Цикл заданий на развитие творческого мышления у учащихся средних классов ДХШ по теме «Композиция»

Введение

Изобразительное искусство – это вид художественного творчества, а творчество - механизм развития. Именно поэтому современное изобразительное искусство расширило свои границы. В него входит многообразие различных направлений: компьютерный дизайн, фотография, видео и анимация, кино и многое другое. Карл Орф, немецкий композитор, говорил: «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагога – воспитать в нем творческое начало, творческое мышление. В индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить и этому надо помочь» [6]. Художественное образование - синтез, который направлен на развитие художественно-творческих способностей и творческого мышления [20].

В психологическом аспекте творческое мышление - одна из основных форм воображения, оно может выступать как конкретное образное восприятие мира, так и как абстрактное понятие, в зависимости от доминирующего полушария [17]. Творческое мышление граничит не только с искусством и наукой, оно так же затрагивает весь спектр человеческой жизни и опирается на образы, а не на понятия. В современном обществе все чаще стоит приоритет в потребности инициативной и креативной личности, которая сможет ставить новые проблемы, находить высококачественные решения и постоянно конкурировать в любых условиях, все эти критерии начинают освещать уже в средней школе, что непосредственно оказывает давление на ребенка.

Младший подросток - это возраст, когда ребёнок начинает входить в фазу самопознания, поэтому его эмоциональный фон нестабилен: психологи называют это «подростковый кризис». На этом этапе ребенку сложно анализировать свои действия не только по отношению к себе, но и к окружающим. Таким образом для младшего подростка необходимо создать такую среду, где он сможет развивать не только творчество, но и ставить перед собой проблемы и методы их решения, иными словами объединить в единый комплексный ориентир; так по средствам композиции можно создать те условия, в которых ребёнок сможет увидеть альтернативные методы и применить сознательно одну из альтернатив.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что композиция - один из основных предметов в художественной школе, в котором сочетаются разнообразные теоретические знания, умения, навыки и механизмы творческого развития. Композиция является связующим всех элементов в изобразительном искусстве целостной структуры, которая способствует процессу творческого мышления.

Новизна данной работы состоит в том, что в ходе разработки цикла заданий на развитие творческого мышления применялись нестандартные подходы, адаптируемые под особенности и запросы младшего подростка.

Цель исследования: создать цикл упражнений по теме «Композиция», систематизированных на развитии творческого мышления и адаптированных под современного ребенка.

Задачи:

1. изучить различные методы преподавания по теме композиции отечественной и зарубежной школы;

2. рассмотреть литературу, затрагивающую тему развития творческого мышления по средствам композиции, обобщить опыт педагогов и ученных, которые изучали данную тему;

3. разработать эффективные методы и приемы для развития творческого мышления через предмет «Композиция» для младшего подростка;

4. ознакомиться с возрастными особенностями младшего подростка;

5. на основе отобранного материала разработать комплекс заданий по теме «Композиция» для детей младшего подростка в детской художественной школе.

Степень изученности: вопросы развития творческого мышления освещаются в исследованиях Л.С. Выготского, Б. М. Неменского, Б.П. Блонского, Е.С. Игнатьева и др.; методы обучения творческой деятельности рассматриваются у О.А. Беков, М.В. Ильина, Т.Г. Казакова и др.; вопросами особенности организации занятий в ДХШ рассматриваются у Е. А. Афанасьева, Р. В. Паранюшкин и др.

Структура курсовой работы: данная работа состоит из введения, двух параграфов, заключения, списка использованных источников.

1. Психолого- педагогическое основы развития творческого мышления у младшего школьника в средних классах ДХШ

Прежде чем создать цикл упражнений для развития творческого мышления младшего подростка по теме композиция, нужно изучить научные труды, авторские программы, методики и модели творческого развития, написанные области изобразительного искусства с точки зрения психологии и педагогики, чтобы понять специфику и актуальность взятой темы.

Современная система образования приоритетом ставит развитие творческих качеств на базе творческой деятельности, в том числе и художественной. Творчество- это процесс создания нового, нужного и полезного, продукт мысли, ранее не существовавший в такой форме, который включает или может включать уже известные материалы, но в окончательном виде обязательно содержит неизвестные ранее элементы. Именно поэтому художественное образованнее акцентирует внимание на развитии творческого мышления, так как в век глобализации, инновационных ресурсов государство и общество диктуют свои правила, где ярко выражает потребность в способности интегрировать новые механизмы решений в любой области посредством творчества, что является качественным подходом в любом деле[35].

Творчество есть процесс реализации человеком собственной индивидуальности, неотрывно связанный с образом жизни. Как пишет Н. Роджерс: «Творческость есть способность обнаруживать новые решения проблем или обнаружение новых способов выражения; привнесение в жизнь нечто нового для индивида» [17, с 165]. Из такого понимания следует, что способность к творчеству- это не привилегия для одарённых людей, а норма человеческого развития. Виды творчества разнообразны, как и виды деятельности. В основном выделяют техническое, научное, музыкальное, литературное, художественное, педагогическое творчество со множеством их подвидов. Некоторые из них имеют неразрывную взаимосвязь. Научное творчество связано созидательной детальностью, формирующей общие закономерности реального мира. Художественное творчество в большей степени связано с эстетическим освоением действительности, при этом оно принципиально отличается от научного типа мышления. И.А. Бескова, анализируя процесс эволюции человеческого мышления в целом и предпосылки становления творческого мышления, приходит к выводу, что творческое мышление -одно из наиболее эффективных и гармоничных функционирующих компонентов всех форм мыслительных способностей человека [5]. Художественное творчество реализуется за счет искусства, создавая благоприятную среду для формирования творческого стиля мышления и воображения, являющегося результатом креативного мышления. Как полагал С. Л. Рубинштейн, что существенную роль в каждом творческом процессе играет воображение: «особая мощь художественного воображения заключается в том, чтобы создать новую ситуацию не путем нарушения, а при условии сохранения основных требований жизненной реальности» [31, с 301]. Воображение лежит в основе творческого подхода к жизни. Искусство же лежит в основе невольного усиления и дальнейшего развития воображения.

Искусство является одним из древних процессов осмысления образной действительности, универсальным способом конкретно-чувственного выражения. Современная наука относит искусство к первобытному обществу, а именно к Homosapiensв котором зарождается первобытное изобразительное творчество, как способ человеческой деятельности для практических задач. Возникнув в эпоху среднего палеолита, первобытное искусство достигло расцвета в верхнем палеолите, около 40 тыс. лет назад, и могло быть социальным продуктом общества, воплощавшим новую ступень освоения действительности. Значительно позже древними цивилизациями было заложено современное понимание основ искусства: Китайских, Индийских, Греческих, Египетских, Вавилонских и т.д. Каждый из ранних центров цивилизаций создавал свой собственный стиль в искусстве, оказывая огромное влияние на возникающие позже культуры. Они первые, кто начал описывать работы художников, принимая попытки теоретического осмысления данного феномена. «Искусство создает то в человеке, что называют цельным характером…Поскольку гармония содержит в себе глубочайшею содержательную сторону бытия человека, развитый цельно и гармонично, естественно, без принуждения, входит в гармоничные творческие отношения с другими людьми, социальными группами, природой и миром в целом. Только такие состояния делают человека счастливым, радостным и удовлетворённым жизнью… Искусство позволяет тем, кто стремится к полноте существования, избежать ущербности, односторонности, дисгармоничности [26, с 35]».

Искусство, воздействуя на человеческую психику, заставляет переживать события, состояния, ритмы и все, что заключается в произведениях. Так известный психиатр В. Райков на Международном конгрессе по проблемам бессознательного в Тбилиси рассказывал о лечебных воздействиях на психику посредством живописи, при условии, что больной сам создает произведение. Также ученые отмечают изменения кровообращения в эмоциональных состояниях индивида, что доказывает: искусство способствует созданию положительного фона для развития интуиции и других психических способностей, необходимых для развития творческого мышления [30].

Искусство, будучи эмоционально насыщенным, снимает внутреннее напряжение, психологический дискомфорт, а также снижает вероятность проявления агрессивного поведения. Всё это не может не сказаться крайне положительно на внутреннем развитии младшего подростка и на становлении его как личность. Искусство помогает младшему подростку развиваться гармонично, внутренне наполняясь и развиваясь равномерно во всех областях. Формируя творческий взгляд на жизнь, создавая свой, индивидуальный творческий подход к различным обстоятельствам, искусство помогает младшему подростку находить свои, современные, даже новаторские решения.

Учитывая огромные темпы развития общества, нельзя недооценивать значимость новаторского подхода. И именно формирование творческого мышления дает возможность анализировать любые проблемы, создавать алгоритмы, выявлять раздражители, находить универсальные пути решения, прогнозировать результативность данных решений. С таким стилем мышления интеллектуальное и психическое развитие младшего подростка готово к различным изменениям, способно конкурировать и, по возможности, получать жизненно необходимое моральное удовлетворение.

Л.С. Выготский пишет «Творчество взрослого человека отличается от детского творчества. Детское творчество можно назвать «натуральным», подобно тому как различал натуральные, то есть данные от рождения, природные и высшие психические функции» [8]. Ребенок относится к миру иначе, поэтому в основном познавательный процесс проходит творческим путем, что имеет фундаментальную составляющею его психики. Многие зарубежные психологи полагают, что детское творческое мышление является более ярким и оригинальным нежели взрослое. «Взрослое творчество, наоборот, подразумевает именно отбор и отсев с позиции вкуса, принятого в обществе, естественный диалог с культурой, в которой это творчество рождается» [33, с 24].

Средние классы ДХШ - это младший подросток 11-12 лет. Возраст, в котором подросток за короткий промежуток времени проходит кризисный путь в своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой и другими, через сильную восприимчивость к внешнему миру. Этот период оказывает огромное воздействие на всю последующею жизнь индивида. Ставя колоссальные задачи и цели, подростку сложно анализировать и достигать их, стремясь к идеалам, не ощущая себя таковым. Поэтому творческий подход начинает выступать как универсальный метод, в котором подросток восполняет все потребности для самоутверждения. И когда подросток осознает значимость творческого мышления, оно становится для него субъективно значимым. е. творчество значимо не только само по себе - оно удовлетворяет жизненную потребность. Находясь на сложном жизненном отрезке подростку особенно важно иметь возможность реализовывать свой творческий потенциал.

С.В. Мухина пишет: «В отрочестве подростки осваивают графические схемы, которые приближают изображение к иконическому образу. Подбирая освоенные графические схемы к изображаемым предметам, поставленным на уроке рисования в виде натюрморта, подросток, по существу, решает задачу на подбор освоенных прежде графических образов» [23, с 384]. Из этого следует, что подросток, рисуя с натуры предметы вполне может передать расположения светотени при заданном источнике света, анализируя с точки зрения визуального и интеллектуального реализма. При этом С.В. Мухина отмечает, что формируется приверженность к графическим и цветовым штампам, которые влекут за собой стереотипное изображение привычных образов. Применение такой эталонной формы может отразится на дальнейшем развитии не только в изобразительном искусстве, но и на уровне визуального восприятия окружающей действительности [23].

Особенно важны для развития творческого мышления подростка систематическая и постоянная вовлеченность в творчество, поиск новаторских решений во всех видах деятельности, а также попытки не позволять стандартным и шаблонным формам нигде проявится. Творческое мышление влияет на формирование направленности личности, так С.Л. Рубинштейн указывает на три основных параметра определяющих личность: что хочет, что может и что есть в реальности [31]. Таким образом, подросток помимо природных задатков должен брать во внимание и социальные факторы, которые могут отразиться на блокировке творческого потенциала. Если он научится анализировать свои природные способности и возможности для достижения желаемого, при этом сохраняя свою индивидуальность и активно участвуя в процессе саморазвития, он будет успешно развивать свое творческое мышление, необходимое для любой деятельности, верно понимать свои возможности в окружающим мире. Один из известных педагогов-новаторов Ш.А. Амоношвили указывал на то, что «дети не рождаются с пустыми руками, они несут с собой заряд создания духовных и материальных ценностей, они в состоянии сотворить их, потому и рождаются, чтобы создавать и творить. Только надо помочь им раскрыться и еще надо, чтобы общество, общественные явления не исказили их судьбу» [2].

Педагогу изобразительного искусства необходимо уделять внимание раскрытию личностных способностей подростка, помогать им познавать себя, креативно подходить к любым возникшим трудностям.

Общее понятие креативности подразумевает в себе творчество, порождающее необычные идеи, неординарные решения, отклонения от традиционных схем мышления. По утверждению многих психологов, к креативности непосредственное отношение имеет процесс творческого и конвергентного мышления [30].

Ключевая фигура в педагогической деятельности – преподаватель. Помимо передачи традиционных знаний современный педагог выступает не только источником информации, но творческой единицей, в основе которой лежат методологические подходы, за счет этого происходит перестройка учебного процесса, в котором творческая мыслительная деятельность еще больше проявляется у подростка. Как отмечал К.Д. Ушинский преподаватель-формалист напрасно теряет время и силы, его банальная подача занятий побуждает бездельничать, так как вся идентичная информация доступна в учебниках и уже в интернете. По мнению К.Д. Ушинского педагог способен и должен влиять на развитие личностных качеств обучаемого, требуя от педагогов личного творчества и поисков научных основ своей работы [34]. Творчество преподавателя - залог успеха всего учебного процесса. Для развития творческих способностей ученика необходимо предлагать ряд упражнений и заданий, методы, которые будут стимулировать творческий процесс, повышая эффективность и успешность.

Очень важно создавать ситуацию успеха. Американский психолог Джой Бразерс пишет, «Успех меняет человека. Он делает человека уверенным в себе, придает ему достоинство, и человек обнаруживает в себе качества, о которых не подозревал раньше» [39].

Ситуация успеха провоцирует рост самооценки у ребенка, создавая условия, при которых он может достичь значительные результаты в деятельности как отдельно взятой личности, так и в коллективном сегменте. Доктор педагогических наук А.С. Белкин утверждает, что если ребенка лишить веры в себя, то потом будет трудно рассчитывать на его «светлое будущее» [40]. Одно неосторожное слово, один непродуманный шаг педагога могут надломить ребенка, так что потом не помогут никакие воспитательные приемы. Педагог обязан уделять внимание анализу способностей каждого ребенка в отдельности, дабы создать такие условия, в которых ученик сможет справится с любыми задачами. Так учитывая все особенности для развития творческого мышления, учителю изобразительного искусства необходимо составить многообразный ряд упражнений и заданий в которых ребенок сможет понять окружающий мир, мир взрослых, более объективно смотреть на себя и на свою семью, раскрывать свои творческие возможности и желания.

Доктор педагогических наук Т.С. Комарова рассуждает, что для развития художественных способностей необходимо использовать разные условия обучения: «Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности» [19].

Таким образом, понимаем, что творческий стиль мышления - один из основных комплексов в художественной деятельности, который способствует формированию высших чувств-интеллектуальных, моральных, эстетических, являющихся важными компонентом творческого мышления. Занятия по дисциплине композиция, как раз-таки дают возможность развивать творческую деятельность на основе практических заданий. Все знания, накопленные человечеством в области композиции при условии объединения, смогут создать выигрышный алгоритм для всех видов деятельности [16]. В теории и практике изобразительного искусства понятие «композиция» рассматривается как один из главных творческих процессов, состоящий из ряда этапов, влияющих на мышление, восприятие, память и воображение. «Композиция» является ведущей образовательной дисциплиной в художественной школе, направленной на развитие интеллектуальных и духовно-нравственных качеств, овладением художественно-изобразительной грамотностью и на формирование творческого мышления.

2. Цикл заданий на развитие творческого мышления у учащихся средних классов ДХШ по теме «Композиция»

Пояснительная записка

Предмет «Композиция» - один из центральных дисциплин учебного плана по изобразительному искусству в детской художественной школе, который направлен на формирование и развитие художественно-творческой личности. Задания рассчитаны на младшего подростка и предполагают развитие творческого мышления, затрагивая такие процессы как креативность, воображение, интеллектуальное и психологическое развитие. Каждое задание предусматривает установку новых приемов и методов решений поставленных задач, анализ и установку системных связей, выявлять и находить новые подходы в творческой деятельности. Задания структурированы так, чтобы подросток на каждом этапе смог закрепить и получить новые знания, тем самым быть замотивированным на дальнейшее саморазвитие. Таким образом, данные задания способствуют формированию в личности устойчивых компонентов творческого стиля мышления.

Цикл состоит из 6 занятий по 1,5 часа. Занятия проводятся в детской художественной школе.

Количество часов в неделю: 3

Возраст обучающихся:11-12 лет.

Цель: развитие творческого мышления посредством композиции

Образовательные результаты:

Предметные:

- освоение изобразительной грамотности;

- формирование практических навыков и умений у младшего подростка с помощью средств композиции;

- формирование пространственного и композиционного мышления у младшего подростка;

- закрепление знаний об основах композиции;

- изучение выразительных возможностей тона и цвета;

- овладение различными приемами и навыками работы с художественными материалами;

-закрепление знаний об способах достижений композиционной выразительности;

- умение работать с натуры.

Метапредметные:

-формирование умения пользоваться литературным, иллюстративным и информационным материалом;

-формирование умения самостоятельно контролировать свой процесс учебной деятельности, давать объективную оценку своему труду;

- выстраивание логических цепочек рассуждений об искусстве;

- формирование поисковой деятельности;

- развитие умения анализировать и сравнивать объекты;

- развитие наблюдательности и концентрации внимания;

-формирование нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями посредством художественной культуры;

- умения подбирать методы и средства для реализации художественного замысла;

Личностные:

- развитие творческого воображения;

-формирование личностных качеств, уровня ответственности и коммуникативных навыков у младшего подростка;

-формирование художественно-образного мышления, эстетических вкусов и развитие творческой личности в целом;

-развитие художественно-творческой активности;

- формирование навыков последовательности в работе над творческой задачей;

-формирование художественно-эстетических взглядов;

- приобретение обучающимися метода креативных решений к поставленным задачам;

-воспитание интереса к изобразительному искусству.

Формы работы: индивидуальная и групповая

Методы обучения:

- словесные методы (беседа, объяснение, рассказ)

-наглядные методы (показ, наблюдение)

- эмоциональные методы (художественное впечатление)

- практические методы

- проблемные методы

Итоговый и текущий контроль:

Структура состоит из 6 занятий на которых дети осваивают и закрепляют знания об основах композиции, учатся выразительным возможностям тона и цвета, работают с различными художественными материалами. После каждого занятия с детьми подводятся итоги пройденного материала и у каждого ребенка на выходе будет готовая работа по заданным темам.

Таблица: Тематическое планирование

№	**Тема урока**	**Кол-во часов**	**Цель, практическая работа учащихся**
1	Вводный урок: «Основы- композиции. Стилизованный костюм»	1,5	Развитие образного мышления и навыков графического изображения. Повторить основные законы композиции, правила и приемы. Выполнить небольшие композиции из готовых форм и скомпоновать в листе.
2	Контрастный композиционный центр «Ёжик в тумане»	1,5	Поиск идеи при составлении композиции посредством графической выразительности. Создание ежика в тумане с противопоставлением композиционного центра в тональности с остальной композицией. Решить, что будет явно светлее или темнее по сравнению с другими элементами картины.
3	Цветовые ассоциации. «Эмоциональный персонаж»	1,5	Рисование по представлению и воображению. Создание персонажа изобразив в статике либо в динамике. В разных техниках выразить эмоциональное состояние персонажа, постараться максимально передать ассоциативную связь.
4	Композиция в виде цветной аппликации «Веселый натюрморт»	1,5	Роль цвета в композиции. Изобразить композицию в виде натюрморта. На выбор в теплой либо холодной цветовой гамме.
5	Оптическая иллюзия «Волшебный город»	1,5	Развитие абстрактного воображения. Выделение главного, соотношение частей, компоновка. Создать волшебный город с оптической иллюзии с применением различных принципов и приемов.
6	Итоговое занятие. «Плакат»	1,5	Смысловое единство в плакатной композиции. Создать тематический плакат на основе пройденного материала по композиции.

Содержание:

Тема №1: «Основы композиции. Стилизованный костюм»

Количество часов: 1,5

Задание: создать композицию со стилизованной фигурой человека и готовыми формами – прямоугольник, трапеция, овал и т.д. Применяя различные принципы и приёмы: заполняя формы крупными локальными пятнами, используя растры, ритм и т.д. Затем проанализировать получившуюся композицию, наиболее удачную скомпоновать в листе и приклеить.

Цель: развитие воображения, изобразительных навыков в графике, композиционного мышления, образного мышления, умение сопоставлять.

Основные понятия: стилизация, костюм.повторение пройденного материала: композиция, статика, динамика, асимметрия, симметрия, плоскость, передний и дальний план, растр, ритм основные принципы компоновки в листе.

Дидактические единицы и основные понятия: дать понятие всех основных видов композиции (статичная, динамичная и т.д) их сходства и различие. Учиться определять центр композиции в картине художника, различать статичный и динамичный вид композиции. Выполнить небольшие композиции из готовых форм и скомпоновать в листе.

Художественные материалы: бумага (А4), простой карандаш, ластик, фломастеры, цветные карандаши, маркеры, гелиевая ручка, клей, заготовка стилизованной фигуры человека и готовые различные формы.

Зрительный ряд: Статика/Динамика- В.М. Васнецов «Аленушка» (188) и «Иван Царевич на сером волке» (1889). Асимметрия/Симметрия- Б.В. Иогансон «На старом уральском заводе» (1937), Рафаэль Санти «Обручение Девы Марии» (1504).

Образовательные результаты:

Предметные: закрепление знаний об основах композиции, закрепление знаний об способах достижений композиционной выразительности.

Метапредметные: развитие умения анализировать и сравнивать объекты,

выстраивание логических цепочек рассуждений об искусстве.

Личностные: воспитание интереса к изобразительному искусству.

Тема №2: «Ёжик в тумане»

Количество часов: 1,5

Задание: создать композицию по теме «Ёжик в тумане», организуя композиционный центр и используя тоновой контраст.

Цель: развитие воображения, графических навыков, творческое мышление.

Основные понятия: контраст, тональная целостность, выразительность, темные заливки, светлые заливки.

Дидактические единицы и основные понятия: дать понимание о контрастном композиционном центре на примере репродукций. Закрепить знания об особенностях выразительной композиции. Выполнить работу на основе контрастного композиционного центра.

Художественные материалы: бумага (А4), тушь, черная и белая гуашь, простой карандаш, ластик, баночка для воды, перо, кисть.

Зрительный ряд: Остроумова-Лебедева Анна Петровна

Липовая аллея и памятник Павлу I. (Из альбома «Пейзажи Павловска»

(1923)). В. А. Фаворский (Б. Пильняк «Рассказ о гибелях». Заставка (1932)).Ф. Валлоттон «Красивое воскресение» (1895). Остроумова-Лебедева Анна Петровна Нева ранним утром (Из альбома «Петербург»1922)).

Образовательные результаты:

Предметные: изучение выразительных возможностей тона, закрепление знаний об способах достижений композиционной выразительности.

Метапредметные: развитие наблюдательности и концентрации внимания, формирование умения пользоваться литературным, иллюстративным и информационным материалом.

Личностные: развитие художественно-творческой активности,

формирование навыков последовательности в работе над творческой задачей.

Тем №3: «Эмоциональный персонаж»

Количество часов: 1,5

Задание: создать эмоционального персонажа, используя ассоциативную передачу эмоций через цвет и выделения главного с помощью фактуры. Рисование по представлению и воображению.

Цель: передача эмоционального состояния через цвет, понятие «фактуры», развитие воображения и фантазии, развитие ассоциативного мышления.

Формы текстовых заданий:

Основные понятия: цвет, контраст, фактура, цветовые ассоциации. Повторение материала: статика, динамика.

Дидактические единицы и основные понятия: дать понимание о фактуре и контрастно- цветовых отношения. Рассмотреть цветовые ассоциации. Создать работу на основе рассмотренных видов композиции, передать ассоциативную связь с эмоциями через цвет и фактуру.

Художественные материалы: картон (А4), линейка, простой карандаш, ластик, акварель либо гуашь на выбор ученика, баночка для воды, щетка губка, газета, полиэтилен, кисточка белка и щетина.

Зрительный ряд: цветовая схема (сочетания цветов, смешение цвета, цветовые комбинации, восприятие цвета), примеры фактурной композиции.

Образовательные результаты:

Предметные: изучение выразительных возможностей цвета, овладения различными приемами и навыками работы с художественными материалами.

Метапредметные: формирование поисковой деятельности, умения подбирать методы и средства для реализации художественного замысла.

Личностные: развитие творческого воображения, приобретение обучающимися метода креативных решений к поставленным задачам.

Тема №4: «Веселый натюрморт»

Количество часов: 1,5

Задание: создать оригинальную композицию в технике аппликация на тему «Веселый натюрморт», используя теплую либо холодную гамму и тождество форм.

Цель: развитие воображения, цветовое зрение, образное мышление, изобразительные навыки.

Основные понятия: цветовой контраст, цветовой нюанс, тождество, холодные и теплые цветовые гаммы. Повторение материала: колорит, натюрморт, компоновка в листе, аппликация.

Дидактические единицы и основные понятия: раскрыть значения понятия жанра «натюрморт». Изучить характеристику цветового контраста, нюанса; научить различать холодные и теплые цветовые гаммы. Создать аппликацию в виде натюрморта в холодной либо теплой цветовой гамме.

Художественные материалы: картон (А4), клей-карандаш, ножницы, простой карандаш, ластик, заготовки из цветной бумаги.

Зрительный ряд: спектральный круг, таблица с теплыми и холодными цветами.

Образовательные результаты:

Предметные: формирование практических навыков и умений с помощью средств композиции.

Метапредметные: развитие наблюдательности и концентрации внимания, формирование умения самостоятельного контролировать свой процесс учебной деятельности, давать объективную оценку своему труду.

Личностные: формирование художественно - образного мышления, формирование навыков последовательности в работе над творческой задачей.

Тема №5: «Волшебный город»

Количество часов: 1,5

Задание: создать композицию на тему «Волшебный город», выделив главные и второстепенные формы с использованием приемов оптической иллюзии.

Цель: развитие абстрактного воображения, выделение главного, изобразительные навыки.

Основные понятия: оп-арт, оптическая иллюзия, абстракция. Повторение материала: ритм, пятно, линия, статика, динамика.

Дидактические единицы и основные понятия: дать понимание об оптической иллюзии. Рассмотреть понятие ритм, как один из элементов композиции. Выполнить работу с использованием оптической иллюзией с применением ритмических элементов.

Художественные материалы: бумага (А4), простой карандаш, ластик, гуашь, кисточка, банка для воды.

Зрительный ряд: В. Вазарели «[Гештальт-4](https://artchive.ru/artists/61973~Viktor_Vazareli/works/535375~Geshtal't4)» (1970), М.К. Эшер «Относительность» (1953), Жос де Мей «Питер Брейгель Старший. Крестьянский танец», Иштван Орос «Магическое окно» и «Ель».

Образовательные результаты:

Предметные: освоение изобразительной грамотности, закрепление знаний об способах достижений композиционной выразительности.

Метапредметные: выстраивание логических цепочек рассуждений об искусстве, развитие умения анализировать и сравнивать объекты.

Личностные: развитие творческого воображения, приобретение обучающимися метода креативных решений к поставленным задачам.

Тема №6: «Плакат»

Количество часов: 1,5

Задание: разделиться на две подгруппы, создать плакат на тематическую тему. Каждая подгруппа выбирает свою технику и художественные материалы исполнения на основе пройдённого материала.

Цель: умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции, развитие воображения, выделение главного(масштаб), поиск и реализация художественной идеи.

Основные понятия: плакат, шрифт, масштаб. Повторение материала: контраст, цвет, компоновка в листе.

Дидактические единицы и основные понятия: разделиться на под группы и создать тематический плакат на основе пройденного материала по композиции.

Художественные материалы: ватман(А1), гуашь, фломастеры, цветные карандаши, простой карандаш, ластик, линейка, банка для воды, кисти.

Зрительный ряд: Жюль Шере афиша «Камиль Стефани в Казино де Пари» и [афиша оперетты «Орфей в аду» Жака Оффенбаха](https://artchive.ru/artists/2982~Zhjul'_Shere/works/470193~Afisha_operetty_Orfej_v_adu_Zhaka_Offenbakha), А. Тулуз-Лотрека «Мулен Руж» (1889), А. М. Родченко и В. Маяковский «Рекламные плакаты СССр», Д. Вертовакиноплакат к кинофильму «Киноглаз» (1924).

Образовательные результаты:

Предметные: овладение различными приемами и навыками работы с художественными материалами, закрепление знаний об выразительных возможностях тона и цвета, закрепление знаний об основах композиции.

Метапредметные: формирование умения самостоятельного контролировать свой процесс учебной деятельности, давать объективную оценку своему труду, умения подбирать методы и средства для реализации художественного замысла.

Личностные: приобретение обучающимися метода креативных решений к поставленным задачам, формирование личностных качеств, уровня ответственности и коммуникативных навыков у младшего подростка, формирование художественно - образного мышления, эстетических вкусов и развитие творческой личности в целом.

Заключение

Современная культура, строящаяся на инновационных технологиях, нуждается в творческой личности, которая способна преобразить имеющиеся знания и предложить на основе этого совершенно новый продукт. Творческое мышления-это механизм, который побуждает индивидуума искать новаторские пути решения в любой деятельности, создавать выгодные алгоритмы для себя и окружающего мира. Творчество затрагивает многие процессы: воображение, креативность, психическое и интеллектуальное развитие. Чтобы общество и государство развевалось, нужно уже с малых лет взращивать творческую личность и поддерживать на всех этапах формирования, так в подростковом возрасте очень важно сохранить и еще больше побудить на активизацию развития творческого стиля мышления.

Именно поэтому в образовательном процессе педагогу необходимо создавать такие условия, в которых подросток смог бы реализовать весь свой потенциал. За счет различных приемов и методов активизации творческого мышления, формировать умения творчески мыслить и адоптироваться в социальной жизни. В ходе работы, было проанализирована различная психолога- педагогическая литература по проблеме исследования, изучены главные процессы психолога- педагогического формирования творческого мышления на базе художественного образования по дисциплине «Композиция». Рассмотрены программы художественных школ и пособия в которых уделяют внимания именно творческому мышлению, как одна из связующих всех принципов педагогической деятельности.

Таким образом, в результате проведенного исследования, стало очевидно, что творческое мышление связанно не только с изобразительным искусством, но и со многими видами деятельности имея тесную связь. В поставленной работе, решена, цель в разработке учебного цикла заданий для средних классов художественной школы на тему «Композиция», составив такие задания в основе которых является развитие творческого мышления.

Цикл заданий разработан таким образам, что может быть включен во многие программы по изучению дисциплины композиция. Данные задания могут быть адоптированы под иные области художественной деятельности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Введение 3](#_Toc59305738)

[1. Психолого- педагогическое основы развития творческого мышления у младшего школьника в средних классах ДХШ 6](#_Toc59305739)

[2. Цикл заданий на развитие творческого мышления у учащихся средних классов ДХШ по теме «Композиция». 14](#_Toc59305740)

[Заключение 25](#_Toc59305741)

[Список использованных источников 27](#_Toc59305742)

Список использованных источников

Литература:

1. Афанасьева Е.А. Композиция: учеб. Пособие. — М.: Изд. «Экзамен», 2003. — 320 с.

2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили,1995. —496 с.

3. Бакиева О.А. «Методика преподавания изобразительного искусства. Учебное пособие.» — Тюмень.: Изд. Тюменского государственного университета, 2012. — 200 с.

4. Блонский П.П. Развитие мышления школьника. - М.: Изд. «Мысль», 1961. — 370 с.

5. Бескова, И. А. Как возможно творческое мышление. – М.: Ин-т философии РАН, 1993. – 198 с.

6. Баренбойм Л.А. Система музыкального воспитания К.Орфа. — М.: Изд. «Музыка», 1970. — 159 с.

7. Выготский Л.С. Психология искусства. — М.: Изд. «Рипол- Классик», 2017. — 413 с.

8. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Изд. «Просвещение»,1967. — 74 с

9. Голубева О. Л. Основы композиции. — М.: Изд. Дом «Искусство» 2004. — с.

10. Гордон Ю. О языке композиции — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева,2018. — 208 с.

11. Даглдиян К. Декоративная композиция. — Ростов н/д.: Изд. «Феникс», 2010.м— 315 с.

12. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления — М.: Изд. «Мысль», 1997— 208с.

13. Дереклеева, Н. И. Мастер-класс по развитию творческих способностей учащихся. — М.: Изд. 5 за знания, 2008. — 224 с.

14. Дударева, Ю. Б. Развитие творческого мышления в системе дополнительного образования детей и взрослых //Молодой ученый. 2016. № 6. С. 110.

15. Игнатьев С.Е. Процессы создания художественного образа в изобразительной деятельности детей. — М.: Изд. «Д. Аранов», 2001. —18 с.

16. Ильина М.В. Воображение и творческое мышление. Психодиагностические методики. — М.: Изд. «Книгалюб», 2004. — 56 с.

17.Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – Спб.: Изд. «Питер», 2009. – 390 с.

18.Казакова, Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. — М.: Издательский центр «ВЛАДОС», 2006. – 255 с.

19. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Изд. «Мозаика-Синтез», 2005. – 120 с.

20. Курская, Е. Е. Творческое мышление младших подростков // Вестник АлтГПА. 2011. № 4. С. 82-87.

21. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция — М.: Издательский центр «ВЛАДОС», 2006. — с.

22. Меерович М.И, Шрагина Л.И. Технология творческого мышления. - М.: Изд. «Альпина Бизнес Бук», 2008. – 496с.

23. Мухина B.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. — 4-е изд., стереотип. — М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 456с.

24. Марион Дешар: Давайте создадим шедевр. Книга для рисования. — М.: Изд. «Махаон», 2014. — с.

25. Неменский, Б. М. Педагогика искусства — М.: Изд. «Просвещение», 2007. – 253с.

26. Огородников Ю.А. Литература как искусство — М.: Изд. «МГОУ» 1998. – 48 с.

27. Паранюшкин Р. В. Композиция. Серия Школа изобразительных искусств. — Ростов-на-Дону: Изд. «Феникс», 2007. — 79 с.

28. Пономарев Я. А. Психология творчества — М.: Изд. «Наука», 1976. — 304 с.

29. Пахомова, А. М. Зависимость динамики соотношения вербального/невербального компонентов творческого мышления подростков от типа школьного обучения // Вестник ТвГУ. Сер. Педагогика и психология. 2014. – № 1.С. 85.

30. Райс Ф., Долджин К. Психология подросткового и юношеского возраста. — СПб: Изд. «Питер», 2012. — 816 с.

31. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Изд. «Педагогика»,1989. — 488 с.

32. Титов, А. А. Активизация творческой деятельности подростков на уроках тематического рисования//Вестник МГУКИ. 2012. № 1(45). С.172— 176.

33. Теория и методика изодеятельности. — М.: Изд. «Просвещение», 1977. — 50 с.

34. Ушинский К.Д. Избран труды: Антология гуманный педагогики - Сост. и авт. пред. П.А. Лебедев. — М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1998. — 222 с.

35. Философский словарь под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Изд. «Политиздат», 1986. – 590 с.

36. Хисамбеев Ш.Р. Структура сознания подростков в среде дополнительного образования. — СПб.: Изд. «Нестор-История», 2014. — 208 с.

37. Чернецкая, Н. И. Развитие творческого мышления подростков в рамках специальной тренинговой программы - Национальный психологический журнал. 2014. № 1 (13). С. 100-107.

38. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста // Вопросы психологии.1996. №3. С. 28-34.

Интернет – ресурсы:

39. Методические рекомендации по созданию ситуации успеха на уроке.//URL:<https://ntk-71.ru/images/dokumety/Uchebno-metod-rabota-rekomendacii/09_metodicheskie_rekomendacii_po_sozdaniyu_situacii_uspekha_obucheniya_na_uroke.pdf> [дата обращения: 11.12.2020].

40. Материалы педагогического совета// «Методы и приемы организации ситуации успеха, как одно из направлений повышения качества образования» URL: <https://alekseevka.ucoz.ru/metod.pdf> [дата обращения: 11.12.2020].

41. Рыжов Д.В. К проблеме особенностей творческого мышления подростков//VI Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «[Современное образование: психолого-педагогические проблемы и опыт решения](http://psypedprob.mordgpi.ru/)» 2014. URL: http://psypedprob. mordgpi.ru/?p=166 [дата обращения: 10.11. 2.020].