

УДК 37.036.5

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ

А.Д. Прудеская, Е.В. Николаев

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск, email: egor_nikolaev2019@mail.ru, aisenaprudeskaya@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства. Представлен теоретический анализ понятия «творческие способности» с позиций различных научных подходов. Выявлен педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства в развитии образной и вербальной креативности, координации движений и пространственного мышления учащихся. Описаны результаты экспериментального исследования, проведенного на базе общеобразовательной школы с участием 40 учащихся 2 класса. Представлены данные диагностики по фигурному тесту Е. Торренса, тесту «Вырежи фигуру» Н.И. Озерецкого и игровому тесту «Три слова» Л.Ю. Субботиной, свидетельствующие о положительном влиянии занятий декоративно-прикладным искусством на развитие творческих способностей школьников. Определены педагогические условия эффективного использования декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе. Обоснованы методы развития творческих способностей школьников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством.

Ключевые слова: творческие способности, декоративно-прикладное искусство, образная креативность, вербальная креативность, координация движений, педагогические условия, методы обучения.

DECORATIVE AND APPLIED ART AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN

A.D. Prudeskaya, E.V. Nikolaev

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, email: egor_nikolaev2019@mail.ru, aisenaprudeskaya@mail.ru

Abstract. The article examines the problem of developing creative abilities of schoolchildren by means of decorative and applied art. A theoretical analysis of the concept of “creative abilities” from the standpoint of various scientific approaches is presented. The pedagogical potential of decorative and applied art in the development of figurative and verbal creativity, coordination of movements and spatial thinking of students is revealed. The results of an experimental study conducted on the basis of a general education school with the participation of 40 second-grade students are described. The article presents diagnostic data on the E. Torrance figural test, the “Cut out the figure” test by N.I. Ozeretsky, and the game test “Three words” by L. Yu. Subbotina, indicating the positive impact of decorative and applied art classes on the development of creative abilities of schoolchildren. The pedagogical conditions for the effective use of decorative and applied art in the educational process are determined. Methods for developing the creative abilities of schoolchildren in the process of decorative and applied art classes are substantiated.

Keywords: creative abilities, decorative and applied art, figurative creativity, verbal creativity, coordination of movements, pedagogical conditions, teaching methods.

Дата поступления статьи в редакцию: 17.05.2025

Дата принятия статьи в печать: 20.06.2025

Введение

Декоративно-прикладное искусство представляет собой уникальный феномен культуры, сочетающий эстетическую и утилитарную функции, что определяет его особую педагогическую ценность в контексте развития творческих способностей учащихся. Современная образовательная парадигма, ориентированная на развитие креативности и нестандартного мышления, актуализирует значимость декоративно-прикладного искусства как эффективного педагогического инструмента. Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует о многоаспектном влиянии декоративно-прикладного искусства на развитие личности школьника. Творческие способности, представляющие собой синтез интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих создание субъективно нового продукта деятельности, формируются в процессе активного взаимодействия с материалами и техниками декоративно-прикладного искус-

ства. Данный вид художественной деятельности стимулирует развитие образного мышления, пространственного воображения, цветового восприятия и мелкой моторики, что создает основу для творческой самореализации учащихся. Проблема развития творческих способностей школьников находится в центре внимания многих исследователей. Психологические аспекты творческих способностей рассматривались в трудах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина. Педагогические условия развития творческих способностей исследовались В.А. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдовым, И.П. Волковым. Вопросы художественного образования и эстетического воспитания отражены в работах Б.М. Неменского, Т.С. Комаровой, Т.Я. Шпикаловой, Н.М. Конышевой. Однако несмотря на значительное количество исследований, проблема развития творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства требует дальнейшего изучения. Недостаточно исследованы механизмы влияния различных видов декоративно-прикладного искусства на развитие компонентов творческих способностей, не в полной мере разработаны диагностические методики оценки эффективности данного процесса, требуют уточнения педагогические условия и методы развития творческих способностей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством.

Цель исследования

Целью исследования является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности декоративно-прикладного искусства как средства развития творческих способностей школьников.

Материал и методы исследования

Эффективность использования декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей школьников определяется методическими подходами к организации образовательного процесса. Системность и последовательность в освоении различных техник и материалов создают основу для формирования технологической культуры учащихся. Принцип от простого к сложному реализуется через постепенное усложнение творческих задач и расширение спектра используемых выразительных средств. Проблемно-поисковые методы обучения стимулируют развитие креативности и самостоятельности мышления. Постановка творческих задач, предполагающих вариативность решений, активизирует механизмы дивергентного мышления. Например, создание декоративной композиции на заданную тему с использованием ограниченного набора материалов требует нестандартного подхода и оригинальных решений. Метод творческих проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности и создает условия для самореализации учащихся. Индивидуально-дифференцированный подход учитывает особенности творческого потенциала каждого ученика и предполагает вариативность заданий различного уровня сложности. Создание ситуации успеха для каждого учащегося формирует позитивную мотивацию к творческой деятельности и уверенность в собственных силах. Педагогическая поддержка проявляется в своевременной помощи при возникновении технических затруднений без подавления творческой инициативы.

Интеграция различных видов искусства обогащает образный мир учащихся и расширяет спектр выразительных средств. Взаимосвязь декоративно-прикладного искусства с музыкой, литературой, изобразительным искусством создает целостный художественный контекст и стимулирует ассоциативное мышление. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет визуализировать процесс создания декоративных изделий и предоставляет доступ к мировому художественному наследию.

Организация выставок и конкурсов творческих работ создает дополнительную мотивацию и возможности для самореализации учащихся. Публичное признание результатов творческой деятельности формирует адекватную самооценку и стимулирует дальнейшее творческое развитие. Коллективные формы работы развивают коммуникативные навыки и способность к сотрудничеству, что является важным аспектом социализации личности.

Творческие способности представляют собой комплексное психологическое образование, включающее интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты. Согласно концепции Б.М. Теплова, способности формируются в деятельности и проявляются в успешности ее выполнения. Декоративно-прикладное искусство предоставляет широкие возможности для развития различных аспектов творческих способностей благодаря многообразию техник, материалов и выразительных средств. Возрастные особенности школьников определяют специфику использования декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе. Младший школьный возраст характеризуется преобладанием наглядно-образного мышления и высокой эмоциональной восприимчивостью, что обуславливает эффективность использования ярких, выразительных образцов народного искусства. Подростковый возраст, связанный с формированием самосознания и стремлением к самовыражению, предполагает акцент на индивидуализации творческих работ и освоении более сложных технологических приемов.

Психологические исследования Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна подтверждают значимость предметно-практической деятельности в развитии высших психических функций, лежащих в основе творческих способностей. Процесс создания декоративно-прикладных изделий активизирует механизмы анализа и синтеза, сравнения и обобщения, что способствует развитию дивергентного мышления — ключевого компонента креативности. Педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства обусловлен его спецификой, сочетающей традиционные каноны и возможности для индивидуального самовыражения. Работа с различными материалами (текстиль, дерево, глина, бумага) требует освоения специфических технологических приемов, что формирует технологическую культуру учащихся и создает основу для творческого экспериментирования. Декоративность как принцип художественного обобщения и стилизации развивает способность к абстрагированию и символическому мышлению.

Возрастные особенности школьников определяют специфику использования декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе. Младший школьный возраст характеризуется преобладанием наглядно-образного мышления и высокой эмоциональной восприимчивостью, что обуславливает эффективность использования ярких, выразительных образцов народного искусства. Подростковый возраст, связанный с формированием самосознания и стремлением к самовыражению, предполагает акцент на индивидуализации творческих работ и освоении более сложных технологических приемов.

Методологическую основу исследования составили: культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. Выготского; деятельностный подход к развитию личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); концепция развития творческих способностей Б.М. Теплова; теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина; концепция художественного образования Б.М. Неменского.

В исследовании использовались следующие методы: теоретические (анализ психолого-педагогической литературы, синтез, обобщение, моделирование); эмпирические (педагогический эксперимент, тестирование, наблюдение, анализ продуктов творческой деятельности); статистические (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ).

Экспериментальное исследование проводилось на базе общеобразовательной школы с участием 40 учащихся 2 класса, разделенных на контрольную (дети, посещающие кружок декоративно-прикладного искусства) и экспериментальную (дети, не занимающиеся в кружке) группы по 20 человек в каждой.

Результаты исследования и их обсуждение

Для диагностики уровня развития творческих способностей использовались: фигурный тест Е. Торренса (для оценки образной креативности), тест «Вырежи фигуру» Н.И. Озерецкого (для оценки координации движений и точности действий), игровой тест «Три слова» Л.Ю. Субботиной (для оценки вербальной креативности) (рис. 1, 2, 3).

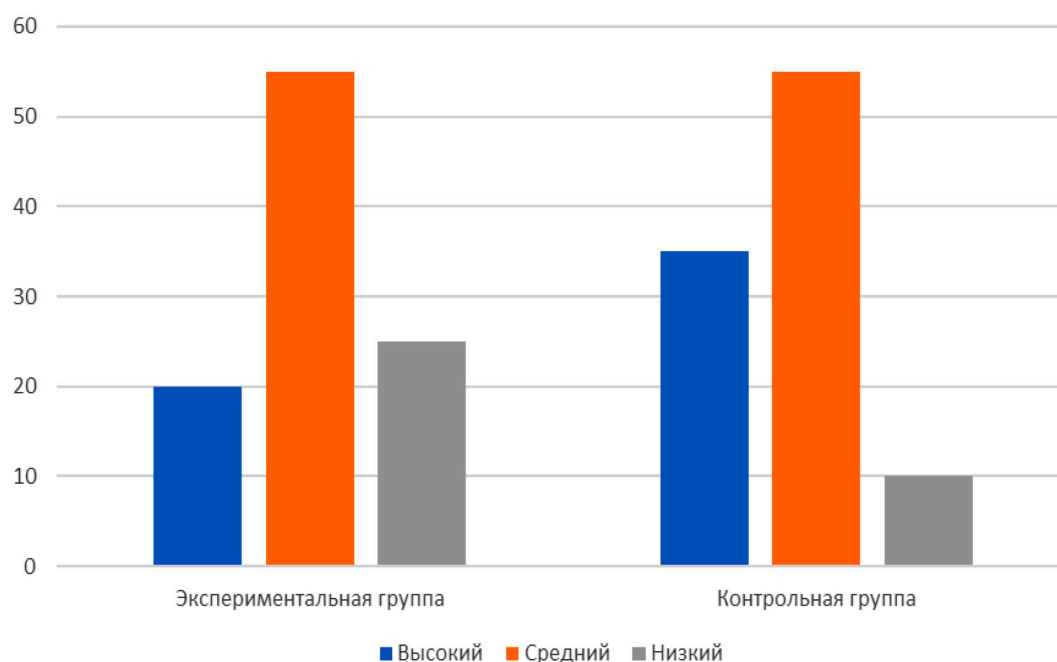

Рис. 1. Результаты диагностики уровня развития творческих способностей школьников по фигурному тесту Е. Торренса

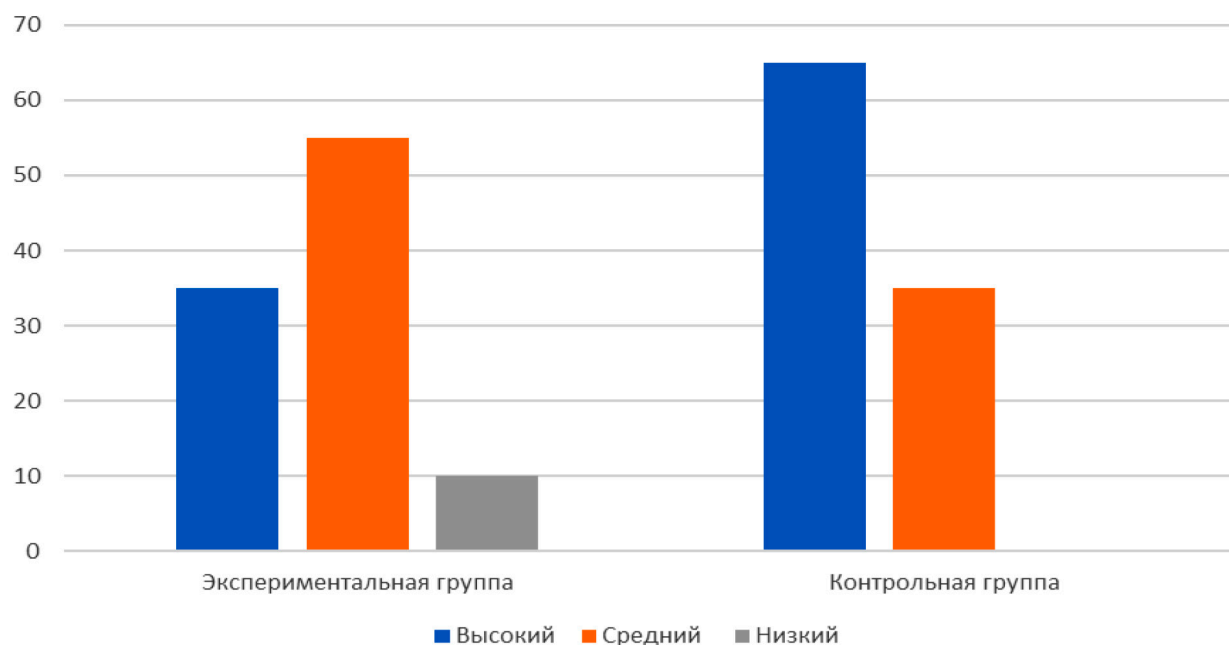

Рис. 2. Результаты диагностики уровня развития координации движений и точности действий по тесту «Вырежи фигуру» Н.И. Озерецкого

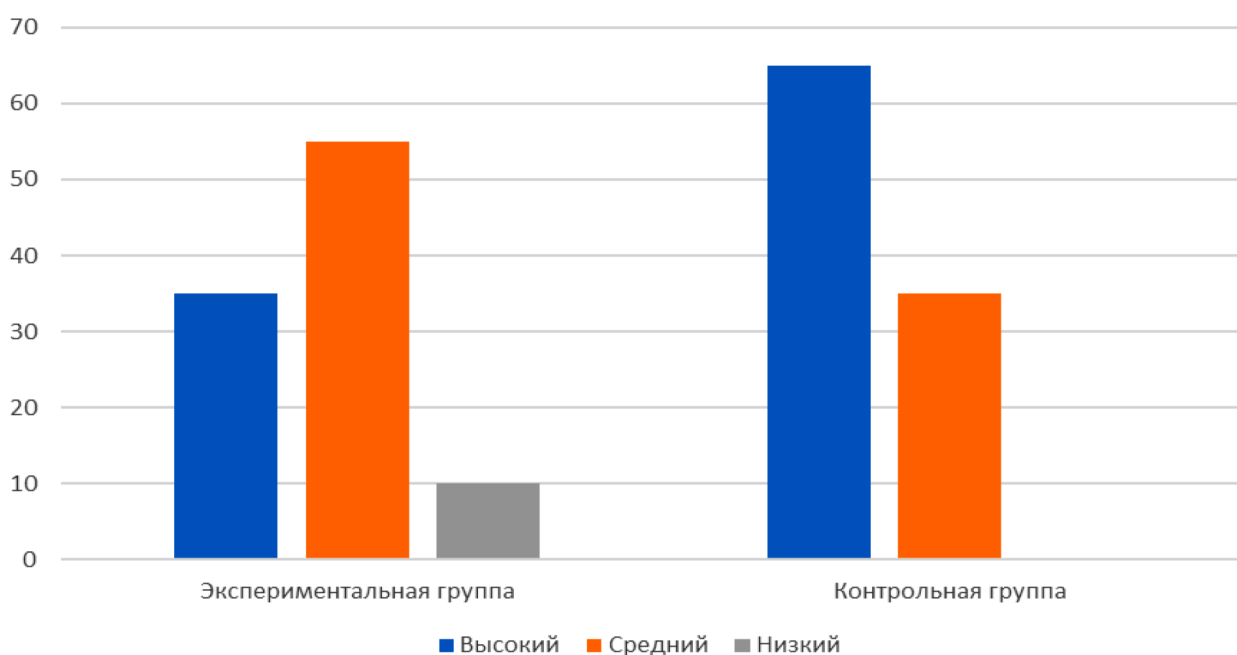

Рис. 3. Результаты диагностики уровня развития творческих способностей школьников по методике № 4 игровой тест «Три слова» Л. Ю. Субботина

Формула расчета интегрального показателя творческих способностей:

$$\text{ИП} = (\text{ОК} + \text{КД} + \text{ВК}) / 3,$$

где ИП – интегральный показатель творческих способностей;

ОК – показатель образной креативности;

КД – показатель координации движений;

ВК – показатель вербальной креативности.

Результаты исследования показали, что дети, систематически занимающиеся декоративно-прикладным искусством, демонстрируют более высокий уровень развития творческих способностей по сравнению с их сверстниками. Особенно значимые различия выявлены в уровне развития образной креативности (прирост среднего балла в контрольной группе составил 72,7% против 25,5% в экспериментальной), координации движений и точности действий (прирост 36,8% против 14,9%), а также вербальной креативности (прирост 45,6% против 17,5%). Статистическая значимость различий подтверждена применением t-критерия Стьюдента ($p \leq 0,01$).

Качественный анализ результатов показал, что дети, занимающиеся декоративно-прикладным искусством, создают более оригинальные, детализированные образы, демонстрируют большую гибкость мышления и способность к нестандартным решениям. Их работы отличаются композиционной целостностью, выразительностью и проработанностью деталей. В вербальной сфере эти дети создают более сложные, логически связанные истории с использованием образных выражений и нестандартных ассоциаций.

Корреляционный анализ выявил сильную положительную взаимосвязь между различными компонентами творческих способностей: между показателями образной креативности и координацией движений ($r = 0,78$), а также между показателями образной и вербальной креативности ($r = 0,72$). Это свидетельствует о том, что занятия декоративно-прикладным искусством способствуют комплексному развитию творческого потенциала школьников.

Педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства реализуется наиболее эффективно при соблюдении ряда условий. Во-первых, необходимо создание эмоционально-комфортной творческой среды, стимулирующей проявление инициативы и самостоятельности. Во-вторых, важно использование разнообразных техник и материалов, что расширяет диапазон творческих возможностей учащихся. В-третьих, целесообразно применение проблемно-поисковых методов обучения, активизирующих творческое мышление. В-четвертых, необходимо обеспечение постепенного перехода от репродуктивной деятельности к творческой через систему усложняющихся заданий.

Практика показывает, что наиболее эффективными методами развития творческих способностей школьников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством являются: метод творческих заданий, метод проблемного обучения, метод художественного конструирования, метод коллективной творческой деятельности, метод импровизации и метод проектов. Особую ценность представляет интеграция различных видов декоративно-прикладного искусства (оригами, квиллинг, аппликация, лепка, вышивка) в рамках единой программы, что обеспечивает разностороннее развитие творческих способностей.

Анализ педагогической практики позволяет выделить несколько этапов в развитии творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства. На первом этапе происходит знакомство с материалами и инструментами, освоение базовых технических приемов. На втором этапе учащиеся осваивают различные техники декоративно-прикладного искусства, развивают навыки работы с различными материалами. На третьем этапе происходит творческое применение освоенных техник, создание оригинальных художественных образов. На четвертом этапе учащиеся осуществляют самостоятельную проектную деятельность, интегрируя различные техники и материалы.

Особую роль в развитии творческих способностей школьников играет народное декоративно-прикладное искусство, которое является носителем национальной культуры и традиций. Знакомство с народными промыслами (гжель, хохлома, дымковская игрушка, палехская миниатюра) не только развивает эстетический вкус и творческие способности, но и формирует национальную идентичность, уважение к культурному наследию своего народа.

Современные тенденции в образовании открывают новые перспективы для использования декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей школьников. Интеграция традиционных техник с цифровыми технологиями (создание электронных эскизов, 3D-моделирование, виртуальные выставки) расширяет творческие возможности учащихся и повышает их мотивацию. Проектная деятельность, основанная на принципах дизайн-мышления, позволяет решать реальные проблемы с использованием средств декоративно-прикладного искусства, что формирует не только творческие, но и социальные навыки.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Теоретический анализ проблемы развития творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства показал, что данный вид художественной деятельности обладает значительным педагогическим потенциалом, обусловленным его полифункциональностью, доступностью для детского восприятия и возможностью интеграции различных видов творческой активности.

2. Экспериментальное исследование подтвердило эффективность декоративно-прикладного искусства как средства развития творческих способностей школьников. Статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группами ($p \leq 0,01$) выявлены по всем диагностируемым параметрам: образной креативности (прирост среднего балла в контрольной группе составил 72,7% против 25,5% в экспериментальной), координации движений и точности действий (прирост 36,8% против 14,9%), вербальной креативности (прирост 45,6% против 17,5%).

3. Выявлена сильная положительная корреляция между различными компонентами творческих способностей: между показателями образной креативности и координацией движений ($r = 0,78$, $p \leq 0,01$), а также между показателями образной и вербальной креативности ($r = 0,72$, $p \leq 0,01$), что свидетельствует о комплексном воздействии декоративно-прикладного искусства на развитие творческого потенциала личности.

4. Определены педагогические условия эффективного развития творческих способностей школьников средствами декоративно-прикладного искусства: создание эмоционально-комфортной творческой среды; использование разнообразных техник и материалов; применение проблемно-поисковых методов обучения; обеспечение постепенного перехода от репродуктивной деятельности к творческой; интеграция различных видов художественной деятельности.

5. Обоснованы наиболее эффективные методы развития творческих способностей школьников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством: метод творческих заданий, метод проблемного обучения, метод художественного конструирования, метод коллективной творческой деятельности, метод импровизации и метод проектов.

Комплексное исследование влияния занятий декоративно-прикладным искусством на развитие творческих способностей младших школьников, проведенное с использованием трех диагностических методик, позволяет сформулировать следующие заключительные положения.

Результаты фигурного теста Е. Торренса убедительно демонстрируют положительную динамику в развитии образной креативности учащихся, занимающихся декоративно-прикладным искусством (рис. 1). Количественный анализ показывает значительное увеличение среднего балла в контрольной группе (с 5,5 до 9,5, прирост 72,7%), что существенно превышает аналогичный показатель в экспериментальной группе (с 5,5 до 6,9, прирост 25,5%). Качественный анализ выявил, что дети, посещающие кружок декоративно-прикладного искусства, демонстрируют более высокий уровень беглости, гибкости, оригинальности и разработанности мышления. Их рисунки отличаются нестандартностью образов, детализацией, композиционной целостностью и выразительностью. Особенно заметны улучшения в параметрах оригинальности и разработанности, что свидетельствует о развитии способности генерировать нестандартные идеи и детально их прорабатывать.

Анализ результатов по тесту «Вырежи фигуру» Н.И. Озерецкого выявил наиболее выраженную положительную динамику среди всех диагностических методик (рис. 2). В контрольной группе средний балл увеличился с 6,8 до 9,3 (прирост 36,8%), в то время как в экспериментальной группе — с 6,7 до 7,7 (прирост 14,9%). Особенно значимым является полное отсутствие детей с низким уровнем развития координации движений в контрольной группе на контрольном этапе исследования, в то время как на констатирующем этапе таких детей было 30-35%. Это свидетельствует о том, что занятия декоративно-прикладным искусством оказывают существенное влияние на развитие мелкой моторики, координации движений и точности действий, что является важным компонентом не только творческой деятельности, но и общего психофизического развития младших школьников.

Результаты игрового теста «Три слова» Л.Ю. Субботиной демонстрируют значительное влияние занятий декоративно-прикладным искусством на развитие вербальной креативности младших школьников (рис. 3). В контрольной группе средний балл увеличился с 5,7 до 8,3 (прирост 45,6%), в то время как в экспериментальной группе — с 5,7 до 6,7 (прирост 17,5%). Качественный анализ показал, что дети, занимающиеся декоративно-прикладным искусством, создают более сложные, логически связанные истории с использованием образных выражений и нестандартных ассоциаций. Они демонстрируют более высокий уровень ассоциативного мышления, способность к установлению нестандартных связей между объектами и явлениями. Этот факт особенно примечателен, поскольку свидетельствует о переносе творческих навыков, приобретенных в процессе занятий декоративно-прикладным искусством, в вербальную сферу, что подтверждает комплексный характер воздействия данного вида деятельности на развитие творческих способностей.

Корреляционный анализ результатов по трем методикам выявил сильную положительную взаимосвязь между различными компонентами творческих способностей: между показателями образной креатив-

ности и координацией движений ($r = 0,78$, $p \leq 0,01$), а также между показателями образной и вербальной креативности ($r = 0,72$, $p \leq 0,01$). Это свидетельствует о том, что развитие одного компонента творческих способностей в процессе занятий декоративно-прикладным искусством способствует развитию других компонентов, что обеспечивает комплексное формирование творческого потенциала личности.

Статистическая обработка результатов с применением t-критерия Стьюдента подтвердила достоверность выявленных различий между контрольной и экспериментальной группами. Полученные эмпирические значения t-критерия для всех трех методик (от 3,42 до 3,87) превышают критическое значение $t_{0,01} = 2,71$ при уровне значимости $p \leq 0,01$, что свидетельствует о статистической значимости результатов исследования с вероятностью 99%.

Интегральный анализ результатов по трем методикам позволяет утверждать, что занятия декоративно-прикладным искусством оказывают комплексное положительное влияние на развитие творческих способностей младших школьников, затрагивая как образную, так и вербальную сферы, а также способствуя развитию мелкой моторики и координации движений. Особенно значимым является тот факт, что в контрольной группе на контрольном этапе исследования практически отсутствуют дети с низким уровнем развития творческих способностей (0-10%), в то время как на констатирующем этапе таких детей было 30-35%.

Таким образом, результаты проведенного исследования убедительно доказывают эффективность декоративно-прикладного искусства как средства развития творческих способностей младших школьников и обосновывают необходимость его широкого внедрения в образовательную практику начальной школы и системы дополнительного образования.

Литература

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2017. 320 с.
2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2017. 160 с.
3. Неменский Б.М. Педагогика искусства. М.: Просвещение, 2017. 272 с.
4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2017. 320 с.
5. 2017. 320 с.
6. Савенков А.И. Психология детской одаренности. М.: Генезис, 2018. 440 с.