

Научная статья

УДК 372.874

Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии

А. Д. Исакова^{1,2}

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

²*Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирск*

В статье рассматриваются средства и приемы развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии. Описаны и проанализированы педагогические условия, психологические особенности учащихся, а также раскрыты некоторые аспекты в развитии творческого воображения, приведены примеры заданий и упражнений.

Ключевые слова: творческое воображение; монотипия; педагогические условия; самовыражение; мышление.

Для цитирования: Исакова А. Д. Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 139–144.

Original article

The development of creative imagination among students of the children's art school in composition classes by means of monotype

A. D. Isakova^{1,2}

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

²*Novosibirsk Regional College of Culture and Arts, Novosibirsk*

The article discusses the means and techniques of developing creative imagination among students of a children's art school in composition classes using monotype techniques. The pedagogical conditions, psychological characteristics of students are described and analyzed, as well as some aspects in the development of creative imagination are revealed, examples of tasks and exercises are given.

Keywords: creative imagination; monotype; pedagogical conditions; self-expression; thinking.

For citation: Isakova A. D. The development of creative imagination among students of the children's art school in composition classes by means of monotype. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 139–144. (In Russ.)

Введение. Детская школа искусств является первым звеном в трехуровневой системе дополнительного образования художественной направленности, где закладываются основы изобразительной грамоты, первоначальные профессиональные навыки и умения в соответствии с Концепцией развития образования в сфере искусств и культуры в Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р. Формы обучения в детской школе искусств являются частью структуры предпрофессиональной подготовки кадров в сфере культуры и искусств.

Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств имеет большое значение как для их профессионального, так и для общего эстетического и личностного развития. Монотипия как одна из техник печатной графики способствует развитию воображения и образного мышления, что позволяет учащимся создавать оригинальные творческие работы.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке методики развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии. Основу исследования составили теоретические труды по психологии, педагогике и методике обучения изобразительному искусству [3; 7; 8], а также научные статьи и диссертационные исследования [1; 2; 5].

Ориентируясь на существующий опыт и теоретические выводы, мы выдвинули следующую гипотезу: развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции будет проходить значительно эффективнее, если включать в учебный процесс упражнения и задания в технике монотипии.

Методы исследования. Воображение – это психический познавательный процесс, позволяющий человеку формировать образы и представления, не основанные на непосредственном восприятии. Важной особенностью воображения является тесная связь с восприятием и эмоциональной сферой, непосредственно участвующих в творческом процессе. Так, с одной стороны, образ может вызвать сильные чувства, с другой стороны, возникшие однажды чувства могут активизировать деятельность воображения [1].

Творчество – это деятельность, предполагающая создание нечто качественно нового. Таким образом, творческое воображение можно определить как более глубокую форму воображения, связанную с созданием новых идей, концепций и художественных произведений, основанную на оригинальности и индивидуальности восприятия.

Процесс развития творческого воображения у учащихся неоднороден. В возрасте 12–13 лет дети находятся на этапе подготовки к подростковому периоду, когда происходит активное развитие абстрактного мышления. Для этого периода характерны следующие особенности: усиливается критическое мышление и самосознание; появляется потребность в самовыражении и учащиеся начинают активно исследовать различные способы самовыражения через искусство.

Монотипия – это техника печати, которая позволяет создавать уникальные и неповторимые изображения на основе отпечатков, выполненных с использованием краски, мастики или других материалов. При работе в данной технике у учащихся развиваются образное мышление и творческое воображение, умения обращаться со специальными инструментами и материалами, композиционные навыки, знания основ цветоведения. Помимо этого, работа в технике монотипии способствует раз-

витию мелкой моторики, координации движений, усидчивости у учащихся [6]. Данные навыки нужны в художественном процессе.

С целью подтверждения гипотезы применялись следующие методы исследования:

– теоретические, включающие анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта учебной работы в школе искусств, изучение научных исследований, сравнение, анализ и обобщение документации;

– эмпирические: опытно-экспериментальная работа, беседа, педагогическое наблюдение, экспертное оценивание, изучение продуктов деятельности.

Результаты. Реализация эксперимента осуществлялась в два этапа. На первом этапе были проанализированы научные источники и изучен педагогический опыт, определены цели, задачи, методы исследования, содержание разделов учебной программы. Были проанализированы психолого-педагогические особенности развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии, также разработаны и обоснованы педагогические условия, критерии оценки работ учащихся.

В результате определено, что для эффективного развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств необходимы следующие педагогические условия:

1. Создание творческой атмосферы. Важно создать на занятии благоприятную атмосферу, которая стимулировала бы учащихся экспериментировать с материалами, искать нестандартные решения поставленных педагогом учебных задач.

2. Реализация межпредметных связей – интеграция дисциплин художественного цикла. Такие связи можно организовать при проведении уроков с привлечением учебного материала смежных предметов, либо – цикла взаимосвязанных уроков по различным учебным предметам [8].

3. Поддержка мотивации. Монотипия имеет ряд особенностей, которые привлекают учащихся и мотивируют их: уникальность – каждый оттиск неповторим, что позволяет ученикам почувствовать себя авторами оригинальных произведений; простота – технику можно легко освоить, что делает ее доступной даже для начинающих; выразительность и эмоциональность образов – монотипия обладает широким спектром выразительных средств, позволяющих создавать произведения высокого уровня. Также педагогу необходимо направлять внимание учащихся на наблюдение окружающего мира, изучение различных художественных стилей и работ известных художников.

4. Использование инновационных методик – применение современных технологий и методик обучения, включая проблемный метод, постановку интересных и сложных задач.

5. Материально-техническое обеспечение. Кабинет для занятий монотипией предполагает наличие парт, стульев по количеству учащихся, стола учителя, классной доски, методических и наглядных пособий, набора разных материалов (фактурные ткани, сухоцветы, пленка, пластик или стекло и т. д.), трубы для прокатывания (помимо трубы можно использовать скалку или ложку), валика и красок (акварель, гуашь, масло). Для удобства работы желательно наличие отдельного места для демонстрации выполнения монотипии, места для просушивания работ и хранения инструментов и материалов. Чем больше разнообразных материалов, тем интереснее

получаются учебно-творческие работы по монотипии. Не менее важным является наличие наглядных и методических пособий в кабинете.

На втором этапе была разработана и обоснована методическая система обучения, способствующая успешному развитию творческого воображения у обучающихся детской школы искусств. Были проведены исследование, анализ, обработка и обобщение полученных результатов опытно-экспериментального исследования.

Учащиеся выполняли упражнения в технике монотипии с использованием различных материалов и инструментов. С целью проверки гипотезы на занятиях по композиции были включены следующие задания и упражнения: передача различных эмоций с помощью цветовых сочетаний и текстур; выполнение оттисков с последующей доработкой другим материалом; создание открыток, иллюстраций; композиция (пейзаж, натюрморт, портрет).

Важным аспектом в развитии творческого воображения обучающихся детской школы искусств является экспериментирование с материалами. Предоставление обучающимся возможности пробовать различные техники и материалы помогает им находить оригинальные решения и воплощать свои замыслы. «Монотипия с точки зрения педагогической психологии – способ самовыражения» [4]. Поэтому на занятиях были рассмотрены монотипия гуашью, акварелью и маслом.

В акварельной монотипии краска наносится на гладкую поверхность (например, стекло или пластиковую доску) и затем переносится на бумагу при помощи пресса, чтобы получить уникальный оттиск. Работа с акварелью позволяет создавать легкие, прозрачные оттенки и эффекты.

Гуашь в монотипии дает более насыщенные цвета и матовую текстуру. Техника работы похожа на акварель, но при этом стоит учитывать, что гуашь быстрее сохнет и требует более быстрого подхода. Возможность смешивать цвета и работать с толщей слоя позволяет добиваться различных эффектов.

Масляные краски обычно требуют больше времени для высыхания, что позволяет учащимся вносить изменения в процесс создания отпечатка. Работая в технике масляной монотипии можно достичь глубины цвета и текстуры, а также комбинировать разные изобразительные приемы в одном произведении [9].

В конце каждого занятия проводились просмотр выполненных работ и обсуждение полученных результатов. Это способствует развитию аналитических навыков и способности видеть различные аспекты изобразительного искусства.

Анализ результатов исследования продемонстрировал положительные изменения среди учащихся. По результатам эксперимента были сделаны выводы, что учащиеся стали эффективнее справляться с задачами создания образа в работе. Выявлено отсутствие трудностей при выборе материала, способа исполнения и технических средств, композиционном решении. В целом, учебно-творческие работы учащихся эмоциональны, выразительны и оригинальны с точки зрения композиционного, колористического и образного решения.

Заключение. Обобщение полученных результатов экспериментального исследования подтверждает правильность выдвинутой гипотезы. Творческое воображение является необходимой составляющей художественной деятельности и играет важную роль в процессе обучения в сфере искусств. Таким образом, можно утверждать, что техника монотипии является мощным инструментом в арсенале педагогов детских школ искусств, способствующим развитию творческого воображения у детей. На занятиях по монотипии создаются условия для самовыражения, побуждающие детей к экспериментам, позволяют им развивать ключевые навыки.

Список источников

1. Батаева Л. А. Развитие целостного визуального восприятия учащихся художественной школы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Омск, 2014. – 208 с.
2. Василенко П. Г. Педагогические условия развития творческих способностей учащихся к изобразительной деятельности [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 8. – URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer) (дата обращения: 02.10.2024).
3. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
4. Иванова М. С., Афанасьева А. Б. Монотипия в графическом дизайне // Царско-сельские чтения. – 2014. – № 18. – С. 188–191.
5. Канунникова Т. А. Композиционный поиск с использованием различных художественных материалов как метод развития художественно-образного мышления подростков // Преподаватель XXI век. – 2015. – № 4. – С. 153–163.
6. Матвиенко С. С., Бакиева О. А. Формирование художественного воображения обучающихся средствами монотипии // Педагогический вестник. – 2023. – № 31. – С. 30–33.
7. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: уч. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2009. – 460 с.
8. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
9. Ходяк А. П. Монотипия: уч.-метод. пособие. – СПб.: Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, 2018. – 64 с.

References

1. Bataeva L. A. Development of holistic visual perception of art school students: diss. ... cand. ped. sciences: 13.00.02. Omsk, 2014, 208 p. (In Russian)
2. Vasilenko P. G. Pedagogical conditions for the development of students' creative abilities to fine arts activity [Electronic resource]. *Theory and Practice of Social Development*, 2012, no. 8. URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer) (date of access: 02.10.2024). (In Russian)
3. Ermolaeva-Tomina L. B. Psychology of Artistic Creativity: textbook for universities. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
4. Ivanova M. S., Afanasyeva A. B. Monotype in graphic design. *Tsarskoye Selo Readings*, 2014, no. 18, pp. 188–191. (In Russian)
5. Kanunnikova T. A. Compositional search with the use of different art materials as a method of development of artistic and imaginative thinking of adolescents. *Teachers XXI century*, 2015, no. 4, pp. 153–163. (In Russian)
6. Matvienko S. S., Bakieva O. A. Formation of artistic imagination of students by means of monotype. *Pedagogical Bulletin*, 2023, no. 31, pp. 30–33. (In Russian)
7. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyanov E. N. Pedagogy: textbook for students of higher pedagogical educational institutions. Moscow: Academy, 2009, 460 p. (In Russian)
8. Sokolnikova N. M. Methods of teaching fine arts: textbook for students of institutions of higher professional education. 5th ed., rev. and add. Moscow: Academy, 2012, 256 p. (In Russian)
9. Khodyuk A. P. Monotype: textbook methodological manual. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Academy of Art and Industry named after A. L. Stieglitz, 2018, 64 p. (In Russian)

Информация об авторе

Анастасия Дмитриевна Исакова – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет; преподаватель, Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирск.

Information about the author

Anastasia Dmitrievna Isakova – Senior Lecturer Department of Fine Arts, Novosibirsk State Pedagogical University; Lecturer, Novosibirsk Regional College of Culture and Arts, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025