

75(047)
3-125

На правах рукописи

ЗАБОЛОТНЯЯ Надежда Петровна

**ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЖИВОПИСЬЮ В ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»)**

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

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва-2007

Работа выполнена на кафедре методики обучения
технологии и предпринимательству
Коми государственного педагогического института

✓ СС А -
0.9 11511
Научный руководитель:

доктор педагогических наук,
профессор

КАНЕВ Виктор Фёдорович

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук,
профессор

КОРЕШКОВ Валерий Викторович

кандидат педагогических наук,
профессор

УНКОВСКИЙ Андрей Алексеевич

Ведущая организация – Московский государственный областной университет

Защита состоится 17 сентября 2007 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.

ИГНАТЬЕВ С.Е.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСЛЕДОВАНИЯ

75/077
3-125

Проблема исследования и ее актуальность. Проблема совершенствования профессиональной художественной подготовки будущего специалиста всегда имела важное значение в системе художественного образования России.

Конечной целью обучения студентов специальности «Народное художественное творчество» в вузе является формирование личности специалиста с высоким уровнем профессионального сознания, владеющего методами изобразительной деятельности. В соответствии с общепрофессиональной и специальной подготовкой выпускник специальности 071301 «Народное художественное творчество» (специализация «Декоративно-прикладное творчество») может осуществлять наряду с педагогической и художественно-творческую деятельность. Профессиональные качества студентов данной специальности раскрываются при выполнении ими декоративных изделий в различных материалах и техниках - гобелена, батика, росписи по дереву и керамических изделий. В процессе создания данных произведений раскрываются способности студентов к художественному отображению окружающей действительности, к пластической увязке и гармонии формы и цвета декоративного изделия, к композиционному построению декора. Чтобы деятельность студентов приобрела творческий характер, а произведение имело художественную ценность, необходимо в процессе обучения в вузе создать условия для качественного профессионального роста каждого студента с учетом его индивидуальных возможностей.

Немаловажную роль в решении этих задач играет учебная дисциплина «Живопись», направленная на продвижение обучающихся по ступеням познания основ художественного отображения действительности, формирующая технические умения и навыки реалистической и декоративной живописи, расширяющая способности к художественно-творческой деятельности. Живопись открывает большие возможности для проявления таких способностей, как художественное восприятие, образное мышление и творческое воображение.

Педагогическая значимость проблемы развития способностей в процессе обучения живописи обусловила проведение нами психолого-педагогических исследований. При организации этих исследований мы опирались на труды Б.М. Теплова, Д.Н. Узнадзе, В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясничева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьева, Б.Ф. Ломова, Я.А. Пономарева, В.Д. Шадрикова, П.М. Яковсона и др. Анализ научной литературы, посвященной проблемам формирования творческих способностей студентов, свидетельствует о необходимости решения вопросов как теоретического, так и практического характера.

Практика показывает, что абитуриенты поступают в вуз на творческую специальность с определенными природными задатками к профессиональной (проектной, декоративно-прикладной и изобразительной) деятельности, в том числе к живописи, с определенным уровнем довузовского художественного

образования. На специальность «Народное художественное творчество» («НХТ») факультета искусств Сыктывкарского государственного университета (СыктГУ) поступают абитуриенты, зачастую недостаточно подготовленные в области художественного творчества, кроме того, обнаруживается несоответствие теоретических знаний с практическими умениями и навыками в области изобразительного искусства, в том числе и в живописи. Это потребовало от нас анализа существующей системы подготовки специалистов в вузе, выявления и осмысления негативных явлений, обоснования возможных направлений совершенствования процесса обучения живописи.

Итоги анкетирования констатирующего эксперимента выявили, что творческий потенциал студентов данной специальности является средним и ниже среднего, о художественном творчестве как условии реализации своих возможностей студенты не задумываются на момент поступления, но вместе с тем относят себя к «художественному» типу. Анализ вступительных работ по живописи определил ряд проблем довузовского обучения, а именно, абитуриенты слабо владеют художественным восприятием цвета, тона и на этой основе допускают следующие ошибки: они не умеют наблюдать, сравнивать, анализировать, не способны к целостному цветовому видению, пониманию колорита, не умеют грамотно и творчески подходить к композиционным и колористическим задачам, не готовы к самостоятельной творческой деятельности. В то же время выявились основные мотивы, руководящие деятельностью студентов с начала их обучения на занятиях живописью: интерес к учебному предмету, осознание необходимости получения новых знаний и освоения различных живописных техник и материалов, желание обучиться приемам декоративной живописи и приобрести индивидуальный стиль, возможность показать свои творческие достижения, проявить самостоятельность и инициативность.

Вышесказанное обосновывает необходимость определения центральной задачи в системе учебно-воспитательного процесса, решение которой позволяло бы достичь той степени сформированности творческих способностей студентов в области живописи и декоративно-прикладном искусстве, которая была изначально заложена в виде его потенциальных возможностей к художественной профессиональной деятельности. Мы предположили, что наряду с получением традиционных знаний о закономерностях изображения в живописи, формированием практических умений и навыков, детально продуманные специальные упражнения и задания, преимущественно вариативного характера, помогут развить творческие способности студентов, раскроют возможности каждого из них.

Таким образом, для эффективности формирования творческих способностей специалистов в области декоративно-прикладного искусства как основной цели обучения, воспитания и развития необходима целостная методическая система, которая включала бы в себя новое сочетание общедидактических и специальных (в живописи) методов, принципов, форм, средств обучения, новое наполнение содержания дисциплины «Живопись».

В этой связи **проблема**, которая заключается в недостаточно полном решении важной научно-педагогической задачи формирования творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» в процессе обучения живописи, представляется **актуальной**. Решить ее можно посредством научного исследования данной проблемы и разработки теоретической и методической системы обучения живописи студентов данной специальности с учетом их профессиональной деятельности.

Цель исследования заключается в решении обозначенной проблемы.

Объектом исследования является содержание и процесс обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» (специализация «Декоративно-прикладное творчество») в период их аудиторной и самостоятельной деятельности.

Предметом исследования является система педагогических условий и средств обучения живописи, направленная на формирование творческих способностей студентов.

Гипотезой исследования является предположение о том, что активизировать процесс формирования и динамику роста творческих способностей студентов позволит использование в процессе обучения живописи научно обоснованной методической системы, включающей в себя:

- цели, задачи и содержание занятий по живописи, содействующих формированию творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» (согласно авторской экспериментальной учебной программе «Живопись»);

- дидактические принципы, методы и приемы, а также формы процесса обучения живописи;

- средства обеспечения учебно-воспитательного и развивающего процессов для решения поставленных задач.

Данная методическая система должна обладать следующими ценными качествами:

- системность учебно-творческих и вариативных самостоятельных заданий и упражнений (программа «Живопись»);

- целенаправленность на поэтапное формирование у студентов способностей художественного восприятия, образно-ассоциативного мышления, творческого воображения, а также зрительной памяти, эмоционально-эстетических качеств;

- индивидуальность подхода к процессу обучения живописи в зависимости от возможностей каждого студента.

Задачи исследования:

1. Выявить состояние проблемы формирования творческих способностей личности, определив их сущность, структурные компоненты, а также выявить специфику профессиональной деятельности студентов специальности «НХТ», определить влияние живописи на развитие творческих способностей.

2. Определить содержание обучения живописи, разработать систему вариативных творческих самостоятельных заданий и упражнений, влияющих на эффективность формирования творческих способностей студентов.

3. Разработать и теоретически обосновать методическую систему обучения живописи студентов специальности «НХТ» с целью формирования творческих способностей. Уточнить методические основы и условия, влияющие на проявление и развитие творческих способностей студентов в процессе обучения живописи.

4. Определить основные критерии, выявляющие уровень проявления и развития творческих способностей студентов посредством анализа учебно-творческих работ по живописи.

5. Экспериментально проверить методическую систему обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество», направленную на формирование творческих способностей.

Методологическая основа. Настоящее исследование опирается на труды в области специфики *образного мышления* Б.Г. Ананьева, Я.А. Пономарева, В.П. Зинченко, В.И. Киреевко, Л.С. Коршуновой, И.С. Якиманской, подходивших к его изучению с философских, психологических и искусствоведческих позиций; на исследования проблем *творческого мышления* В.С. Кузина, А.Н. Лука, В.С. Щербакова, Б.С. Мейлаха; на труды, посвященные процессам *художественного восприятия*, Б.Г. Ананьева, Р. Арнхейма, С.М. Даниэля, Н.М. Фортунатова; работы по вопросам формирования *творческого воображения* Т. Рибо, Б.Ф. Ломова, Е.Н. Игнатьева, Л.С. Выготского, А.С. Коршуновой, по проблемам развития *зрительной памяти* – П.П. Блонского, Г. Майера, И.С. Якиманской, по изучению психологических основ специальных способностей в *изобразительном искусстве* – Н.Н. Волкова, Е.И. Игнатьева, В.И. Киреевко, А.Г. Ковалева, В.С. Кузина, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева; работы Е.В. Шорохова, посвященные проблемам композиции. Общие подходы, методы, приемы и средства процесса обучения изложены в трудах Б.Г. Мещерякова, В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, В.А. Сластенина, Л.Б. Эльконина.

При изучении *индивидуальных особенностей* студентов большое значение имели исследования индивидуальных различий в психических процессах и познавательной деятельности Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, Э.А. Голубевой, Н.Ф. Талызиной.

В исследовании учтены наблюдения, изложенные в диссертационных работах А.В. Данилова, Г.М. Земляковой, М.М. Старикова, И.Н. Туманова, О.В. Шалапина, и др. (некоторые проблемы развития творческих способностей в преподавании живописи, учебно-творческий подход в обучении), И.В. Алексеевой (на занятиях декоративным искусством), И.В. Григорьевой (в обучении графике), С.Н. Данилушкиной (по проблемам композиции), М.Н. Марченко (в дизайнерской деятельности), А.Г. Парамонова (на занятиях рисунком), Н.С. Боголюбова, В.В. Грачева, Н.А. Косенко (особенности индивидуального подхода в преподавании спецдисциплин).

Основной базой нашего исследования в области содержания и методики обучения в вузе дисциплинам изобразительного цикла явились исследования Г.В. Беды, Н.Н. Волкова, В.П. Зинченко, С.Е. Игнатьева, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Н.Н. Ростовцева, А.С. Пучкова, А.Е. Терентьева, А.А. Унковского, Е.В. Шорохова, А.П. Яшухина.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы мы использовали следующие **методы исследования**:

- исследование и анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы, а также нормативных документов;
- изучение и анализ практики обучения живописи в вузах;
- анкетирование, направленное на выявление проблемных моментов в процессе преподавания и изучения живописи;
- беседы с преподавателями и студентами;
- наблюдения за учебным процессом и творческой самостоятельной деятельностью студентов;
- обобщение собственного опыта педагогической деятельности;
- педагогический эксперимент и обработка полученных данных;
- анализ процесса и продуктов деятельности студентов (учебно-творческих и самостоятельных работ по живописи).

Этапы исследования:

На первом этапе (1992-2001 гг.) проводилось изучение педагогического опыта и специальной литературы по проблеме исследования; анализировалось и обобщалось состояние исследуемой проблемы в практике работы различных учебных заведений, методик исследования; выявлена структура способностей и особенности их формирования у студентов в процессе обучения живописи.

На втором этапе (2001-2002 гг.) осуществлялась разработка экспериментальной программы «Живопись» для обучения студентов 1-4 курсов специальности «Народное художественное творчество»; выявлялись формы, методы, средства процесса обучения живописи с целью формирования творческих способностей; теоретически обосновывались и определялись уровни проявления творческих способностей; проводился поисковый эксперимент по выявлению влияния вариативных самостоятельных заданий и упражнений на формирование творческих способностей студентов.

На третьем этапе (2002-2006 гг.) проводились практическая реализация программы «Живопись» (и ее усовершенствование), уточнение основных положений исследования путем формирующего эксперимента. Исследовано влияние педагогических условий на художественно-творческий процесс и развитие способностей студентов.

На четвертом этапе (2006-2007 гг.) систематизировались и обобщались результаты экспериментального исследования, осуществлялось оформление полученных данных в виде кандидатской диссертации.

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:

1. Научно обоснована и экспериментально проверена методическая система обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество», включающая в себя методы, формы и средства учебно-воспитательного процесса, направленного на решение проблемы формирования творческих способностей.

2. Разработано содержание дисциплины «Живопись» на четыре года обучения с учетом специфики профессиональной направленности студентов специальности «Народное художественное творчество», основанное на

вариативности аудиторных и творческих самостоятельных заданий и упражнений, позволяющих учитывать индивидуальные способности и степень подготовленности каждого студента.

3. Разработаны критерии определения уровня художественного восприятия, образно-ассоциативного мышления и творческого воображения студентов по работам, выполненным на занятиях живописью.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что внесен определенный вклад в теорию и методику обучения и воспитания изобразительному искусству. Решена значительная научно-педагогическая задача: с теоретико-методологическим обоснованием предложена система организационных и педагогических условий, способствующих формированию творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» в процессе обучения живописи.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанная методическая система (авторская программа дисциплины «Живопись», включающая вариативные аудиторные и творческие самостоятельные задания и упражнения, визуальный ряд примеров выполнения заданий, критерии выявления творческих способностей) используется в процессе обучения студентов специальности «Народное художественное творчество» на кафедре изобразительного искусства СыктГУ.

Предложенная методика обучения живописи может быть использована (целиком или частично) для организации занятий живописью в других высших учебных заведениях художественного профиля. Практические результаты самостоятельной творческой работы студентов по живописи могут служить основой для проведения спецкурсов в вузах и на курсах повышения квалификации педагогов декоративно-прикладного искусства.

На защиту выносятся научно обоснованная и экспериментально проверенная методическая система обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» (специализация «Декоративно-прикладное творчество»), направленная на формирование их творческих способностей. Она включает в себя цель, задачи, содержание, методы и средства учебно-воспитательного и развивающего процессов и основана на следующих положениях:

1. Одним из важнейших условий процесса обучения живописи является освоение художественно-творческой деятельности, направленной на развитие профессиональных качеств специалистов декоративно-прикладного искусства.

2. Успешность выбора индивидуальной траектории формирования творческих способностей на основе учета степени подготовленности и возможностей каждого студента обеспечивает вариативность творческих аудиторных и самостоятельных заданий и упражнений, отраженных в авторской программе «Живопись» для студентов специальности «Народное художественное творчество».

3. Учебно-творческие задания и упражнения по живописи должны быть ориентированы на формирование способностей художественного восприятия

натуры, образно-ассоциативного мышления и творческого воображения студентов.

4. Необходимой составляющей предлагаемой методической системы является выявление уровня развития творческих способностей студентов в работах по живописи на основе разработанных критериев.

Достоверность научных результатов обеспечивается:

1. Опорой на теоретические положения искусствоведческих, психолого-педагогических и методических исследований проблемы художественно-творческого развития студентов.

2. Опытно-экспериментальной проверкой основных положений диссертационного исследования.

3. Сопоставлением исходных и конечных результатов проведенного педагогического эксперимента по установлению эффективности разработанной методической системы обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» с целью формирования творческих способностей.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась на базе кафедры изобразительного искусства СыктГУ, а также в УдГУ и КТТИ. Материалы теоретического исследования и результаты экспериментальной работы докладывались на заседаниях кафедры изобразительного искусства СыктГУ, в выступлениях на научно-практических конференциях различного уровня: на Республиканском конкурсе «Учитель Года Республики Коми – 2002»; на Региональной научно-практической конференции «Качество образования: Проблемы. Опыт. Находки» (Сыктывкар, 2003 г.); на Республиканской научно-практической конференции «Проблемы обновления содержания и технологии образовательного процесса» (Сыктывкар, 2006 г.); на Международной научной конференции «Семиозис и культура» (Сыктывкар, 2006 г.); на Международной конференции «Формирование личности студента в современном вузе» (Орёл, 2006 г.).

Внедрение результатов исследования осуществлено в публикациях и разработанной программой «Живопись» для студентов специальности «Народное художественное творчество».

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 232 наименования, и Приложения. Приложение включает протоколы экспериментов, таблицы, схемы, диаграммы и графики, примеры практических работ студентов, выполненных в ходе педагогического эксперимента.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, определяются цели и задачи, объект, предмет, гипотеза и методы исследования; его методологические основы, характеризуется ее научная новизна и практическая значимость; указаны сферы апробации и внедрения результатов проведенной экспериментальной работы.

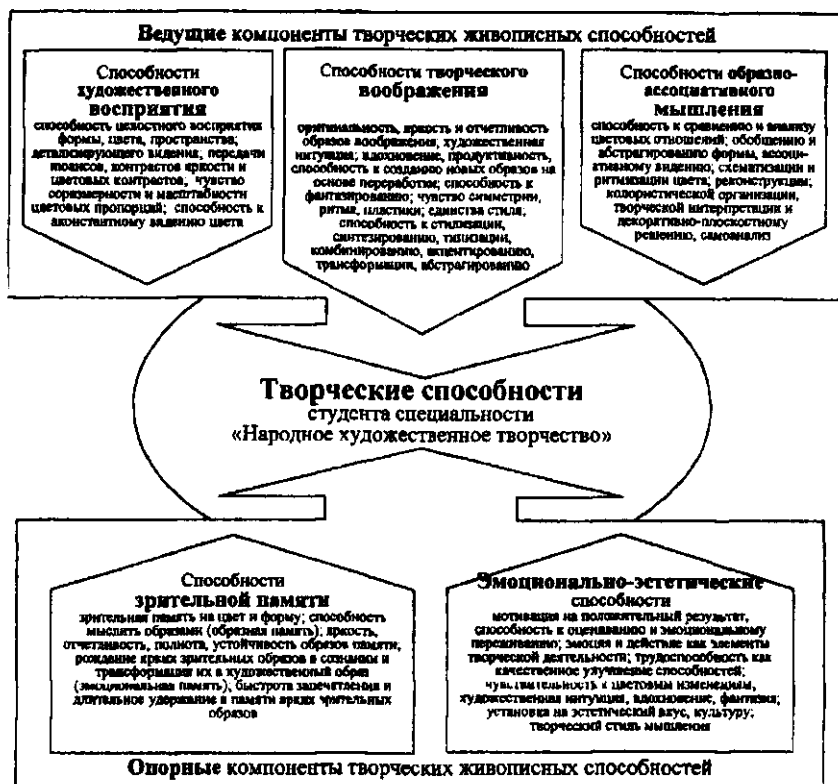
В первой главе «Теоретические основы формирования творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» на занятиях живописью» исследуется познавательная сфера личности, ее индивидуальные проявления, структура творческих способностей личности, дается психолого-педагогическое обоснование возможностей формирования творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» в процессе обучения живописи.

Проведенное исследование показало (параграф «Психологические предпосылки проявления способностей к живописи»), что творческие способности к живописи формируются в процессе развития структурных компонентов специальных способностей, которые представляют собой сложную систему, способную к развитию и саморазвитию в процессе аудиторной и самостоятельной творческой деятельности студентов. Учитывая специфику профессиональной деятельности специалистов декоративно-прикладного искусства, мы определили *ведущие* (доминирующие) и *опорные* компоненты творческих живописных способностей студентов данной специальности (см. схему 1) и считаем их сочетание гармоничным и определяющим в профессиональном обучении.

Исследовательский материал параграфа «Творческие способности, их содержание и значение в учебной деятельности студентов специальности «Народное художественное творчество»» позволил сделать вывод о том, что в вопросах художественного восприятия играют значительную роль опыт творческого воображения, мышления и зрительной памяти, в результате чего возникают зрительные и эмоционально-ассоциативные образы. Под руководством педагога студенты приобретают опыт наблюдений и отрабатывают индивидуальную методику художественного восприятия. С первых занятий по живописи осуществляется развитие у студентов специальности «НХТ» способов и методов профессионального, образно-ассоциативного мышления. Воображение является центральным звеном художественно-творческого процесса, позволяя создавать художественный образ как органическое единство формы и содержания произведения, характеризуется наивысшим уровнем аналитико-синтетической деятельности мышления, и потому обеспечивает наибольший синтез идеального и материального в живописной и декоративной работе.

Традиционная система художественного образования, актуальная для методических поисков в рамках настоящего диссертационного исследования, рассматривается в следующем параграфе «Теория и практика обучения живописи в системе высшего художественного образования». В диссертации отмечается, что на всех этапах становления и развития методов обучения живописи художники-педагоги понимали необходимость сочетания в этом процессе углубленного изучения теории живописи, приобретения практических навыков и творческого развития молодых художников. Для решения этой проблемы многие художники предлагали ввести в учебную программу специальные упражнения для решения студентом конкретных учебно-творческих задач, направленных на развитие у него определенных профессионально-художественных качеств и свойств (Д.Н. Кардовский, Н.П. Крымов, П.П. Чистяков, В.С. Щербakov, К.Ф. Юон и др.).

**Структура творческих живописных способностей студентов
специальности «Народное художественное творчество»**

Итогом теоретического исследования явился параграф *«Методическая система обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» (специализация «Декоративно-прикладное творчество»)*, направленная на формирование творческих способностей. Данная методическая система основана на поэтапном формировании способностей студентов специальности «НХТ» и включает следующие компоненты: цель, комплекс задач обучения, воспитания и развития; принципы обучения; специально разработанные уровневое содержание предмета «Живопись»; формы, оптимальные методы и средства обеспечения учебно-воспитательного и развивающего процессов на занятиях живописью.

Связь между компонентами методической системы нами выделена при опоре на ведущие положения педагогической науки и характеризуется наличием следующих условий:

1. Педагогическое воздействие на успешный ход формирования творческих способностей в процессе обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» осуществляется

посредством *принципов обучения*, которые согласно цели и задачам обучения регулируют работу элементов методической системы: раскрывают основные *компоненты* учебного процесса, *логику* изучаемого предмета, его *идею*. В процессе обучения студентов творческих специальностей применяются основы *гуманистической педагогики*: разработка программ, максимально развивающих потенциал студентов и их творческие способности; создание ситуации познавательного затруднения и вовлечение студента в размышление; общее, направляющее педагогическое руководство; поисковая и творческая деятельность студентов; создание для каждого студента реальной возможности выбора «познавательных альтернатив» для творческой самореализации; создание *творческой* атмосферы, поддержка открытых, бесконфликтных отношений между педагогом и обучающимися.

2. Повышение эффективности обучения живописи осуществляется сочетанием следующих *методов*: метод контрастной постановки учебных задач, зачастую преднамеренно повышенной сложности; *педагогическая установка* как основная форма воздействия на сознание студентов в организации восприятия и выполнения живописной работы; педагогическое *мастерство* и метод личного показа преподавателем этапов работы; *индивидуализация* трудности творческих аудиторных и самостоятельных заданий с учетом возможностей студентов; *свобода выбора* задания, способа его выполнения, техники, композиционного и цветового решения; формирование *мотивации* и положительного эмоционального настроя, формирование *аналитического* и *критического мышления* при обсуждении учебно-творческих работ студентов. Методы обучения живописи моделируются педагогом в зависимости от способностей к живописи группы и каждого отдельного студента, что позволяет творчески управлять процессом обучения и на каждом занятии применять их избирательно и осознанно, сообразно цели обучения, воспитания и развития.

3. Оптимизация учебного процесса зависит также от применения *средств* обучения: учебно-материальной базы вуза, факультета; наглядных пособий в виде методических таблиц, демонстрирующих правила колористического построения или технические приемы письма; оригинальных учебных этюдов студентов и преподавателей; изучения натуры на основе сравнения с произведениями живописи старых мастеров и в моменты посещения музея, а также копирования мастеров живописи; аудиовизуальных технических средств обучения; специальных демонстрационных моделей, раскрывающих закономерности живописного изображения; использования предметов быта, элементов одежды в натурных постановках, отражающих национальный колорит Республики Коми; комплексы творческих заданий и методических рекомендаций по их выполнению для самостоятельной работы студентов.

Во второй главе «Экспериментальное исследование методической системы обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество», направленной на формирование творческих способностей» описываются цель, задачи, содержание и методика проведения педагогического эксперимента, его анализ. Основная цель и задачи экспериментального исследования раскрыты в вводной части диссертации.

В процессе проведения *поискового этапа* эксперимента (2001-2002 уч. г.) осуществлялось исследование уровня художественной профессиональной подготовки студентов до поступления в вуз, выявление творческого потенциала и способностей абитуриентов на основе анкет и анализа вступительных работ по живописи, проведение диагностирующего исследования выделенных характеристик творческих способностей, установление недостатков в обучении живописи, проведение пробных занятий со студентами 1 курса для уточнения экспериментальной методической системы, поиск рациональных, эффективных методов организации учебных занятий, определение предполагаемых форм и методов, средств обучения живописи с целью формирования творческих способностей студентов.

Изучение особенностей творческой деятельности студентов позволило выделить критерии определения уровня художественного восприятия, образно-ассоциативного мышления и творческого воображения по живописным работам. Критерии выявления творческих способностей студентов по работам, выполненным на занятиях живописью, мы свели в таблицы, представленные в диссертации, по которым можно определить уровень способностей студентов на каждом этапе обучения живописи.

Результаты *констатирующего этапа* эксперимента дали возможность выявить исходный уровень способностей студентов экспериментальных и контрольных групп и определить пути их развития. Определение начального уровня проявления творческих способностей студентов послужило отправной точкой для проведения серии экспериментов на занятиях живописью и последующей проверке и доработке основных методических положений.

В *формирующем этапе* эксперимента (2002-2006 гг.) принимали участие студенты I-IV курсов специальности «ИХТ». Этот этап нами условно был разделен на четыре ступени эксперимента: каждая ступень (курс), выполняя функции метода «срезов», позволяла объективно характеризовать качественный уровень и степень развития творческих способностей студентов.

В ходе экспериментального обучения живописи решались следующие задачи: развитие потребностно-мотивационной и эмоциональной сферы; формирование теоретических знаний в области живописи и практических умений и навыков создания учебно-творческой работы; развитие творческих способностей студентов путем использования воспроизводящих и творческих способов деятельности; воспитание художественно-эстетической культуры студентов, индивидуальной системы ценностей (вкуса, восприятия, оценок); поиск форм организации самостоятельной творческой деятельности в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями студентов специальности «Народное художественное творчество».

В экспериментальных группах преобладала индивидуальная и дифференцированная форма организации учебной деятельности, которая выражалась: в выборе оптимальных темпов обучения; в создании специальных педагогических ситуаций, помогающих выявить индивидуальные качества и способности студента; в дифференциации трудности учебных заданий с учетом

индивидуальных возможностей обучающихся; в выдаче студентам заданий (постановке цели) в соответствии с его возможностями.

В ходе экспериментального обучения применялась разработанная система заданий (в соответствии с авторской программой «Живопись»), ориентированная на формирование основных приемов и методов создания живописного произведения, творческую самостоятельную деятельность обучающихся и развитие их творческих способностей. В диссертационной работе описываются требования, предъявляемые к системе заданий, рассматриваются различные типы и виды заданий.

Разработанная система аудиторных и творческих самостоятельных заданий направлена на постепенное изменение характера познавательной деятельности от прямого воспроизведения, направленного на закрепление имеющихся знаний и умений и активное усвоение новой информации, к репродуктивно-продуктивной, основанной на вариативном применении знаний и умений в новых сочетаниях, а затем продуктивно-творческой деятельности, направленной на поиск, синтез и перенос практических действий на новые нестандартные ситуации, новые способы изображения. Процесс обучения живописи был ориентирован на постепенное повышение степени самостоятельности и активности студентов, направлен на поиск индивидуальной живописной манеры и художественно-творческую деятельность.

Проведение экспериментальных занятий по живописи и их анализ показали, что взаимодействие преподавателя и студентов на занятиях открывает новые возможности оптимизации обучения тогда, когда преподаватель не только передает знания, формирует умения, а создает творческую атмосферу, направленную на профессионально-художественную послевузовскую деятельность. С целью повышения индивидуализации учебно-познавательной деятельности студентов на каждом этапе обучения по результатам диагностики определялась цель, задачи, состав и последовательность дальнейших действий обучения живописи каждого студента. В этом случае, благодаря работе с каждым студентом в индивидуальном темпе и активной позиции педагога, осуществлялось формирование их творческих способностей наравне с изучением конкретных закономерностей в области живописи. Путем создания положительного эмоционального настроя на занятиях живописью, поощрения неординарных творческих поисков и находок в работах, снималась у студента скованность, неуверенность в собственных силах, ограничивающих творческую активность и фантазию, и открывался путь к самовыражению, инициативе. На последующих этапах обучения живописи педагогическое руководство становилось все более общим, направляющим, а деятельность студентов поисковой и творческой.

В ходе экспериментального обучения живописи мы выявили, что формирование творческих способностей студентов при выполнении творческих самостоятельных заданий проходит последовательно, в несколько этапов. Начальный этап обучения живописи студентов специальности «Народное художественное творчество» характеризовался установкой на воспитание эстетического вкуса и формирование художественного восприятия, которое

проявляется в видении ценностного в предметах, в выявлении типического и индивидуального, в умении подчинять пространство, форму, цвет, материальность и освещающий свет решению художественного образа изображаемого.

Диагностика художественного восприятия включала в себя определение уровней развития следующих параметров:

1. Степень композиционного решения живописной работы. Показателями композиционного решения выступали выбор точки и уровня зрения, выразительность и ясность композиции, оригинальность, выразительность и новизна композиционного решения.

2. Передача объемно-пространственного изображения связана с восприятием и передачей пространственных изменений предметов и явлений. При рассмотрении данного параметра учитывалось решение тональных и цветовых отношений, передача материальности, фактуры объекта изображения.

3. Сложность цветового решения в передаче эмоционально-образной стороны изображаемого объекта выражалась в передаче обусловленного цвета, эмоциональности цветовой гаммы, колористическом решении изображения.

4. Методическая последовательность выполнения работы основывалась на ведении работы от общего к частному, способности детализирующего видения, эффективности различных приемов изображения.

5. О степени завершенности работы свидетельствовало наличие обобщенности по цвету и тону, целостность, уравновешенность композиционного решения и степень подчинения второстепенного главному.

Далее следовал этап развития самостоятельной мыслительной деятельности студентов, активного поиска проблем, альтернативности, предполагающих умения устанавливать ассоциативные связи между объектами изображения, умения находить нестандартные, оригинальные варианты художественных образов с различной стилистической трактовкой, задействующий образно-ассоциативное мышление.

Выявление и оценка образно-ассоциативного мышления осуществлялась по следующим показателям в живописной работе:

1. Яркость и отчетливость художественных образов, которая характеризовалась оригинальностью художественного образа, логикой выбора акцента или композиционного центра, соответствием техники и технологии живописи создаваемым образам.

2. Степень образности выявлялась по наличию типического, решалась пластической увязкой формы и цвета, передачей эстетического отношения, наличию настроения в работе.

3. Способность к ассоциациям рассматривалась как проявление ассоциативно-образного видения, способность к мысленному манипулированию зрительными образами, владение художественной интуицией.

4. Владение способами и приемами создания художественного образа проявляется в умении создавать новые образы на основе переработки и обобщения реальной действительности, умении абстрагировать форму, способность к схематизации.

5. Уровень художественно-эмоциональной выразительности оценивался по содержательной значимости, степени эмоционально-чувственного решения, чувству единства стиля.

В экспериментальном обучении особое внимание уделялось развитию творческого воображения, которое ярко проявлялось в выполнении вариативных творческих заданий, направленных на преобразование и комбинирование, развивающее способности к ассоциированию, абстрагированию, интерпретации, переход от объемно-пространственного решения к декоративно-плоскостному.

Наличие *творческого воображения* студентов мы исследовали с помощью показателей, подверженных качественному изменению и показателями владения способами творческой интерпретации натуры:

1. Качественные показатели творческого воображения: продуктивность, разнообразие тематики образов; оригинальность создаваемых образов как умение создавать интересные, нестандартные образно-пластические решения живописной композиции; образность как содержательное богатство, глубина и выразительность образа.

2. Владение способами творческой интерпретации натуры. В результате преобразующей деятельности при выполнении творческих заданий по живописи на основе творческого воображения получается единственный новый образ, в котором отдельные черты не просто суммированы, а преобразованы и обобщены различными способами: комбинированием, акцентированием, стилизацией, трансформацией.

Результатом выполнения творческих заданий являлось не только усвоение способов изображения, интерпретации натуры, но и качественные изменения живописных и творческих способностей студентов. Поэтому нами были использованы методы экспериментального исследования, связанные с оценкой продуктов деятельности по его характеру, наличию и количеству определенных признаков – выделенных нами показателей.

Таким образом, управление развитием творческих способностей студентов, участвующих в экспериментальном обучении живописи осуществлялось посредством: специально разработанного уровневого содержания обучения; базовых знаний о закономерностях изображения, практических умений и навыков владения живописными материалами; использование вариативных творческих самостоятельных заданий, стимулирующих самостоятельный выбор способов изображения; участие в художественно-творческой деятельности.

Контрольный этап экспериментального исследования проводился на IV курсах СыктГУ в 2006-2007 гг, в конце VIII семестра, включал в себя сравнительный анализ результатов всех этапов экспериментального исследования: 1) динамическое исследование изменений результатов выполнения учебно-творческих и самостоятельных живописных работ (до начала и после завершения экспериментального обучения живописи); 2) сравнительный анализ показателей уровня развития творческих способностей в процессе экспериментального обучения живописи.

Приведем некоторые данные контрольного этапа экспериментального исследования.

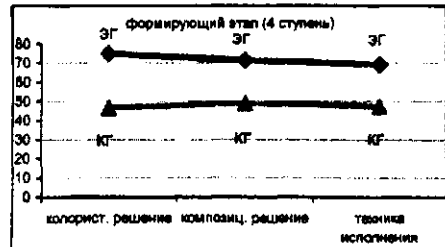
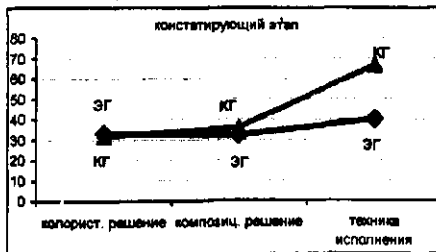
По результатам I контрольного среза на начало экспериментального обучения живописи были выявлены наиболее характерные проблемы в профессиональном образовании, художественном воспитании и творческом развитии студентов: слабое знание вопросов теории и технологии живописи, цветоведения; несоответствие теоретических знаний в области живописи и практических умений и навыков; неумение грамотно и творчески подходить к композиционным и колористическим задачам; неразвитость художественного восприятия цвета, тона и последующие на этой основе ошибки - неумение наблюдать, сравнивать, анализировать, отсутствие целостного цветового видения, колорита; неумение свободно использовать изобразительные средства живописи при решении художественного образа (явный отрыв задач обучения от задач развития творческих способностей).

Диагностическое исследование II контрольного среза выявило следующее: средний показатель колористического решения живописных работ студентов экспериментальных групп оказался выше, чем в контрольных группах на 28,2%. Анализ композиционного решения свидетельствует о присутствии в работах студентов экспериментальных групп выразительности и ясности, цельности композиции. Средний показатель уровня композиционного решения в экспериментальных группах – 71,5% и в контрольных группах – 49%; разница составила 22,5%. Технические возможности студентов экспериментальных групп оказались на порядок выше, чем у студентов контрольных групп: средний показатель техники исполнения у студентов экспериментальных групп – 69,1%, в контрольных группах – 47,4%, разница – 21,7%.

Контрольные срезы констатирующего и заключительной ступени формирующего этапов эксперимента показывают динамику роста профессионального мастерства студентов (графики 1, 2), обучающихся живописи по экспериментальной системе. К четвертому курсу произошел незначительный спад по показателям, что видимо, говорит о более сложных темах для изображения, также сказывается усталость студентов к четвертому курсу и немаловажный фактор - большинство из них совмещают учебу в вузе с работой по специальности. Анализ живописных работ по критериям «мастерства живописца» заключительной ступени формирующего эксперимента в целом показал рост эффективности обучения на 34,1% (разница между 36,9% и 2,8%).

Графики 1,2

Сравнительные результаты анализа работ экспериментальных и контрольных групп по критериям «мастерства живописца» по итогам I и II контрольных срезов

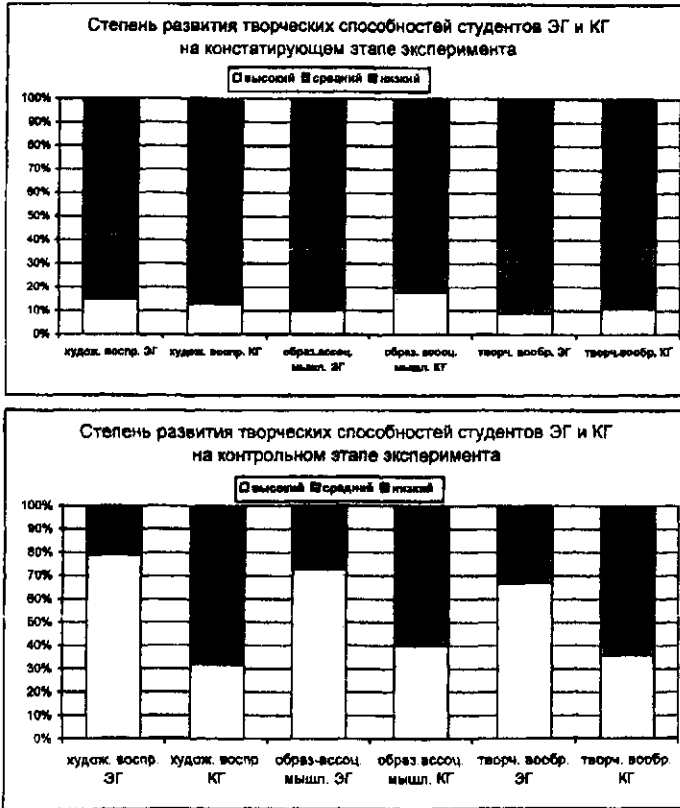
В процессе экспериментального исследования нами были выявлены уровни проявления творческих способностей студентов в работах, выполненных на занятиях живописью: *низкий* (воссоздающий), *средний* (преобразующий), *высокий* (творческий). Для определения начального уровня развития образно-ассоциативного мышления, наличия художественного восприятия и творческого воображения студентов экспериментальных и контрольных групп на констатирующем этапе педагогического эксперимента мы применили разработанную нами методику диагностирования. Результаты I контрольного среза показали, что по незначительным колебаниям обе группы имеют почти одинаково низкий уровень развития творческих способностей: 57% в экспериментальных группах и 55% в контрольных группах. Но самый низкий уровень имеют студенты контрольной группы по наличию творческого воображения – 63%, и на высшем уровне в данной группе находится всего 9% студентов. Третья часть студентов всех групп на момент констатирующего этапа экспериментального исследования находилась на среднем уровне. Результаты диагностики средних показателей развития творческих способностей студентов экспериментальных и контрольных групп на момент поступления практически не отличаются, что говорит об одинаково низком изначальном уровне способностей студентов. В приведенной диаграмме 1 можно наглядно сравнить процентные показатели высокого, среднего и низкого уровней наличия творческих способностей студентов.

При сравнении данных констатирующего и обучающего экспериментов наблюдался значительный рост развития творческих способностей студентов. По окончании экспериментального обучения прослеживается степень сформированности и динамика роста творческих способностей студентов, участвующих в педагогическом эксперименте. Способность художественного восприятия студентов экспериментальных групп проявлялась в способности воспринимать и передавать цветовую и тональную целостность изображаемого объекта, в способности детализирующего видения, в умении воспринимать и передавать нюансы в изменении цветовых оттенков и тональных отношений. Способность образно-ассоциативного мышления проявлялась в умении обобщать, абстрагировать форму, свободно переходить к декоративно-плоскостному живописному решению, способность к ассоциациям и пластической увязке формы и цвета, нахождение нестандартных способов интерпретации, оригинальность, разработанность идей. Наличие творческого воображения в живописных работах характеризовалось яркостью, отчетливостью и оригинальностью создаваемых образов, умением использовать в соответствии с художественным образом материал и технику исполнения, владение способами художественной интерпретации натуры, способность придавать изображаемому содержательную значимость. На высоком уровне отмечалось развитие художественного восприятия у студентов экспериментальных групп – 79%, значительно повысился уровень образно-ассоциативного мышления и уровень творческого воображения данных студентов, до 70%. При этом в контрольных группах высокий уровень развития творческих способностей на данном этапе

проявили лишь 36% студентов, у 33% оказался низкий уровень наличия творческого воображения и у 38% - образно-ассоциативного мышления.

Диаграммы 1,2

Сравнение показателей проявления художественного восприятия, образно-ассоциативного мышления и творческого воображения студентов ЭГ и КГ по итогам I и II контрольных срезов

Анализ результатов исследования показал, что в экспериментальных группах значительно выше динамика развития образно-ассоциативного мышления, у студентов сформировано художественное восприятие, наблюдаются навыки творческого воображения, это позволяет сделать вывод о том, что выдвинутая в исследовании гипотеза подтвердилась, задачи, поставленные в экспериментальной части работы выполнены.

Показателями эффективности предложенной системы обучения живописи, содействующей формированию творческих способностей студентов специальности «НХТ», явились также результаты их участия в творческих выставках, где они представляли оригинальные самостоятельные живописные творческие работы.

В **заключении** изложены основные положения диссертационного исследования. Проведенное нами научно-теоретическое исследование проблемы формирования творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество» средствами живописи, анализ и обобщение полученных результатов позволили сделать следующие выводы:

1. На основе теоретического анализа психолого-педагогических предпосылок развития творческих способностей удалось рассмотреть их как компоненты структуры личности, имеющие индивидуальные свойства, проявляющиеся в процессе обучения живописи и влияющие на ее успешность. Анализ специфики профессиональной деятельности студентов специальности «НХТ» позволил выявить, что в условиях учебно-творческого процесса обучения живописи формируются специальные, так называемые творческие способности: художественное восприятие, образно-ассоциативное мышление, творческое воображение, зрительная память, эмоционально-эстетические качества личности. Формируясь в процессе обучения живописи, они способствуют общему творческому росту и развитию студентов не только в живописи, но и во всех областях профессиональной художественно-творческой деятельности.

2. Система заданий для учебно-творческой деятельности должна быть отобрана и построена на таких критериях, как соответствие заданий дидактическим требованиям обучения, целостное развитие личности в учебно-воспитательной и творческой деятельности, комплексный подход к организации аудиторной и самостоятельной творческой деятельности, соответствие заданий познавательным и творческим способностям студентов. Самостоятельные творческие задания должны быть вариативны для проявления у студентов самостоятельности, саморегуляции и самовоспитания при их выполнении. Основным условием успешного формирования творческих способностей студентов специальности «НХТ» в процессе обучения живописи является последовательность выполнения творческих заданий, содержание которых отвечает требованию постепенного продвижения по уровням познавательной деятельности от прямого воспроизведения натуры, изучения исторически сложившихся способов изображения в живописи к уровню продуктивной деятельности, на основе самостоятельной переработки объекта изображения, освоения способов стилистической трансформации натуры к продуктивно-творческой деятельности, направленной на формирование потребности в творчестве и профессионально-художественную послевузовскую деятельность.

3. Обучение студентов живописи станет более эффективным, если учебная деятельность будет осуществляться в соответствии с разработанной методической системой, направленной на формирование творческих способностей студентов, базирующейся на следующих взаимосвязанных компонентах: исходного уровня развития способностей студентов; специфику профессиональной направленности; творческой деятельности, обеспеченной вариативностью творческих аудиторных и самостоятельных заданий и упражнений; индивидуальная траектория развития творческих способностей каждого студента. Важным условием успешной работы методической системы является взаимная согласованность специально разработанного комплекса педагогических условий и средств обучения, и

дидактическая взаимосвязь методов, форм и средств обучения живописи. Процесс обучения живописи по данной системе был направлен на постепенное повышение доли самостоятельности и творческой активности студентов специальности «НХТ» при направляющей и регулирующей роли педагога.

4. В процессе исследования определились основные критерии, выявляющие уровень проявления творческих способностей студентов на основе сравнительной качественной оценки творческих работ по их характеру, наличию и количеству определенных признаков – выделенных нами показателей. О проявлении художественного восприятия свидетельствовали: степень композиционного решения, передача объемно-пространственного изображения, сложность цветового решения, методическая последовательность ведения работы, степень завершенности работы. Уровень образно-ассоциативного мышления определялся по яркости и отчетливости художественных образов, способностью к ассоциациям, владением способами художественной интерпретации натуры, уровнем художественно-эмоциональной выразительности в творческих работах. Наличие творческого воображения выявлялось по продуктивности, оригинальности, образности, глубине и выразительности образов, а также владением способами и приемами творческой интерпретации натуры (комбинирование, акцентирование, стилизация, трансформация).

5. Экспериментальная проверка доказала эффективность использования разработанной методической системы и показала положительную динамику развития творческих способностей студентов специальности «Народное художественное творчество».

Следует отметить, что рассматриваемый в диссертации круг вопросов не исчерпывает всего многообразия проблемы формирования творческих способностей студентов специальности «НХТ». Дальнейшие исследования могут быть продолжены в следующих направлениях: в разработке приемов индивидуального подхода на занятиях живописью с учетом уровня подготовленности абитуриентов; в исследовании данной проблемы на стыке различных дисциплин изобразительного цикла (рисунок, живопись, композиция и др.).

Результаты исследования отражены в следующих публикациях:

1. Заболотня Н.П. Формирование творческих способностей в процессе обучения живописи в вузе //Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова: серия Психологические науки «Акселогия образования» /Гл. ред. Н.П. Фетискин. Кострома: изд-во КГУ, 2007. № 2. С. 162-165. (0,4) п.л

2. Заболотня Н.П. Личностно-ориентированное обучение в курсе преподавания спецдисциплин (рисунка, живописи, композиции) //Учитель года Республики Коми – 2002: Информационно-методический сб. Сыктывкар: изд. КРИОиПК, 2003. С. 56 – 59. (0,4 п.л.)

3. Заболотня Н.П. Разнообразие техник и материалов на занятиях по живописи – одно из условий повышения заинтересованности обучающихся: мастер-класс в секции «Эстетическая компонента в образовании: прикладное

искусство» //Качество образования: Проблемы. Опыт. Находки: Региональная научно-практическая конференция. Сыктывкар: изд-во СыктГУ, 2003. С. 128 – 132. (0,5 п.л.)

4. Заболотная Н.П. Методы обучения декоративной живописи на третьем курсе факультета искусств //Теория и методика обучения и воспитания: Сб. научн. статей аспирантов. Выпуск 4. Сыктывкар: изд-во КГПИ, 2004. С. 48 - 59. (0,9 п.л.)

5. Заболотная Н.П. Педагогические условия формирования живописно-творческих способностей студентов //Wyksza cenie I nauka bez craniz – 2005. Materiały II Międzynarodowej naukono-praktycznej tynferencji: T. 33. Pedagogiczne nauki. Przemysł – Praha, 2005. S. 71-73. (0,3 п.л.)

6. Заболотная Н.П. Формирование творческой личности студента средствами живописи в современном вузе //Формирование личности студента в современном вузе: Мат-лы международной конференции/Под ред. В.В. Ермаковой. Орёл: изд-во ОГПИ, 2006. С. 45 – 47. (0,3 п.л.)

7. Заболотная Н.П. Цвет как знаковая система или язык живописи //Семиозис и культура: Материалы III международной конференции /Под. общ. ред. И.Е. Фадеевой. Сыктывкар: изд-во КГПИ, 2006. С. 331 – 333. (0,2 п.л.)

8. Заболотная Н.П. Пути обновления методики формирования творческих способностей на занятиях живописью в вузах //Проблемы обновления содержания и технологии образовательного процесса: Материалы региональной научно-практической конференции /Отв. ред. О.В. Ведерникова. Сыктывкар: изд-во КГПИ, 2006. С. 166 – 170. (0,5 п.л.)

9. Заболотная Н.П. Преемственность в обучении живописи как способ формирования творческих способностей студентов в вузе [Электронный ресурс] // Письма в Emissia.Offline: электронный научно-педагогический журнал. СПб., 2007. Режим доступа: <http://www.emissia.50g.com/offline/2007/1137/htm>. (0,5 п.л.)

10. Заболотная Н.П. Методические рекомендации для студентов 1 курса по рисунку. Сыктывкар: изд-во СыктГУ, 2004. (в соавторстве с С.А. Бочаровым). 1,8 п.л.

Участие в художественных выставках:

1. 1998 - «Весенние цветы». г. Сыктывкар, Центр коми культуры.
2. 2000 - «КОМИ МИЧЛУН» (Коми красота). г. Сыктывкар, Коми региональный центр управления для женщин.
3. 2001 - «Открытые окна». г. Сыктывкар, Финно-угорский центр.
4. 2002 - «Ученик – учитель – мастер». г. Сыктывкар, Национальная галерея Республики Коми.
5. 2006 - «Между делом». г. Сыктывкар. Выставочный зал Союза художников Республики Коми.

1

1

1891-1892