

Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота. 2026. № 1(75). С. 43–47

Научная статья

УДК 371.335 (571.12)

Doi:10.46845/2071-5331-2026-1-75-43-47

Графика как средство развития творческого воображения у обучающихся в учреждениях дополнительного образования

Ольга Афанасьевна Бакиева¹, Мария Андреевна Спиридонова²

^{1,2}Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

¹bakieva_1963@mail.ru

²stud0000273488@utmn.ru

Аннотация. Рассматриваются возможности графики как средства развития творческого воображения у подростков. Анализируется литература в контексте основных понятий «творческое воображение», «подростки», «графика». Раскрывается потенциал графики как вида изобразительного искусства. Анализируются выразительные средства графики (линия, штрих, пятно, фактура), её особенности (сдержанность цветовой палитры, лаконичность, активная роль поверхности) и влияние на формирование художественного мышления. Приводятся примеры работ современных художников-графиков, демонстрирующие разнообразие техник и подходов к созданию образов. Осваивая различные графические техники на занятиях, подростки экспериментируют, осуществляют поиск новых образов, учатся создавать графические произведения.

Ключевые слова: графика, творческое воображение, художественное образование, выразительные средства, графические техники

Для цитирования: Бакиева, О. А., Спиридонова, М. А. Графика как средство развития творческого воображения у обучающихся в учреждениях дополнительного образования // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. – 2026. – № 1(75). – С. 43–47.

Развитие творческого воображения является одной из ключевых задач художественного образования, особенно в учреждениях дополнительного образования. В современном образовательном процессе значительное внимание уделяется формированию у обучающихся навыков ассоциативного мышления, поиска новых художественных решений и способности создавать целостные произведения из отдельных элементов.

Процесс формирования воображения выступает важнейшим компонентом любой творческой деятельности.

По мнению многих исследователей – психологов и педагогов основанием любого акта творчества служит способность человека к образному мышлению [1], [3], [10].

Развивать творческое воображение у учащихся можно наиболее эффективно только в тех видах деятельности, где проявляются индивидуальные качества ребенка. Поэтому великие педагоги и мыслители – Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. – говорили, что детское изобразительное творчество имеет огромное воспитательное и образовательное значение [6].

В ходе исследования нами были проанализированы труды педагогов, уделявших внимание проблеме формирования творческого воображения у школьников.

Так, например, Субботина Л. Ю. отмечала, что воображение развивается поэтапно, тесно переплетаясь с мыслительными процессами. В период подросткового возраста эти этапы претерпевают значительные трансформации [11].

Проблема развития воображения актуальна, поскольку весь процесс тесно связан с любыми формами детской творческой деятельности и отражается в поведении ребенка в целом. В условиях стремления общества изменяться повышается спрос на людей с продуктивным и креативным мышлением, что приводит к увеличению числа исследований воображения в интеллектуальном развитии детей.

Особую роль в этом процессе играют занятия изобразительным искусством, об эффективности которых может свидетельствовать успех художественной деятельности учащихся.

Известно, что в подростковом возрасте усиливается стремление к самовыражению, поиску себя и экспериментам. Графика позволяет экспериментировать и выражать чувства, не боясь ошибок. Это помогает преодолевать внутренние противоречия и повышать уверенность в себе. Оценивать развитие креативного мышления можно с помощью специальных методов оценки, что позволяет корректировать процесс обучения.

По мнению, Выготского Л. С., который отметил, что в подростковом возрасте воображение претерпевает значительные изменения. По мере развития абстрактного мышления, оно начинает проявляться в более фантастических формах, но одновременно с этим возникают и новые, более сложные виды воображения [2].

Выготский сравнивал фантазию подростка с игрой, которая, достигнув зрелости, трансформировалась в более развитую форму. Воображение, является основой творческой деятельности, играет ключевую роль в становлении личности, развитии нестандартного мышления и адаптации к быстро меняющимся реалиям мира [3].

Кон И. С. считал, что в подростковом возрасте резко возрастает внутреннее стремление к творчеству, начинается процесс взаимопроникновения интеллекта и воображения [7].

Таким образом, подростковый возраст, с его физиологическими и психологическими изменениями, является периодом активного развития воображения. Этот процесс помогает подросткам справляться с внутренними и внешними трудностями, искать креативные решения и формировать представления о будущем.

Следовательно, воображение становится важным инструментом для адаптации, самореализации и творческого развития подростков, определяя их будущее как активных и созидательных членов общества [12].

Тематика занятий задает направление для формирования мыслеобразов, а конечный продукт – рисунок – становится материальным воплощением внутреннего замысла ученика.

Таким образом, можно сказать, что занятие изобразительным искусством играют большую роль в развитии воображения подростков.

Графика выступает действенным инструментом для решения этих задач, так как сочетает простоту выразительных средств с широкими возможностями композиционного и художественного эксперимента и поэтому является одним из наиболее эффективных средств развития творческого воображения, так как предоставляет широкие возможности для освоения выразительных приёмов и стимулирует поиск новых художественных решений. Основные средства графики – линия, штрих, пятно, фактура – концентрируют внимание на форме, композиции и ритме, обходя сложности, связанные с использованием цвета. Разнообразие графических техник способствует развитию ассоциативного мышления и формированию умения создавать сложные произведения из отдельных элементов.

Графика, как вид изобразительного искусства, опирается на использование линий, штрихов, пятен и тональных контрастов при ограниченном цветовом решении по сравнению с живописью. Такая специфика создаёт уникальные условия для активизации творческого воображения обучающихся в учреждениях дополнительного образования. Среди ключевых особенностей графики выделяются: сдержанность цветовой палитры, которая акцентирует внимание на форме, ритме и фактуре; лаконичность и условность изображений, которые стимулируют домысливание и интерпретацию образов; активная роль поверхности материала, позволяющая передавать пространство, свет и глубину.

Примером реализации творческого потенциала графики служат работы Ивана Станкова. Художник активно экспериментирует с различными графическими техниками, включая рисунки карандашом, углём, пастелью, акварелью, гуашью, а также печатную графику (офорт, сухая игла, линогравюра, монотипия, литография). Каждая техника позволяет создавать особую фактуру поверхности, цветовую гамму и композиционное решение. В своей работе «Мой город» автор демонстрирует, как сдержанность цветовой палитры и упрощение форм до геометрических абстракций усиливают выразительность и ритм изображения, передают многослойность городской среды и внутренний мир художника. Варьирование штрихов, точечное письмо и силуэтные решения стимулируют поиск нестандартных выразительных средств и способствуют развитию ассоциативного мышления у зрителя [13] (см. рис.1).

Рис. 1. Станков И. И. «Мой город» (Из истории прошлого)

Особую художественную выразительность демонстрируют работы Елены Улькиной, где применяются коллажные композиции и игра черного и белого. Использование «знаков» и символов позволяет создавать визуальные «ключи» к произведению, а повторение элементов родного города формирует эффект калейдоскопа воспоминаний. Белое пятно бумаги усиливает восприятие рисунка, создаёт пространство и свет. Контрастные детали в центре композиции концентрируют внимание и усиливают эмоциональное воздействие работы, создавая многослойное впечатление от изображения [9].

Так, в зарисовках родного города, художница создает мозаику своих воспоминаний; знакомых переулков, образы отчего дома, элементы которого многократно повторяются, как в калейдоскопе, где м помощью выразительных средств графики (линия, штрих пятно) проступают знакомые образы (см. рис. 2).

В листе особое место занимает чистая бумага (белое пятно), которая усиливает восприятие нарисованных объектов, создает пространство и свет [8].

Рис. 2. Зарисовки Тюмени. Е. Улькина

Работы Александра Почежерцева демонстрируют ещё одну особенность графики – способность передавать внутренние эмоциональные импульсы через сдержанную выразительность. В работе «Ночной дождь» художник использует размашистые штрихи, сквозь которые угадываются очертания лодок и катеров (см. рис 3). Отсутствие детальной прорисовки и яркой цветовой гаммы создаёт ощущение недосказанности, вовлекая зрителя в процесс домысливания и формирование собственной интерпретации образа [4].

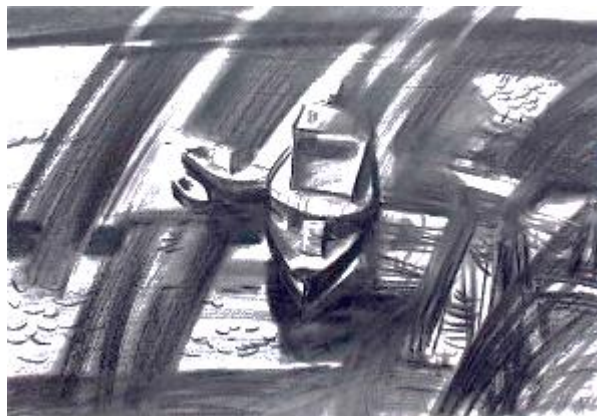

Рис. 3. Ночной дождь. А. Почежерцев

Таким образом, анализ художественных произведений показывает, что графика является мощным инструментом развития творческого воображения подростков. Она формирует навыки работы с выразительными средствами (линия, штрих, пятно), раскрывает особенности жанра (сдержанность цветовой палитры, лаконичность и условность, использование поверхности для передачи пространства и света) и стимулирует активное творческое мышление, воображение и художественное самовыражение обучающихся. Осваивая различные графические техники на занятиях, подростки экспериментируют, осуществляют поиск новых образов, учатся создавать целые графические произведения.

Список источников

1. Богоявленская, Д. Б. Исследование творчества и одаренности в традициях процессуально-деятельностной парадигмы / Д. Б. Богоявленская // Современные концепции одаренности и творчества / под ред. Д. Б. Богоявленской. – Москва : Молодая гвардия, 1997. – С. 328–348.
2. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – Москва : Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Л. С. Выготский. – Москва : Просвещение, 1991. – 203 с.
4. Живой карандаш Александра Почежерцева // Тюменская правда – Общественно-политическая газета Тюменской области. – URL: <https://tyum-pravda.ru/2013/03/20/zhivoj-karandash-aleksandra-pochezhertseva> (дата обращения: 27.11.2025).
5. Иванова, А. А. Развитие творческого воображения старших дошкольников / А. А. Иванова, Н. А. Шинкарева // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : материалы III Международной научно-практической конференции (Чебоксары, 08 мая 2015 г.) – Чебоксары : Интерактив плюс, 2015. – С. 136–138.
6. Коменский, Я. А., Локк, Д., Руссо, Ж.-Ж., Песталоцци, И. Г. Педагогическое наследие : сборник / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – Москва : Педагогика, 1987. – 412 с.
7. Кон, И. С. Психология юношеского возраста : учебное пособие / И. С. Кон. – Москва : Просвещение, 1979. – 175 с.
8. Ларионова, Д. Б., Шохов, К. О. Анализ творческих работ художников-графиков Елены Улькиной и Рейчел Пиз / Д. Б. Ларионова, К. О. Шохов // Педагогический вестник. – 2020. – № 14. – С. 65–67.
9. Пермякова, И. Обманчивая простота. Выставка Елены Улькиной в Тюмени (2008). – URL: <https://vsluh.ru/news/society/134398> (дата обращения: 04.01.2026).
10. Петровский, А. В. Общая психология : учебник для студентов педагогически институтов / под ред. А. В. Петровского. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1976. – 479 с.

11. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения детей / Л. Ю. Субботина // Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль : Академия развития, 1997. – 240 с.

12. Тетерятникова, Т. В. Теоретические основы изучения воображения подростков / Т. В. Тетерятникова // Вестник науки. – 2021. – Т. 3. – № 3(36). – С. 26–33.

13. Художник Иван Станков представил выставку картин лиричной и неизвестной Тюмени – Тюменская линия. – URL: <https://t-l.ru/357343.html> (дата обращения 27.11.2025).

Информация об авторах

О. А. Бакиева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры искусств;

М. А. Спиридонова – студентка.

Статья поступила в редакцию 16.01.2026; одобрена после рецензирования 17.02.2026; принята к публикации 24.02.2026.