

М.Е. Велтистов,

доцент кафедры эстетического
воспитания МГГУ им. М.А.Шолохова,
кандидат педагогических наук

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ИГРА В ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Программа дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)

1. Характеристика программы

Одной из приоритетных задач художественного образования школьников является развитие личности ребенка. Именно учитель сможет эффективно способствовать такому развитию.

Главной **целью** школьного предмета изобразительно-го искусства является развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры, опыта творчества и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.

Достигнуть поставленных перед педагогом целей в художественном воспитании личности ребенка можно лишь через понятие «проживание в искусстве», которое является основной формой передачи опыта и чувств.

Учителю, работающему с детьми творчески, необходимо широко применять закон уподобления, предложенный Б.М. Неменским, который помогает не только понимать содержание предмета, а именно «проживать содержание».

Применяя игровой метод при работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, без дидактических поучений, а естественно, как при актерской игре с хорошим режиссером, педагог помогает детям войти в поле творческого развития и включиться в изобразительную деятельность, которая, по мысли выдающегося отечественного психолога А.Н.Леонтьева, автора деятельностного подхода в обучении, является ведущей для детей младшего школьного возраста. При этом условии формируется и развивается эстетическое отношение к миру, чувство прекрасного, создаваемые ребенком образы становятся выразительнее, произведения — содержательнее.

Дети легко способны перевоплощаться, уподобляться явлениям окружающего мира. По мысли Б.М. Неменского, «в художественной педагогике совершенно незаменим такой путь передачи опыта, как уподобление принимающего художественную информацию передающему ее».

Программа «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» направлена на совершенствование профессиональной компетентности учителя.

В программе особое внимание уделяется важнейшему принципу программы Б.М. Неменского — развитию наблюдательности и фантазии. Без них, как и без уподобления и проживания, не может происходить творческое развитие личности обучающихся.

Б.М. Неменский считает, что «творческое мышление — это мышление нестереотипное, поисковое». Современный педагог должен хорошо разбираться в механизмах работы творческого мышления, потому что он опирается непосредственно на образное мышление, являющееся основой детского художественного творчества.

Главным ядром творческого мышления, его внутренним механизмом является развитое творческое воображение. Именно на исследование динамики развития творческого воображения на занятиях учащихся по изобразительному искусству, которое радикально меняется благодаря «проживанию в искусстве», направлена данная учебная программа.

Программа разработана для следующих категорий слушателей курсов повышения квалификации:

- педагогов детских садов и дошкольных учебных заведений;
- учителей изобразительного искусства в начальных классах;
- педагогов-художников дополнительного образования.

Воспитанница художественной студии Мишель Никитина и ее рисунок

Целью реализации данной программы является подготовка творческого педагога для творческого ребенка; педагога, способного работать нестереотипно в условиях стремительно меняющегося социума и с учетом деятельностного подхода к творческому развитию личности обучающегося, заложенного в условиях нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач:

- знакомство слушателей курсов с принципами и концепцией программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство»;
- место предмета «Изобразительное искусство» в содержании дошкольного и начального школьного образования;
- подготовка учителя к исследовательской деятельности, возможности анализа развития творческого мышления и воображения ребенка благодаря применению диагностики (мониторинга);
- обучение применению «Синтетического метода» для диагностики творческого развития ребенка в изобразительной деятельности;
- расширение кругозора и культурного уровня педагога;
- активизация творческого потенциала учителя и перевод его на более высокий уровень квалификации с возможностью самоанализа, смысловых связей и причин получаемого результата во время обучения;
- творческое развитие учащихся во внеурочной деятельности в начальной школе и детском саду.

Программа «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» состоит из двух разделов. Она знакомит слушателей с проблемами творческого развития учащихся с помощью применения системно-деятельностного подхода.

Творческое развитие ребенка с применением метода эстетической игры включает развитие воображения, ассоциаций, мышления образами, интуиции, памяти, восприятия, внимания, творческих способностей, интеллекта, эмоционально-ценностных отношений.

Таким образом, при системно-деятельностном подходе к обучению охватывается развитие всех высших психических функций обучающихся.

1.1. Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести не только знания, умения и навыки, но и способность самостоятельно работать творчески с детьми разных возрастов, применяя игровой подход.

В результате освоения программы слушатель должен знать:

1. Пути творческого развития ребенка благодаря применению эстетической игры в педагогике искусства;
2. Механизмы развития воображения ребенка в изобразительной деятельности, которая через игру становится ведущей (по Н.Н. Леонтьеву), яркой, незаменяемой, увлекательной.
3. Многовариантные подходы для осуществления творческого развития детей (дивергентное мышление), когда благодаря проживанию в искусстве формируется и развивается уже с детского сада личность маленького человека.

Слушатель должен уметь:

1. Самостоятельно владеть художественной грамотностью, реализовывать в изобразительном искусстве свой творческий потенциал.
2. Применять на практике при работе с детьми полученные знания, умения и навыки, подходить к педагогической деятельности нестандартно, минуя стереотипы.
3. Анализировать произведения искусства во время лекционных и экскурсионных занятий в лучших музеях Москвы, чтобы потом использовать полученные знания для художественно-эстетического развития детей.

В результате освоения программы слушатель должен развить профессионально значимые компетенции, которые позволят ему в педагогической практике решать любые задачи в области художественно-эстетического воспитания детей.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» (Художественная мастерская)

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных учреждений.

Срок обучения:

Форма обучения:

Режим занятий:

№ п/п	Наименование разделов программы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			лекции	семинары, лаб.-практ. ВПЗ	
1.	Базовая часть (нормативно-правовая)				Зачет
2	Профильная часть (предметно-методическая) «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка»				Анализ творческих работ, тестирование (анкетирование), диагностика, контрольная работа, зачет
ИТОГО:					
Итоговая аттестация (мониторинг):		Контрольная работа			

2.2. Учебно-тематический план программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» (Художественная мастерская)

Категория слушателей: педагоги дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Срок обучения: очная

Форма обучения:

Режим занятий:

№ п/п	Наименование разделов программы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			лекции	семинары, лаб.-практ. ВПЗ	
1.	Базовая часть (нормативно-правовая)				Зачет
1.1.	Изменения правового регулирования в сфере дошкольного образования				
1.2.	Основные особенности нового закона «Об образовании в Российской Федерации»				
1.3	Особенности реформирования образования в современных условиях. ФГОС как социальная норма. Методологические и нормативные особенности ФГОС				

1.4	Порядок аттестации и оценка профессиональной компетенции педагога				Зачет
2	Профильная часть (предметно-методическая) «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка»				Анализ творческих работ, тестирование (анкетирование), диагностика, контрольная работа, зачет
2.1	Личность ребенка как субъект воспитания и образования в игровой деятельности				
2.2	Основные психологические и педагогические особенности применения «Эстетической игры для творческого развития ребенка»				
2.3	Проблемы и задачи формирования творческих способностей детей в образовательном процессе через игру				
2.4	Технология диагностики и тестирования творческого развития учащихся в системе «учитель-ученик»				
2.5	Практическое применение «Синтетического метода» в работе с учащимися. Анализ полученных результатов при работе с детьми				
2.6	Творческое развитие учащихся в изобразительной деятельности на внеурочных занятиях в начальной школе и детском саду (посещение музеев изобразительного искусства, экскурсии)				
2.7	Итоговый семинар по проблеме «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка»				
	ИТОГО				

2.3. Содержание обучения по программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» (Художественная мастерская)

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ (нормативно-правовая)

Тема 1.1. Изменение правового регулирования в сфере дошкольного образования (лекция).

Приоритеты государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере дошкольного образования. Правовое регулирование оказания образовательных услуг. Правовые проблемы оказания услуг сферы образования.

Тема 1.2. Основные особенности нового закона «Об образовании в Российской Федерации» (лекция)

Основные особенности нового закона об образовании. Правовые условия для обновления и развития системы образования в соответствии с современными запросами человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики.

Расширение образовательных возможностей граждан. Комплексная модернизация законодательства об образовании, установление системного и функционально более полного правового регулирования общественных отношений, возникающих в сфере образования.

Обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы образования и ее законодательных основ.

Тема 1.3. Особенности реформирования образования в современных условиях. ФГОС как социальная норма. Методологические и нормативные особенности ФГОС (лекция, семинар)

ФГОС — развивающий и прогностический инструмент модернизации системы образования. Характеристика основных направлений реформирования российской педагогической системы. Введение федерального государственного образовательного стандарта в дошкольных образовательных учреждениях. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к структуре основных образовательных программ; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам освоения основных образовательных программ.

В основе ФГОС лежат несколько фундаментальных принципов:

1. Единство преемственности и инновационности.
2. Переход от «догоняющей» модели развития образования и копирования западных моделей — к «опережающей» модели.
3. Гибкость и адаптивность системы образования по отношению к внешним запросам и мотивам личностного роста граждан России.

Вопросы и темы к семинарскому занятию:

1. Каковы основные направления реформирования российской педагогической системы?
2. Какие требования включают в себя федеральные государственные образовательные стандарты по дошкольному образованию?
3. Какие фундаментальные принципы лежат в основе ФГОС?
4. В чем заключаются методологические особенности ФГОС по сравнению со стандартами первого поколения?

В чем заключаются нормативные особенности ФГОС по сравнению со стандартами первого поколения?

Тема 1.4. Порядок аттестации и оценка профессиональной компетенции педагога (лекция)

Как оценивается профессиональная компетентность педагога в современных условиях. Каковы особенности и порядок аттестации профессиональной компетентности работника дошкольного образовательного учреждения в свете новых правовых требований.

2. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ (предметно-методологическая)

Тема 2.1. Личность ребенка как субъект воспитания и образования в игровой деятельности (Семинар).

Художественно-эстетическое совершенствование личности ребенка как неотъемлемая часть общего гармоничного развития.

«Педагогика искусства» Б.М. Неменского.

Раскрытие понятия закона уподобления как главной проблемы художественного развития и воспитания личности учащихся. Освоение игрового приема работы Трех братьев-мастеров: Изображения, Украшения и Постройки.

Знакомство с различными подходами эстетического развития ребенка в игре: Л. С. Выготского, А. А. Мелика-Пошаева, Н. А. Лепской, О. М. Дьяченко и др. авторов.

Вопросы и темы к семинарскому занятию.

1. Каковы механизмы развития личности ребенка через игровую деятельность?
2. Какова роль художественного развития в процессе формирования личности ребенка?
3. Что такое закон уподобления и значение «Педагогики искусства» для эстетического развития ребенка?
4. Как игровой прием работы Трех братьев-мастеров осуществляется при практической работе с детьми?

Тема 2.2. Основные психологические и педагогические особенности применения эстетической игры для творческого развития ребенка в художественной деятельности (лекция).

Определение понятия «деятельности» в трудах отечественных психологов: А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова. Художественно-эстетическое развитие ребенка как особой ничем незаменимой вид деятельности.

Психологическое определение «ведущего типа деятельности» для дошкольников и учащихся начальной школы, предложенное А. Н. Леонтьевым.

Развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру (по Б.М. Неменскому).

Тема 2.3. Проблемы и задачи формирования творческих способностей детей в образовательном процессе через игру (лекция, семинар).

Основы концепции художественного образования Б.М. Неменского, Структура программы «Первые шаги в мире искусства» Н.А. Горячевой, ее основополагающие компоненты и принципы.

Мнение отечественных и зарубежных психологов и педагогов на формирование творческих способностей детей в эстетической деятельности.

Подход к данной проблематике А.В. Бакушинского, В.П. Зинченко, Б.М. Теплова, А.В. Петровского, В.Д. Шадрикова, А.А. Мелика-Пашаева, Л.С. Выготского и других ученых.

«Педагогика искусства» Б.М. Неменского, как основа творческого развития личности маленького творца.

Вопросы и темы к семинарскому занятию:

1. Каковы основополагающие компоненты и принципы концепции художественного образования Б.М. Неменского?
2. Какова структура программы «Первые шаги в мире искусства» Н. А. Горячевой?

3. Что такое творческие способности и какое они оказывают влияние на успехи ребенка в учебной деятельности?

4. Каково мнение ведущих отечественных педагогов и психологов на формирование и развитие эстетических способностей в художественной деятельности?

5. В чем состоит принципиальная новизна «Закона Уподобления» (Б.М. Неменскому) и актуальность «Педагогики искусства» для развития творческих способностей маленького человека?

Понятие о мониторинге творческого развития ребенка.

Тема 2.4. Технология диагностики и тестирования творческого развития учащихся в системе «учитель — ученик» Понятие о мониторинге творческого развития ребенка и его исследовательское значение (лекция, практическое занятие).

Модуль сориентирован на профессиональное обучение людей, не имеющих специальной подготовки, и опирается на междисциплинарный подход на стыке психологии и педагогики. Такой подход позволяет выявить психолого-педагогические условия развития творческой личности.

Учителя знакомятся с «Синтетическим методом» (автор М.Е. Велтистов) активизирующим процесс развития творческого воображения учащихся. «Синтетический метод» максимально направлен на развитие дивергентного мышления и креативности, совершенствование эмоционального интеллекта (EQ).

Для приобщения учащихся к освоению на практике «Синтетического метода», для диагностики творческого развития личности применяются традиционные методики (опросник креативности Д. Джонсона на исследование самооценки творческих проявлений, «Широкие ассоциации» П. Торренса (тест творческого мышления, направленный на исследование результатов творческой деятельности), психометрический тест С. Деллингера, исследующий социо-психологические установки и направленность воображения на творчество). Уровни креативности (см. табл. в приложении 2).

Три уровня интеллектуальной активности, закономерности развития креативности по Д.Б. Богоявленской (см. табл. в приложении 3).

Практическая диагностика.

Также предлагается ряд авторских методик и тестов, легко выполняемых детьми, начиная с трехлетнего возраста: «Мышление образами» (авторская модернизированная методика на креативность, где оценивается результат творческой деятельности в баллах), тест «Пять любимых художников», исследующий вкусовые, ценностные предпочтения человека, эрудицию, культурный уровень и т.д., опросник на исследование психолого-педагогических взглядов учителя:

а) может ли занятие искусством способствовать творческому развитию ребенка;

б) нужно ли развивать воображение на уроках ИЗО и зачем (если нужно)?

В опроснике выясняется личностная позиция педагога по отношению к развитию обучающихся.

Тема 2.5 Практическое применение «Синтетического метода» с учащимися.

Анализ полученных результатов при работе с детьми (практическое занятие).

Учителем на практике предполагается выполнить ряд графических авторских методик: «Мой портрет», «Волшебное дерево» и т.д. Учителя обучаются проводить мониторинг по авторскому опроснику «Отношение к творчеству», дающему представление о субъективной самооценке личности ребенка изобразительного искусства как особого вида творческой деятельности. Автором разработан метод суммирования креативности группы учителей в целом, зависящей от суммы разных показателей методики. Это позволяет проанализировать, почему одна группа учителей успешнее других обучается на курсах ЦНХО, и установить причинно-следственные связи.

«Синтетический метод» направлен на активизацию динамических процессов в развитии воображения обучающихся и создание благоприятной для этого развития среды; имеет комбинаторный характер и основан на тренинге, включающем задания на интеграцию психических функций (наблюдательность, угадывание, дополнение, придумывание, фантазирование, предвосхищение, интуитивные решения). Универсальность и оперативность метода состоит в том, что он дает возможность одновременного проведения констатирующего и формирующего эксперимента. Анализируется, как на практике учителя применяли «Синтетический метод» при работе с детьми. Исследуются детские работы.

Тема 2.6. Творческое развитие учащихся в изобразительной деятельности благодаря музейной педагогике на внеурочных занятиях в начальной школе и в детском саду. Посещение музеев изобразительного искусства, экскурсии (лекция, семинар).

1. Учителя выполняют творческие занятия, связанные с мониторингом детского художественного творчества;

2. Заполняют анкеты и отвечают на вопросы в анкетах.

Роль музейной педагогики в творческом развитии ребенка. Мысли А.В. Бакушинского о необходимости приобщения к шедеврам мирового искусства.

Проблемы живого диалога художника и зрителя (по мнению Б.М. Неменского).

Игровые приемы, которые может применять учитель, для знакомства с произведениями искусства.

Незаменимая роль русского изобразительного искусства для духовного воспитания детей, аутентичность эстетического развития ребенка для воспитания будущего гражданина и патриота.

Положительное влияние воздействия искусства на совершенствование и гармонизацию духовного мира, как взрослого, так и ребенка.

Информация об истории создания наших ведущих художественных музеев: Государственный музей Изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Институт Русского Реалистического искусства и т.д.

Вопросы и темы к семинарскому занятию:

1. Каково влияние музейной педагогики на развитие духовного мира ребенка?

2. Какие музеи изобразительного искусства вы посетили за прошедший учебный год?

3. Какова воспитательная и нравственная роль русского искусства для формирования в детях идей патриотизма и гражданства?

4. Какие известные ученые и педагоги посвятили свои труды психологическому воздействию искусства на человека?

5. Что такое катарсис и какое влияние искусство оказывает на развитие интеллекта и воображения ребенка?

6. Назовите имена наиболее понравившихся вам художников и опишите их картины. За какие живописные и психологические особенности вы полюбили эти произведения, и какое влияние она оказали на ваш внутренний мир?

Тема 2.7. Итоговый семинар по проблеме «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка».

Благодаря проведению итогового семинара подводится итоговый результат обучения на практике. На семинаре будут анализироваться как практические творческие работы педагогов, так и «продукты» творческой деятельности детей.

Семинар позволяет выявить степень усвоения полученных новых знаний по программе «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. Знание работы Трех мастеров-братьев. Понимание роли и места учебников и адекватности творческого развития в соответствии с возрастом ребенка.

Знание теории и практики программы «Педагогика искусства» Б.М. Неменского, ее основных принципов.

Система проведения семинара позволит оценить понимание педагогами творческого развития в изобразительном искусстве в трудах ученых и дидактов.

Вопросы и задания:

1. Назовите основные принципы программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». Изложите их значимость для художественного развития ребенка.

2. Что такое закон «уподобления» и принципы «проживания» в искусстве? Приведите примеры незаменимости этого закона для эмоционально-ценностного развития личности ребенка.

3. Опираетесь ли вы в своих авторских программах на учебники как уникальный и незаменимый источник знаний в обучении ребенка?

4. Почему в программе применяется игровой прием Трех мастеров-братьев: Изображения, Украшения и Постройки? Как вы на практике применяете этот прием?

5. Что такое системно-деятельностный подход? Какое значение имеет он для творческого развития ребенка в изобразительном искусстве?

6. Какую роль играет развитие наблюдательности и фантазии (по мнению Б.М. Неменского) для художественного творчества?

7. Зачем нужен мониторинг детского художественного творчества? Помогло ли вам на практике применение «Синтетического метода» для исследования творческого развития личности ребенка? Если помогло, приведите конкретные примеры. Назовите основные законы механизма творческого воображения. Дайте свою формулировку этого механизма.

8. Какова роль эстетической игры в творческом развитии ребенка?

9. Какое влияние игра оказывает на развитие воображения? Каковы основные механизмы этого развития?

Методические рекомендации для программы «Эстетическая игра в творческом развитии ребенка» (Мониторинг творческого развития)

Многие дети, особенно дошкольники и младшие школьники, любят рисовать, лепить, конструировать. Это объясняется возрастными особенностями, когда окружающий мир познается в процессе игры и художественного творчества. В игре происходит освоение новой для ребенка информации, устанавливаются отношения со сверстниками.

Воображение маленьких детей активизируется на занятиях рисованием, когда ребенок выполняет задание педагога на воображаемую тему. Чтобы что-то изобразить, дети должны уметь представить воображаемый образ предмета, животного, человека, дерева, перевоплотиться в них или «уподобиться» (по Б.М. Неменскому). Чем активнее работает творческое воображение ребенка, тем легче ему удастся воссоздать мысленный образ окружающего мира.

Детские картины как результат художественного творчества (продукты детского творчества) отличаются многообразием стилей и способов изображения. Каждый ребенок имеет свой неповторимый «художественный почерк». Особенно он проявляется во время итоговых экспозиций на выставках.

Активная включенность в творческий процесс, совместное с педагогом оформление картин, выбор фона, создание экспозиции выставки — все это развивает в детях трудолюбие, самостоятельность мышления, способствует доброжелательному отношению к творчеству других детей, умению анализировать свои произведения и сравнивать их с картинами других ребят.

Возникает целая цепочка в восприятии картин: это сам автор — ребенок, родители, знакомые, другие посетители выставки. У каждого свой уровень восприятия, свой подход к оценке художественного творчества. Это могут быть и личностные, субъективные оценки, которые возникают интуитивно, неосознанно.

В педагогике искусства важно выработать систему критериев оценки детского творчества. Именно проблема оценки (мониторинга) детского творчества является сегодня одной из самых актуальных.

Главное — оценить эмоционально-образный строй решения поставленной задачи. Поэтому благодаря мониторингу мы можем проследить путь творческого развития ребенка. По мнению ученых, внутренний мир человека не статичен, а находится в постоянном движении, которое можно сравнить с движением поезда, приходящего к разным станциям. Еще Г.В. Гегель писал, что развитие человека идет по спирали, поэтому наш «творческий поезд» не движется по кругу, как в детской железной дороге. С каждым возрастным этапом происходит «пересадка» на новый уровень развития, новую творческую станцию. И для такого развития в искусстве самым важным является «закон уподобления» (по Б.М. Неменскому). Проживание в искусстве, перевоплощение в предмет, животное, дерево... Этим даром перевоплощения хорошо владеют актеры, которые по заданию режиссера, например, из юноши могут перевоплотиться в старика, или даже изобразить стоящий шкаф.

Еще известный отечественный психолог А.В. Бакушинский в 30-х годах XX века считал, что без проживания и переживания истинное искусство невозможно. Вершина творчества достигается тогда, когда произведения искусства наполняются бессмертным общечеловеческим содержанием. Ученый считал, что процесс переживания является основой художественно-творческого освоения мира. Такое творческое переживание, синтезирующее все впечатления, и является главным в процессе художественного творчества. Показателем переживания в произведении искусства, по мнению А.В. Бакушинского, является эмоциональный тон, механизм, вызванный первичными его элементами: цветом, линией, световой игрой, массой, объемом и их комбинацией — композицией.

Но сам процесс переживания невозможен без мышления образами (см. схему, приложение 1 «Творческое воображение»). Мышление образами или более широкое понятие «образное мышление» является краеугольным камнем всего творческого процесса. Именно мышление образами является основой творчества. Оно строится на ассоциативной основе, когда проводятся какие-либо параллели между реальностью и фантазией. Применяя для мониторинга такие опросники, как «Отношение к творчеству» (М.Е. Велтистов) или опросники на креативность Д. Джонсона, мы можем довольно точно определить субъективную, оценочную сторону творческого процесса.

Но важнее всего, благодаря мониторингу, провести корреляционный анализ (найти сходство или различие) между

самооценкой человека и его реальным творческим продуктом. Поэтому в процессе мониторинга полезно применять графические задания: рисунок «Волшебное дерево», «Сказочное животное», «Реальное животное», «Мой портрет» и так далее. Серия таких заданий будет способствовать более тонкому анализу процессов творческого воображения. Можно применять и американские методики: «Незавершенные фигуры» (Поль Торренс), «Конструктивные методики» (Джон Гилфорд) и так далее. Методика «Рисунок «Волшебное дерево» («Мышление образами») оперативна и удобна.

В заключение анализа результатов мониторинга детского художественного творчества можно сделать ряд выводов.

Применяя авторский «Синтетический метод» (см. ж. «Одаренный ребенок» № 5 за 2007 год), направленный на активацию динамических процессов в развитии воображения обучающихся и создание благоприятной для развития творческого потенциала среды, который имеет комбинаторный характер и основан на тренинге, включающем задания на интеграцию психических функций, входящих в состав воображения (наблюдательность, умение видеть целое раньше частей, ассоциативное восприятие, фантазирование, предвосхищение, интуитивные решения), возможно успешно проводить мониторинг развития творческого воображения детей. Предложенная группа исследовательских методик: «Мышление образами», «Широкие ассоциации» («Часть и целое»), «Отношение к творчеству», «Мой портрет», опросник на креативность Д. Джонсона, психометрический тест Д. Деллингера, «Линия горизонта» А.А. Мелика-Пашаева, конструктивные методики Дж. Гилфорда и другие, будет способствовать успешному проведению мониторинга детского художественного творчества (см. таблицу в приложении № 4).

При классификации уровней креативности надо учитывать три основных уровня:

1. Низкий — репродуктивный.
2. Средний — художественно-продуктивный.
3. Высший — творческий или креативный (по Д.Б. Богоявленской) (см. таблицу в приложении 3).

Проводя мониторинг развития воображения, тренируя и развивая его в творческом процессе, когда дети лепят, рисуют, занимаются макетированием, аппликацией, скульптурой, мы развиваем и тренируем весь комплекс высших психических функций: память, внимание, восприятие, ассоциации, образное мышление, способности.

Поэтому именно изобразительное искусство является необходимым и ничем не заменимым школьным предметом, способствующим творческому развитию маленького человека. Никакие компьютерные технологии никогда не заменят живого творческого процесса, поскольку воображение человека носит синтетический (комплексный) характер. Машины не обладают эмоциями и способностью к творчеству благодаря главному отличию их от человека — отсутствию у них интуиции, предвидения, творческого воображения. Актуально сегодня звучит высказывание Б.М. Неменского о том, что «огонь зажигается лишь от живого огня».

Литература

1. Айзенк Г.Ю. Проверьте свои способности. М.: Мир, 1972.
2. Бакушинский А.В. Искусство в трудовой школе. М., 1926.
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как условие продуктивного мышления. М.: Знание, 1973.
4. Велтистов М.Е. Подготовка учителя к развитию творческого воображения учащихся на занятиях изобразительным искусством: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2007.
5. Велтистов М.Е. Мониторинг детского художественного творчества // Одаренный ребенок. 2009. № 5.
6. Велтистов М.Е. Творческий педагог для творческого ребенка // Одаренный ребенок. 2011. № 4.
7. Велтистов М.Е. Синтетический метод в подготовке учителей к развитию творческого воображения у учащихся в процессе художественной деятельности // Одаренный ребенок. 2007. № 5.
8. Велтистов М.Е. Три брата-мастера работают вместе // Воспитание детей и молодежи. 2009. № 2.
9. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Знание, 2003.
10. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Знание.
11. Гарднер Г. Структура разума. Вильямс, 2007.
12. Гегель Г.В. Лекции по эстетике: идея прекрасного в искусстве или идеал. Т. 3. М.: Искусство, 1968.
13. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб: Питер, 2007.
14. Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. М.: Знание, 1986.
15. Зиглер Д., Хьелл Л. Теории личности. СПб: Питер, 2007.
16. Изобразительное искусство и художественный труд: Программы общеобразовательных учреждений с краткими

методическими рекомендациями. 1–9 классы. Под руководством Б.М. Неменского. М., 2007.

17. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
18. Лук А.Н. Мышление и творчество. М.: Политиздат, 1976.
19. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981.
20. Мотков О.И. Природа личности: сущность, структура и развитие. М.: Воскресенская типография, 2007.
21. Мотков О.И. Психология самопознания личности. М., 2011.
22. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству / Под ред. Б.М. Неменского. М., 2005.
23. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2007.
24. Неменский Б.М. Социальный опыт и стандарты нового поколения. Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2010/2011 учебном году. М.: МИОО, 2010.
25. Неменская Л.А. О новых федеральных стандартах. Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 2010/2011 учебном году. М.: МИОО, 2010.
26. Неменский Б.М. Закон уподобления как одна из центральных проблем художественной педагогики // Воспитание детей и молодежи. 2009. № 2.
27. Неменский Б.М. Познание искусством. М.: УРАО, 2000.
28. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления (креативные тесты). СПб: Дидактика Плюс, 2002.
29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Приложения

Приложение 1

Интеграция связей творческого воображения с другими психическими функциями

Приложение 2

Уроки креативности

Уровень креативности	Сумма баллов (Σкр.)
V. Очень высокий	21,0 – 25,0
IV. Высокий	17,0 – 20,9
III. Нормальный, средний	13,0 – 16,9
II. Низкий	9,0 – 12,9
I. Очень низкий	5,0 – 8,9

Три уровня интеллектуальной активности, закономерности развития креативности по Д.Б. Богоявленской

1-й уровень. Низкий — репродуктивный	Нижняя граница этого уровня определяется пассивностью; верхняя граница — выраженный интерес к деятельности, добросовестность, но отсутствие обобщения.
2-й уровень. Средний — художественно-продуктивный	Характеризуется стремлением усовершенствовать деятельность, ввести новые способы решения.
3-й уровень. Высокий — творческий (креативный)	Высший уровень интеллектуальной активности, который характеризуется инициативой в постановке задачи, стремлением к выявлению причинных связей и зависимостей, к теоретическим обобщениям. Испытуемые этого типа ищут смысл, принцип получаемого результата.

Методики, примененные для исследования процессов творческого воображения

№	Методика	Задачи	Примечание
1	Опросник креативности Д. Джонсона (адаптация Е.Е.Туник)	Исследование самооценки творческих проявлений	Рассматриваются 8 характеристик творческой личности. Оценка каждого творческого проявления по 5-бальной шкале: минимум — 8 баллов; максимум — 40 баллов.
2	«Широкие ассоциации» П. Торренса (тест творческого мышления)	Исследование продуктов (результатов) творческой деятельности	Предлагается 10 незавершенных фигур, которые надо «дорисовать». Оценка различных проявлений креативности: беглости, скорости, гибкости, оригинальности и разработанности
3	«Мышление образами» (авторская модернизированная методика на креативность)	Оценка результатов творческой деятельности в баллах с участием эксперта-психолога	Предлагается максимально активизировать воображение в изображении «сказочного дерева». Оцениваются творческие компоненты (5 вопросов) по 5-бальной шкале: минимум — 5 баллов; максимум — 25 баллов.
4	Психометрический тест С. Деллингера	Исследование социо-психологической установки испытуемого	Предлагается 5 геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, зигзаг), которые надо расставить в порядке личного предпочтения: 1-е место — самая «любимая» фигура; 5-е место — самая «нелюбимая» фигура.
5	Тест «Пять любимых художников»	Исследование вкусовых, ценностных предпочтений, эрудиции, культурного уровня и т.д.	Предлагается написать в анкетах имена 5 любимых художников и дать письменный ответ, что именно нравится в их творчестве испытуемому: психологизм, цвет, композиция, тематика и т.д.
6	Опросник на исследование психолого-педагогических взглядов учителя: а) может ли занятие искусством развивать творческое воображение учащихся? б) нужно ли развивать воображение на уроках изобразительного искусства и зачем (если нужно)?	Выяснение личностной позиции педагога по отношению к развитию творческого воображения обучающихся	Опросник заполняется в письменном виде с примерами из педагогической деятельности

