

УДК 372.874

Николаева Татьяна Андреевна, магистрант
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Nikolaeva Tatiana Andreevna, Master's student
N.F. Katanov Khakass State University

Научный руководитель:
Русина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
Rusina Natalia Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences
N.F. Katanov Khakass State University

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES IN THE FIELD
OF PICTORIAL ART AT A CHILDREN'S ART SCHOOL**

Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа проблемы развития творческих способностей детей младшего и среднего школьного возраста в системе дополнительного художественного образования. Обоснована необходимость перехода от репродуктивной модели обучения к системно-деятельностной, интегрирующей обучение традиционным техникам изобразительного искусства с инновационными формами организации и стимулирования творческой активности детей в учебном процессе.

Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis of the problem of developing the creative abilities of children of primary and secondary school age in the system of additional art education. The necessity of transition from a reproductive learning model to a system-activity model, which integrates the teaching of traditional techniques of fine arts with innovative forms of organization and stimulation of children's creative activity in the educational process, is substantiated.

Ключевые слова: Творческие способности, воображение, детская школа искусств, изобразительная деятельность, педагогические условия, диагностика креативности.

Keywords: Creative abilities, imagination, children's art school, visual arts, pedagogical conditions, diagnostics of creativity.

Введение

В настоящее время в связи с переосмыслением педагогических целей образования подрастающих поколений особую значимость приобретает проблема целенаправленного формирования творческого потенциала личности. Детские школы искусств (далее – ДШИ), традиционно ориентированные на трансляцию академических навыков в области изобразительного искусства, сталкиваются с методологическим противоречием: между требованием развития субъектной креативности обучающегося и доминированием репродуктивных методов обучения, основанных на копировании натуры или образца педагога. Актуальной задачей становится организация образовательного процесса в ДШИ, специально ориентированного на развитие творческих способностей обучающихся при освоении техник изобразительной деятельности. Цель исследовательской работы автора – теоретическое обоснование и систематизация педагогических условий, определение эффективных методов и отбор диагностического инструментария для развития творческих способностей учащихся ДШИ на занятиях изобразительным искусством.

Основная часть

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, творческая деятельность представляет собой «сплав» воображения, мышления и эмоций, опосредованный знаково-символическими системами. В приложении к изобразительному искусству развитие

творческих способностей не сводится к овладению техническими приемами, а предполагает формирование у ребенка способности к порождению субъективно новых образов, оригинальных композиционных решений и лично значимых художественных замыслов [3].

Развитие творческих способностей, понимаемое как формирование дивергентного мышления (Дж. Гилфорд) [4] и продуктивного воображения (О.М. Дьяченко) [5], требует создания специальных психолого-педагогических условий. Согласно возрастной периодизации, младший школьный возраст (6-10 лет) является сензитивным для развития воображения, поскольку в этот период завершается формирование внутреннего плана действий и знаково-символической функции сознания. Эмпирические исследования О.М. Дьяченко показывают, что к 11 годам при отсутствии систематической тренировки воображения наблюдается феномен «затухания» фантазии, связанный с усвоением знаний и навыков, социальных норм и страхом оценки [5].

В.А. Ясвин утверждает, что ключевыми параметрами специально организованной развивающей образовательной среды выступает система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также создание возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [8]. Такая среда должна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов.

Особое значение имеет психологическая диагностика как инструмент индивидуализации образовательного процесса. Применение проективных рисуночных методик («Дом-дерево-человек» Дж. Бака, «Несуществующее животное» М.З. Друкаревич в изложении Е. Р. Рогова) на начальном этапе обучения позволяет выявить актуальный уровень тревожности, наличие эмоциональных зажимов и особенности когнитивного стиля обучающегося, что служит основой для выбора адекватных педагогических стратегий [2; 7]. Методический инструмент формирования продуктивного уровня творческих способностей в области изобразительного творчества базируется на системе специальных методов, которые В.И. Андреев классифицировал на три группы: методы творческого взаимодействия (диалог, мозговой штурм), методы рефлексии и оценки, метод социального признания (выставки, публикации) [1]. Система трех групп методов носит комплексный, деятельностный и лично-ориентированный характер. Она способствует эффективному формированию не только специальных художественных умений, но и ключевых творческих качеств личности: инициативности, самостоятельности, ответственности за результат, способности к сотрудничеству и адекватной самооценке. Внедрение данной системы в практику изобразительного творчества обеспечивает переход от репродуктивной деятельности к подлинно продуктивной, творческой, что соответствует современным требованиям развития одаренности и креативности в образовательном процессе.

Немаловажным фактором в развитии творческих способностей детей является комбинированное воображение. Комбинированное воображения (по Р. С. Немову):

- агглютинация: создание нового образа путем объединения элементов разных объектов (задание «Фантастическое животное»);
- акцентирование: гиперболизация или заострение отдельных деталей (задание «Шарж на одноклассника»);
- схематизация: редукция формы до знака или пиктограммы (задание «Придумай эмблему своего хобби»);
- гиперболизация: преувеличение / преуменьшение предмета или его частей (великан, Дюймовочка);
- типизация: выделение существенного, повторяющегося и воплощение в конкретном образе (художественный образ эпохи, профессии) [6].

Р.С. Немов доказал, что приемы комбинированного воображения являются не просто набором технических операций, а ступенями развития творческого мышления: от комбинирования готовых элементов (агглютинация) через деформацию (гиперболизация) и

обобщение (схематизация) к созданию типического образа и, наконец, к выразительному акценту. Использование этих методов в образовательном процессе способствует переходу от механического копирования к осознанному, разнообразному и оригинальному созданию произведений искусства.

Анализ современных образовательных практик позволяет выделить три перспективных направления в инновационных подходах в практике работы с обучающимися в ДШИ

1. Скетчбукинг как технология формирования визуального мышления. Ведение скетчбука (художественного дневника) предполагает трехуровневую структуру работы: а) фиксация наблюдений (быстрые наброски с натуры); б) вариативный анализ темы (5-10 трансформаций одного образа); в) синтез – создание метафорического или абстрактного образа на основе накопленного визуального опыта. Данный подход соответствует принципу систематичности и обеспечивает непрерывность творческой практики вне аудиторных занятий.

2. Широкое введение в учебный процесс цифровых технологий и новых медиа средств. Так, использование графических планшетов и программного обеспечения (Adobe Photoshop, Procreate) позволяет реализовать принцип «неограниченного редактирования» – возможность многократной трансформации изображения без технических затрат, что стимулирует поисковую активность и вариативность решений. Проектный метод как форма организации творческой деятельности обучающихся, реализация долгосрочных художественных проектов (например, «Иллюстрирование несуществующей книги», «Создание серии работ в единой стилистике») способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания, планирования, самоконтроля и рефлексии.

3. Интеграция искусств и междисциплинарные проекты. Вместо изолированного обучения по одному предмету (музыкальное отделение, живопись, хореография) практикуется создание синтезированных модулей: «Музыка + живопись», «Театр + движение + рисунок». Например, создание мультимедийных спектаклей, где дети сами пишут музыку, рисуют декорации и ставят танец, или реализация проекта «Картина звучит», предполагающего выбор музыкального произведения под впечатлением от картины и наоборот.

На основании проведенного анализа инновационных подходов к организации образовательного процесса в ДШИ следует сделать вывод, что современная детская школа искусств перестает быть узконаправленной «фабрикой навыков» по подготовке к поступлению в профильные училища и вузы. Основной вектор развития этих образовательных учреждений – переход к персонализированному, интегративному и социально-ориентированному образованию. Ключевые изменения отражаются в следующих принципах организации образовательного процесса:

1) от изоляции – к синтезу искусств. Междисциплинарные проекты развивают образное мышление и показывают ребёнку целостную картину мира;

2) от академизма – к цифре. Новые медиа и технологии делают творчество доступным, современным и привлекательным для цифрового поколения;

3) от «закрытого концерта» – к жизни. Проектная деятельность и выход в социум формируют навыки сотрудничества, ответственность и понимание практической значимости искусства.

Таким образом, будущее ДШИ – за гибридной моделью, где классическое образование дополняется вариативностью, интерактивностью и связью с реальной жизнью. Это позволяет удерживать мотивацию детей, привлекать новую аудиторию и отвечать на вызовы XXI века, не теряя при этом фундаментальных художественных ценностей. Итоговая формула успеха: традиции + творческая свобода + современные форматы и подходы.

Заключение

Анализ научной литературы и обобщение практического опыта позволяют утверждать, что развитие творческих способностей учащихся ДШИ в области изобразительного искусства представляет собой управляемый педагогический процесс при соблюдении комплекса

следующих условий: 1) организация субъект-субъектного взаимодействия, исключающего авторитарную оценку; 2) использование системы методов развития воображения (акцентирование, схематизация, мозговой штурм); 3) внедрение инновационных форм обучения (скетчбукинг, цифровые технологии и новые медиа, проектная деятельность) 4) интеграция искусств и создание междисциплинарных проектов. Перспективы продолжения исследования связаны с разработкой количественных моделей оценки возрастания уровней развития творческих способностей в зависимости от особенностей применения различных методов и приемов обучения

Список литературы:

1. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс: в 2 кн. – Казань: Издательство Казанского университета, 1998. – Кн. 2. – 318 с.
2. Бак Дж. Тест «Дом – Дерево – Человек»: руководство по применению / Дж. Бак; пер. с англ. – М.: Когито-Центр, 2007. – 152 с. URL: <https://nekrasovspb.ru/doc/18domderevo.pdf> (дата обращения: 02.04.2026).
3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.
4. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965. – С. 433–456.
5. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольника / О. М. Дьяченко. – М.: МПСИ, 2008. – 192 с.
6. Немов Р. С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Владос, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с.
7. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие: в 2 кн. / Е.И. Рогов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2009. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 383 с. URL: <http://s1579807.cdn3.setup.ru/u/bc/5ddacc176b11e7bbebe215ce09766c/-/Рогов%20Настольная%20книга%20практического%20психолога.pdf> (дата обращения: 02.04.2026).
8. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. URL: https://tcy24.pf/images/2021./26.02_27.02/_yasvinv.a.obrazovatelnyasreda.pdf (дата обращения: 02.04.2026)

