понятны детям.

Знакомство с творчеством художников - иллюстраторов, изучение средств выразительности, используемых ими в своих произведениях, стимулирует творческую деятельность детей.

Во втором параграфе «Возрастные и психологические особенности учащихся 1-3 классов в изобразительной деятельности и учет их в развитии творческих способностей в процессе иллюстрирования сказок» рассматриваются понятия творчества, творческих способностей; представлены этапы творческой деятельности создания иллюстраций, условия развития творческих способностей учащихся и методы развития психических процессов: восприятия, наблюдательности, воображения, памяти, мышления.

Процесс создания иллюстрации является творческой деятельностью, стимулирующей художественно – творческую активность младших школьников, оказывающей непосредственное влияние на развитие их творческого воображения и образного мышления.

Анализ литературы по психологии изобразительной деятельности учащихся младшего возраста Л. С. Выготского, Е. И. Игнатьева, Е. А. Флериной и др. позволил сделать вывод, что детскому восприятию близок и понятен язык декоративности. И эта особенность несет в себе положительный заряд в использовании художественно-творческого метода в создании иллюстраций сказок посредством изобразительно-выразительных средств декоративности и методов стилизации в создании художественных образов учащимися начальных классов.

Характер творческой активности в процессе обучения иллюстрированию рассматривается нами с точки зрения активизации таких художественно - творческих способностей:

- создание изображений сказочных художественных образов;
- самостоятельное придумывание сюжетных композиций;
- раскрытие содержания литературного произведения;

- использование средств выразительности, художественных приемов композиций в новых ситуациях;
- умение передавать характерные особенности объектов;
- поиск новых способов, техник, приемов в решении задач.

В творческой деятельности создания иллюстрации учащимися младшего школьного возраста можно выделить три этапа, каждый из которых требует от педагога определенных методов и приемов, форм обучения и руководства данной деятельностью:

Первый этап – подготовительный. В данном этапе происходит накопление художественного опыта. Это происходит за счет овладения языком изобразительного искусства. Учащиеся рисуют наброски с натуры, анализируют формы изображаемых объектов, изучают разнообразные художественные техники, а также создают изображения сказочных художественных образов – используют условности, очеловечивая образы, изменяют реальный цвет на условный, преобразовывают объемную форму в плоскостную.

Второй этап – поисковый начинается с рождения идеи и замысла.

Воплотить задуманное, протекает в поиске средств для его осуществления и кончается их нахождением, принятием решения относительно конкретных способов воплощения (последовательности выполнения иллюстрации).

Третий этап – исполнительный, реализация задуманного в рисунке, то есть происходит создание детьми иллюстративной композиции.

Данный этап должен проходить очень активно, учителю необходимо анализировать результат работы каждого учащегося. Для этого можно проводить выставки, каждый ребенок должен посмотреть рисунки своих товарищей, понять разнообразные варианты решения композиций, сравнить свой рисунок среди других. Дети должны высказать свое мнение о понравившемся рисунке. Учитель может создать макет книги из работ учащихся. Все эти действия стимулируют работу учащихся, улучшают результативность уроков.

Проведенный анализ теоретических и практических исследований позволил рассматривать декоративный подход к процессу иллюстрирования при правильной организации процесса обучения, как путь активизации художественно-творческой деятельности учащихся, способствующего развитию целого ряда качеств творческой личности.

Вторая глава «Экспериментальное исследование творческих способностей 1-3 класса в процессе иллюстрирования сказок на основе декоративного подхода» содержит описание критериев оценки детских работ, анализ результатов констатирующего, формирующего и сравнительного этапов эксперимента.

Первый параграф «Критерии оценки художественно-творческой деятельности младших школьников в процессе иллюстрирования сказок» содержит описание критериев оценки детских работ. При разработке

данных критериев учитывались психолого – педагогические особенности учащихся младшего школьного возраста.

1 блок критериев «Организация смысловой связи». Данный блок критериев выявляет уровень способностей детей раскрывать содержание сюжета литературного произведения и содержит следующие уровни:

высокий уровень – это уровень, при котором учащиеся полностью раскрывают содержание иллюстрируемого сюжета;

выше среднего – это уровень, при котором учащиеся полностью раскрывают содержание иллюстрируемого произведения, но при этом присутствуют небольшие недочеты в передаче пропорций, цветовых отношений изображаемых объектов;

средний уровень – это уровень, при котором учащиеся частично раскрывают содержание иллюстрируемого сюжета;

ниже среднего – это уровень, при котором учащиеся частично раскрывают содержание иллюстрируемого сюжета, но при этом присутствуют недочеты в передаче пропорций

низкий уровень – это уровень, при котором учащиеся не раскрывают содержание иллюстрируемого сюжета литературного произведения.

2 блок критериев «Выделение ведущего элемента» позволяет выявить способности детей по выделению главного и интересного в своих рисунках разными способами и приемами:

а) тоном – художественно-выразительным средством рисунка, отношением темного к светлому, то есть по отношению к окружающим предметам и фону, ведущий элемент может быть темнее или светлее;

б) пробелом, то есть вокруг объекта оставлена белая бумага, а сам объект закрашен;

в) размером, масштабом: уменьшение одного объекта, увеличение другого, контраст большого и маленького;

г) атрибутом, часто встречающийся прием выделения главного героя, при этом ученики наделяют главного героя разными атрибутами власти, силы, прорисовывают корону, доспехи;

д) контурной линией выделять ведущий элемент предпочитают многие учащиеся, выполняя изображение цветом, а затем обводят контурной линией изображения главных героев;

е) цветом.

Данный блок критериев содержит следующие уровни:

высокий уровень - это уровень, при котором ведущий композиционный элемент выделен;

выше среднего - это уровень, при котором ведущий композиционный элемент выделен, но при этом есть небольшие недочеты в передаче тоновых и цветовых отношений;

средний уровень – это уровень, при котором ведущие элементы выделены частично;

ниже среднего - это уровень, при котором ведущие элементы выделены частично, но используется пробел для выделения ведущего элемента;

низкий уровень – это уровень, при котором ведущие элементы не выделены.

3 блок критериев «Композиционно-пространственное решение изображения» позволяет определить умение детей отражать в изобразительной деятельности пространственные свойства вещей (величину, форму) и пространственные отношения, подразумевающие расположение относительно друг другу:

а) Фризовые построения включают:

- Одно «фризовое на кромке» листа;
- Одно «фризовое на полосе»;
- Двух, «трех фризовое».

б) Элементы пространственного построения включают:

- Передачу масштаба;
- Передачу планов;
- Наличие горизонта;
- Воздушную перспективу.

в) Элементы перспективного построения подразумевают построение изображения с учетом перспективы (интерьер, построение зданий).

г) Наличие загораживания в рисунках детей указывает на переход к логическим действиям.

Данный блок критериев содержит следующие уровни:

высокий уровень - это уровень, при котором учащиеся 1 класса используют двух, «трех фризовое изображение», элементы загораживания; учащиеся 2 класса – передают масштаб, планы, законы воздушной перспективы, свободно используют элементы загораживания; учащиеся 3 класса – передают пространственные отношения объектов, изображают перспективу интерьера, зданий;

выше среднего – учащиеся 1 класса используют двух, трех фризовое изображение, но не используют приемы загораживания; учащиеся 2 класса - не пользуются законами воздушной перспективы; учащиеся 3 класса – не применяют знания по перспективе;

средний уровень – это уровень, при котором учащиеся 1 класса используют одно «фризовое на полосе», учащиеся 2 класса частично используют элементы пространственного построения в своих работах;

учащиеся 3 класса – делают попытки в передаче перспективы, используют элементы пространственного построения (передают плановость, масштаб);

ниже среднего – это уровень, при котором учащиеся 1 класса используют одно фризовое изображение, но не применяют приемы загораживания; учащиеся 2 класса – используют двух, трех фризовое изображение, но при этом отсутствуют пространственные отношения; учащиеся 3 класса – не применяют знания по перспективе, часто используют фризовые изображения;

низкий уровень – это уровень, при котором учащиеся 1 класса используют одно «фризовые изображения», учащиеся 2 класса не передают

плановость, не используют элементы загораживания; учащиеся 3 класса не пользуются при изображении пространственными построениями, не используют элементы загораживания.

4 блок критериев «Цветовое решение» позволяет выяснить способности учащихся использовать гармоничное сочетание цветов. Учащиеся должны уметь смешивать цвета для получения сложных цветов, заменять реальные цвета на условные. Данный блок критериев содержит уровни:

высокий уровень - это уровень, при котором используются сложные цветовые отношения;

выше среднего – это уровень, при котором выбраны простые и сложные цветовые отношения;

средний уровень - это уровень, при котором выбраны простые и сложные цветовые отношения, но присутствуют пробелы;

ниже среднего - это уровень, при котором используются простые цветовые отношения;

низкий уровень - это уровень, при котором используются простые цветовые отношения и большое количество пробелов.

5 блок критериев «Наличие художественных образов» дает нам возможность выявить, какое количество образов используют учащиеся при создании иллюстрации и насколько эти образы выразительны.

высокий уровень - это уровень, при котором учащиеся изображают минимальное или разнообразное количество образов и при этом они выразительны;

выше среднего - это уровень, при котором учащиеся изображают разнообразное количество образов и при этом они частично выразительны;

средний уровень - это уровень, при котором учащиеся изображают минимальное или разнообразное количество образов и при этом они маловыразительны;

ниже среднего - это уровень, при котором учащиеся изображают минимальное количество образов и при этом они маловыразительны;

низкий уровень - это уровень, при котором учащиеся при котором учащиеся изображают минимальное или разнообразное количество образов и при этом они не выразительны.

Являясь результатом сознательной деятельности, художественный образ представляет собой высокую форму духовной обработки действительности. Сказочный художественный образ формируется в представлении детей, в котором предмет, вещи реального мира существенно перерабатываются под влиянием определенных художественных идей, посредством воображения и фантазии.

Второй параграф нашего исследования «Анализ результатов констатирующего эксперимента» посвящен анализу сформированности художественно - творческих способностей в процессе иллюстрирования народных сказок.

Экспериментальное исследование проводилось с учащимися 1-3 классов.

В ходе констатирующего этапа эксперимента учащиеся выполняли задание по иллюстрированию русских народных сказок, при этом были поставлены следующие задачи:

а) узнать, могут ли учащиеся самостоятельно придумывать сюжетные композиции сказки, раскрывая их содержание;

б) выявить способности младших школьников по использованию средств декоративности в сюжетном рисовании;

в) выявить способности учеников выбирать художественный прием иллюстрации, соответствующий стилю сказки.

На основании полученных результатов определить исходный уровень сформированности творческих способностей учащихся и определить констатирующую и экспериментальную группы.

При этом дети имели стандартные листы бумаги – А-4, А-3, в качестве изобразительного материала использовались гуашевые и акварельные краски.

После проведенного констатирующего эксперимента мы подвели итоги и проанализировали результаты. Почти по всем критериям прослеживается рост процента низкого уровня и незначительное увеличение процента высокого уровня.

Анализ результатов по 1 блоку критериев «Организация смысловой связи» показал, что большая часть учащихся не раскрывают содержание сюжета сказки или раскрывают неполностью. В данном случае, необходимо анализировать иллюстрации художников, а также детские рисунки, задавать вопросы ученикам: какой сюжет изображен? какие главные герои? чем они занимаются? и т.п.

Анализ результатов по 2 блоку критериев «Выделение ведущего элемента» показал, что в рисунках не выделяются главные герои, для учащихся свойственно передавать второстепенных деталей в рисуемых предметах, в то же время они упускают главное. В данном случае нужно постоянно напоминать ученикам о способах выделения главного - светлое на темном, темное на светлом, использование атрибутов, чем ближе, тем больше и ярче, чем дальше – меньше и тусклее.

Вследствие этого встала задача научить детей использовать разные приемы для выделения главных объектов, используя тоновые и цветовые отношения, передачу материальности, масштабность и размер.

Композиции лишены целостности, элементы композиции разрознены и не подчинены композиционному центру.

Анализ результатов по 3 блоку критериев «Композиционно-пространственное решение изображения» показал, что ученики используют стереотипные приемы рисования, когда рисуемые объекты располагаются на одной горизонтальной линии (фризовое изображение) или несколькими горизонтальными линиями, объекты изображаются во

фронтальном положении, не передаются перспективные сокращения предметов, не используется прием загораживания.

Анализ результатов по 4 блоку критериев «Цветовое решение», показал, что в основном учащиеся используют простой цвет, не применяется условный цвет.

Встала задача научить учащихся получать сложные цвета, путем смешивания цветов.

Анализ результатов по 5 блоку критериев «Наличие художественных образов» показал, что учащиеся увлеченно изображают сказочные образы. При этом объекты животных нарисованы с помощью геометрических схем, напоминающих упрощенных реалистичных животных в профильном положении или с элементами очеловечивания образов, при этом образы маловыразительны и однотипны.

Необходимо активизировать знакомство детей с разными художественными приемами создания сказочного образа, в частности, с использованием приемов художественной стилизации – трансформацией, гиперболизацией. При этом уделять большое внимание упражнениям на рисование набросков с натуры.

Выбор художественного приема зависит от знаний и умений учащихся, а также от особенностей детского мышления. Из результатов стало видно, что основная часть учащихся выбирает декоративный подход к изображению, при этом небольшая часть учащихся декоративно обобщают изображенные объекты, упрощают реальные объекты, но при этом передают второстепенные детали объектов. Для учащихся характерно совмещение разных художественных приемов иллюстрации в одной композиции, что приводит к разрозненности композиции.

Небольшая часть учащихся выполняют иллюстрации, используя готовые элементы народного декоративного искусства, что указывает на необходимость активизации знакомства детей с образами народного искусства, с закономерностями их создания, с приемами стилизации и ее анализом. Это определило необходимость знакомства учащихся со средствами передачи образов в народном искусстве, в частности с пятном, линией – наиболее важными и необходимыми средствами изобразительного искусства.

Результаты исследования выявили необходимость активизации знакомства учащихся с разными декоративными приемами создания сказочных образов – упрощение рисунка, формы, цвета, преобразование объемной формы в плоскостную, изменению контура. Необходимо обращать внимание детей на характерные, наиболее яркие особенности объектов, отказавшись от второстепенных деталей, а значит начать знакомство детей с таким понятием как силуэт. Излишнее насыщение деталями мешает целостности силуэта и усложняет общее восприятие композиции.

Третий параграф «Анализ сформированности творческих способностей учащихся 1-3 классов в результате формирующего

эксперимента» посвящен проверке экспериментальным путем предполагаемой методики обучения иллюстрированию на основе декоративного подхода учащихся 1-3 классов, включающую методические рекомендации к урокам по иллюстрированию народных сказок, основанных на использовании декоративных приемов и изучении закономерностей и художественного языка декоративной композиции в процессе объяснения нового материала и выполнения упражнений на создание изображений сказочных художественных образов.

Полученные в ходе констатирующего эксперимента результаты позволили определить основные направления для создания программы формирующего эксперимента.

Основные направления данной программы были использованы в ходе формирующего эксперимента.

Предполагаемая методика ориентирована, прежде всего, на восполнение недостатков констатирующего эксперимента, таких как:

- 1) создание маловыразительных сказочных образов,
- 2) не осуществляется выделение ведущего элемента,
- 3) использование простых цветовых сочетаний,
- 4) содержание сюжета не раскрывается,
- 5) примитивные технические навыки.

Основную задачу в обучении детей младшего школьного возраста созданию иллюстраций сказок на основе декоративного подхода, мы видим в овладении учащимися знаний и умений создавать сказочные художественные образы средствами декоративности. Для этого необходимо научить школьников анализировать стилизацию разных образов природных форм, объектов животного мира, людей на образцах произведений декоративного искусства, иллюстраций художников и научить использовать полученные знания в творческих работах. Но самостоятельное создание изображений сказочных художественных образов требует определенных знаний и умений. Для расширения этих знаний необходимо вводить задания и упражнения, перед процессом иллюстрирования, основанные на рисовании с натуры. Впоследствии - на создание сказочных художественных образов. После этого, учащиеся работают над созданием декоративной сюжетной композиции, которая должна быть выполнена в едином декоративном «ключе» с изображенными художественными образами, для этого важно соблюдение закономерностей и художественного языка декоративной композиции.

На уроках учащиеся получили определенные знания о декоративном подходе к изображению, формируемые и закрепляемые в упражнениях и творческих работах. Такой подход научил школьников использовать художественные приемы создания художественного образа – трансформацию, гиперболизацию; закономерности и художественный язык декоративной композиции – особенности передачи пространственных отношений, использование орнаментов, гармоничное соотношение цвета, использование цветовой условности, выразительности силуэта, ритмичной

организации форм, цветовых пятен, тоновых отношений; анализировать произведения художников – иллюстраторов, выявлять художественные средства, построения композиций, используемые для передачи сказочной и необычной атмосферы действия. Все полученные знания, умения и навыки учащиеся использовали в своих работах, появились рисунки в собственной манере исполнения, что может свидетельствовать о заинтересованности данным видом творческой деятельности.

При планировании данных заданий мы ориентировались на развитие таких качеств творческой личности, как восприятие, воображение и фантазия, образное мышление и т.п.

Обязательно проводились выставки рисунков учащихся, создавались макеты книг из рисунков учеников, все это позволяло мотивировать изобразительную деятельность младших школьников.

После проведения формирующего эксперимента, была проведена оценка работ, проанализированы результаты исследования по составленным блокам критериев.

По результатам эффективно осуществлялось развитие художественно-творческих способностей учеников по всем блокам критериев.

Значительно возросли представления учащихся о выполнении иллюстрации с помощью разнообразных художественных приемов – декоративной стилизации, реалистического изображения с элементами декора, реалистического изображения. Учащиеся стали использовать разные средства декоративности, интересные цветовые сочетания, оригинальные композиционные решения иллюстраций, усвоили способы выделения главного в сюжете. В результате наших уроков возрос такой показатель, как цельность композиции.

При изображении сказочных художественных образов, учащиеся грамотно и выразительно передавали необычность происходящих действий, раскрывая основное содержание иллюстрируемого эпизода.

Мы добились и эффективных показателей в технической стороне, дети овладели разными техниками, освоили правила и последовательность работы с разными художественными материалами.

Для активизации творческих способностей учащихся в процессе иллюстрирования учителю необходимо приучать детей к самостоятельности и активности, исследовательской деятельности.

Четвертый параграф «Анализ результатов сравнительного этапа эксперимента» позволил сделать вывод, что уровень развития творческих способностей младших школьников экспериментальной группы значительно увеличился.

Третья глава «Методика обучения учащихся 1-3 классов иллюстрированию сказок на основе декоративного подхода» состоит из методов создания изображений сказочных художественных образов и методических рекомендаций по выполнению иллюстраций русских народных сказок, используемых в ходе формирующего эксперимента.

В предлагаемой нами методике были предложены следующие виды работы:

- 1) упражнения;
- 2) анализ иллюстраций художников;
- 3) творческая работа.

Упражнения являются непременной частью урока и направлены на решение определенных художественных задач урока. В методике предусмотрены упражнения на:

- формирование умений правильно изображать форму объектов, их пропорции, конструктивное строение, выделять характерные особенности (выполнение набросков с натуры);
- формирование приемов создания сказочного художественного образа, соблюдая принципы стилизации: упрощение конструкции, обобщение формы с изменением абриса, обобщение и усложнение формы, добавление деталей одежды, изменение цвета (выполнение набросков по воображению);
- формирование технических навыков в работе с разными художественными материалами.

Анализ иллюстраций художников позволяет учащимся изучить художественные средства и приемы выразительности, композиционные решения, используемые художниками-иллюстраторами для передачи сказочности происходящего.

Творческая работа предусматривает применение умений и навыков, полученных в ходе упражнений и анализе иллюстраций.

В первом параграфе «Методы создания изображений сказочных художественных образов» рассматриваются методы создания сказочных изображений: элементов природы – деревьев, леса, трав, цветов, неба, солнца; состояний природы – дождя, сумрака, тумана; животных и людей в статичных положениях и с передачей движения, а также основные требования к выполнению заданий на стилизацию природных форм, объектов животного мира в разных возрастных группах. При этом большое внимание уделяется рисованию с натуры набросков, с последующим преобразованием изображения в декоративные мотивы, опираясь на приемы стилизации – изменение абриса, усложнение изображения деталями, очеловечивания образов. Описываются методы работы разными техническими материалами – восковыми мелками, техникой «тамповки» гуашевыми красками, гелевыми ручками. Представлен наглядный материал.

Во втором параграфе «Методические рекомендации по выполнению иллюстраций сказок» разработаны рекомендации по проведению уроков рисования иллюстраций к русским народным сказкам. При составлении рекомендаций к данным урокам мы взяли за основу традиционную организацию уроков с внесением небольших коррективов:

1. обязательная подготовка к рисованию иллюстрации – выполнение упражнений на создание изображений сказочных образов;
2. для разнообразия выбора сюжетов – использование отрывков из сказок в напечатанном виде;
3. для развития цветовидения – использование цветного фона, ограничение цветовой палитры.
4. введение элементов игры на уроках – пантомима на создание сказочного образа – «лестливой лисы», «трусливого зайца»;
5. использование словесного метода воссоздания изображения, разработанного Н.П. Сакулиной и Т.С. Зерновой;
6. использование разнообразных художественных материалов и техник.

В заключении подводятся итоги исследования. Все полученные результаты, в ходе экспериментального исследования подтвердили положение выдвинутой нами гипотезы, и позволили сделать следующие выводы.

1. Процесс иллюстрирования на основе декоративного подхода в начальной школе является эффективным средством активизации творческой деятельности учащихся. При таком подходе делался упор на:

- обучение учащихся декоративным художественным приемам иллюстраций, выявление их отличительных особенностей;
- создание сказочных художественных образов, посредством разнообразных художественных приемов преобразования форм реалистичных объектов в декоративные мотивы, с последующим изучением способов создания композиций;

- изучение разнообразных художественных техник;
- изучение стилистических особенностей художников - иллюстраторов.

2. В основу разработанной методики положено:

- усвоение методов создания изображений сказочных художественных образов элементов природы, животных, людей;

- методические рекомендации по выполнению сказок, которые направлены на познание способов создания художественной иллюстрации;

- использование разнообразных методов обучения (частично-поискового, исследовательского), приемов и форм обучения (нетрадиционных уроков с элементами драматизации, с использованием игровых моментов);

- анализ иллюстраций художников с целью выявления художественно-выразительных средств для передачи сказочности и необычности происходящих действий, раскрытия содержания сюжета текста.

3. Разработанные нами методические рекомендации внесли качественные изменения в результатах работы учащихся. Анализ развития творческих способностей младших школьников в процессе иллюстрирования позволил рассматривать данный вид деятельности как развивающий творческий процесс. Создание иллюстраций на основе

декоративного подхода при правильной организации процесса обучения позволяет учащимся самостоятельно создавать рисунки, имеющие собственную манеру исполнения, что может свидетельствовать о развитии специальных художественных и практических способностей детей.

4. Занятия по иллюстрированию не только играют важную роль в обучении и развитии учащихся, но и способствуют нравственному воспитанию учащихся, формированию их морального облика.

5. Разработанная нами система критериев оценки результатов творческой деятельности младших школьников, в процессе иллюстрирования позволила получить объективные данные в ходе исследования. Критерии учитывают возрастные и индивидуальные особенности младших школьников.

6. На основе анализа результатов констатирующего этапа эксперимента разработана система упражнений, методических рекомендаций к темам уроков. При этом осуществлен выбор методов, приемов и форм обучения, составлены условия, способствующие стабильной активизации творческой деятельности учащихся.

7. Эффективность данной методики подтверждена экспериментально, прошла практическую апробацию, творческие работы учащихся заняли призовые места в окружном туре олимпиады по изобразительному искусству. Результаты данного исследования могут быть внедрены в практику преподавания изобразительного искусства в начальной школе.

Основное содержание исследования отражено в публикациях автора:

1. Баженова Е. А. Иллюстрирование народных сказок с использованием декоративных приемов. Методические рекомендации. // Начальная школа. – 2008. - № 11. – С. 50-52. (0,3 п.л.)

2. Баженова Е. А. Иллюстрирование русских сказок на уроках в начальной школе. // Искусство в школе. – 2008. - № 6. – С. 25-28. (0,4 п.л.)

3. Баженова Е. А. Иллюстрируем народные сказки... // Учитель. – 2008. - № 8. – С. 14-16. (0,3 п.л.)

4. Баженова Е. А. Создание иллюстраций к сказкам учащимися младших классов. // Педагогическая мастерская. – 2008. - № 4. – С. 21-24. (0,4 п.л.)

5. Баженова Е. Рисуем сказку. Занятия с учащимися младшего школьного возраста. // Искусство. – 2008. - № 19. – С. 6-7. (0,5 п.л.)

6. Баженова Е. А. Работа мысли и ... руки. // Педагогическая мастерская. – 2008. - № 5. – С. 21-23. (0,4 п.л.)

Баж

