

Концева Татьяна Анатольевна
Tatyana Koptseva

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Ph.D.(in pedagogics), associate professor, senior researcher
of the Federal State Budget Institution "Institute of Art Education
and Cultural Sciences of the Russian Academy of Education"
e-mail: koptseva@yandex.ru

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ: ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РИСУНКОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Diagnostic tools for assessing educational achievements of students: features of the analysis of children and adolescents drawings

Ключевые слова: творчество, конкурс, диагностический инструментарий, критерии, оценка изобразительной деятельности, детский рисунок.

Keywords: creativity, competition, diagnostic tools, criteria, evaluation of visual activity, children's drawing.

Аннотация. Статья посвящена необходимости разработки диагностического инструментария оценки учебных и творческих достижений обучающихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Актуализирована проблема учета индивидуальных интеллектуальных и креативных особенностей детей и подростков. Для разработки диагностического инструментария была использована технология педагогического мониторинга. Оценка индивидуального прогресса обучающихся оценивалась по трем критериям: продуктивность (творчество как деятельность), интеллектуальная активность (творчество как познание), воображение (творчество как выражение). В работе приведены критерии и показатели оценки уровня сформированности индивидуальных интеллектуальных и креативных особенностей обучающихся, их способности к самовыражению замыслов в изобразительной форме.

Abstract. The article is devoted to the need to develop diagnostic tools for assessing educational and creative achievements of students in preschool and school educational institutions. The problem of taking into account the individual intellectual and creative characteristics of children and adolescents is actualized. Pedagogical monitoring technology was used to develop diagnostic tools. Assessment of students individual progress was assessed on three criteria: productivity (creativity as activity), intellectual activity (creativity as knowledge), imagination (creativity as expression). The paper presents the criteria and indicators for assessing the students' individual intellectual and creative characteristics formation level, their ability to express ideas in the visual form.

Художественное творчество – это процесс и результат деятельности ученика [1]. Способность создавать художественный образ в произведении является главным критерием анализа и оценки рисунков, поступающих на конкурсы

детского изобразительного творчества (школьные, региональные, всероссийские, международные). Члены жюри конкурсов – квалифицированные педагоги-художники, психологи и ученые в области педагогики искусства призваны делать объективную экспертную оценку по критериям, которые определены международной практикой: продуктивность (творчество как деятельность), интеллектуальная активность (творчество как познание), воображение (творчество как выражение).

Такая система коллективной оценки эффективна, поскольку позволяет «увидеть» субъективные точки зрения на один рисунок, выраженный количественно. Разные взгляды, рожают споры, но в итоге мы получаем, на сколько это возможно, объективный результат оценки, в котором учтены разные «экспертные голоса» по главному критерию – выразительность детского рисунка, который включает в себя и способность юного художника мыслить композиционно, и его навык владения выбранным материалом, и способность донести до зрителя свои мысли, чувства, замыслы.

Выражать – это значит проявлять, передавать с помощью зрительных изобразительных знаков какую-то мысль, эмоцию или сущность, используя язык искусства. Неслучайно, глядя на один рисунок мы проходим, долго не задерживая на нем свой взгляд, а мимо другого не можем пройти равнодушно и подолгу рассматриваем его форму, в которой сокрыто интересное для нас содержание. Оценка рисунка осуществляется целостно, в единстве формы и содержания [5]. Это гармоничное единство принято считать художественным образом.

Конкурс – это своеобразная форма соревнования, на которые ребенок осознанно посылает результат своего художественного труда. Конкурс позволяет обучающемуся изобразительному искусству померяться своими «художественными умениями и навыками», своими «творческими силами» со сверстниками. Размещение рисунков по возрастным группам от 3 до 18 лет наглядно выстраивает галерею изобразительных образов, в соответствии с возрастными возможностями. Правда иногда случается, что из-за невнимательного оформления данных, рисунок из одной возрастной группы попадает в другую. Такой диссонанс сразу виден: не может ребенок 3-5 лет рисовать как ученик 4 класса!

Учет возрастных особенностей – важное условие анализа работы. Поэтому в каждой возрастной группе выдвигается свой победитель как при создании графического, так и живописного или декоративного образа, плоскостного или объемного решения. Члены жюри при этом учитывают «трудоемкость» выполняемого дела. Глядя на рисунок, сразу понимаешь, сколько (много или мало) времени потратил автор для создания своего произведения. Конечно, выразительность работы напрямую не связана с временной шкалой, отводимой на ее создание. Понятно, что дошкольник еще неусидчив и создает своё изображение быстро, тратя 15-20 минут. Его рисунок отличает экспрессивность, кажущаяся эскизность, некая незавершенность, наивность и непосредственность изобразительного образа. Но выразительность произведений отдельных дошкольников от этого не умоляется.

Выразительным также может оказаться быстрый набросок или эскиз

подростка. Однако здесь следует отметить, например, что рисунок ученика, созданного на уроке в общеобразовательной школе за 30-40 минут может обладать большими художественными достоинствами, нежели рисунок сверстника, созданный в художественной школе в течение 3 часов. Все дело в гармонии рисунка, его «эстетике» (Е.А.Флёрина), соподчинении выбранных средств выражения, позволяющих автору раскрыть глубину своего замысла [2, 4, 5].

Оценка работ по возрастному принципу самая эффективная. Одну и ту же тему каждый ребенок отразит по-своему в меру своих индивидуальных особенностей развития. Креативная способность личности (творчество) выражается в способности создавать оригинальное, индивидуально окрашенное, нестереотипное, нескопированное произведение, используя технические возможности художественного материала в выразительных целях.

Говоря о критерии как средстве суждения и способе различения художественных достоинств детского произведения, эксперты вычленяют те признаки и основания, которые определяют правило принятия решения по оценке, если так можно выразиться «качества» детского рисунка на соответствие предъявленным требованиям (мере), которые всегда оговариваются в положении о конкурсе. Конкурсные работы оцениваются членами жюри с использованием 10-балльной шкалы, по совокупности следующих параметров: соответствие тематике конкурса и глубина замысла, оригинальность его раскрытия; исполнительская культура; художественно-образное решение (выразительность).

Говорят, что «на вкус и цвет товарищей нет»: кому-то нравится один детский рисунок, кому-то другой, кому-то теплый колорит, кому-то – холодный, кому-то по вкусу большая по размерам работа, кому-то – миниатюра, кому-то нравятся графическая работа, кому-то – нюансная живопись, кому-то – декоративная. Но все равно существуют «точки прикосновения к произведению», которые бывают родственными у разных экспертов – зрителей и членов жюри. Поэтому, когда в виртуальной галерее конкурса, благодаря работе компетентного жюри, выставляются баллы, то рисунки начинают «прыгать» то вверх, то – вниз, занимая конкретную позицию среди других.

Это дает возможность юному художнику увидеть место своего рисунка в общем, если так можно выразиться, рейтинге. Хорошо, если рисунок находится в верхней части галереи – это свидетельство его высокой оценки и признания (10-7 баллов). Нахождение рисунка в середине галереи говорит о том, что работа выполнена хорошо, но в меру каких-то причин пока не оказалась в верхней части галереи (6-4 балла). Печально становится от того, что некоторые работы оказываются в самом низу (3-1 балл). Однако рейтинговая оценка – это хороший повод для юного рисовальщика и для его педагога задуматься над тем, почему компетентные эксперты сошлись во мнении и поставили определенное количество баллов.

Критерий «творчество как выражение» – это целостная категория оценки, включающая множество компонентов.

Глубина замысла – это то, на что, прежде всего, обращаешь внимание. Поскольку содержание произведения – его идея сконцентрирована в

изобразительной форме (цвете, ритме, композиции и т.п.), то невольно оцениваешь композицию листа. Глубина проникновения в задуманное содержание проявляется или в целостности колорита, или выстроена на световом контрасте или нюансе, или просматривается в малых деталях, или в крупных массивных формах, или в их оригинальной ритмической организации листа, или в др. В каждой работе свое. Говорящие элементы композиции помогают зрителю понять авторский замысел, его глубину. Эксперты, в меру своей компетенции, выставяя баллы от 1 до 10, учитывают степень отражения идеи: низкую (от 1 до 3 баллов), среднюю (от 4 до 6), высокую (от 7 до 10 баллов):

низкая – замысел не раскрыт, частично найдены или не найдены адекватные средства художественного выражения, тема полностью не раскрыта;

средняя – замысел раскрыт с использованием некоторых средств художественного выражения;

высокая – замысел глубок, выразительная художественная форма ярко раскрывает содержательную суть произведения.

Анализируя содержание рисунка, обращаешь внимание на его название, которое помогает уяснить суть произведения. Порой печально осознавать, что к названию своего произведения многие юные художники относятся нейтрально. Бывает, что педагог задает тему урока и дети рисуют. Оригинальное название наталкивает на поиск, настраивает рисовальщика на достижение в рисунке, выраженной в слове эмоции, а также способствует раскрытию содержательных принципов, которые положены автором в основу произведения. Сравните следующие названия рисунков «Народный танец» и «Веселый танец, озорной» или такие два названия «Японский праздник сакуры» и «Японцы любят цветущую сакуру». Мы сразу обращаем внимание на те названия, в которых есть эстетическое отношение к изображенному. Конечно, не всегда красивое название соответствует тому, что нарисовано, но это уже другой аспект анализа. Здесь важно то, что первоначально, называя свой рисунок оригинально, автор «мыслит эмоциями», а это верный путь к творческому самовыражению.

Творчество как деятельность – это важный критерий, который важно учитывать при оценке рисунка. Развитость руки, часто продиктована опытом общения с тем или иным художественным материалом. Известный график В.А. Фаворский писал, что «преодоление сопротивления материала» способствует накоплению опыта действий. Обретенные навыки и умения становятся важным инструментом в работе. Развитый навык – это помощник. Но если умений в работе с тем или иным материалом не хватает, то это становится тормозом в достижении задуманного. Поэтому ученику и его учителю важно уделять внимание развитию навыка, помня, что это средство, а не цель обучения. Для приобретения необходимых умений нужно время, нужна усидчивость, нужно много и часто рисовать: «терпение и труд – все перетрут». Когда эксперты, оценивая рисунок, видят «мастеровитость руки» автора, то, безусловно, по достоинству ставят высокий балл. Техническое мастерство художник совершенствует всю свою жизнь. Поэтому при оценке работы – это важный, но не основной показатель выразительности рисунка.

Умелость руки для ребенка 5 лет, не то же самое, что для десяти- или шестнадцатилетнего подростка. Возраст накладывает отпечаток на результат. Способность «смотреть и видеть» в каждой возрастной группе развивается особым способом. Разделяя позиции В.С. Выготского [3], А.Е. Флёринной [5] и А.В. Бакушинского [2] и других о том, что ребенок в своем развитии проходит определенные фазы роста: стадии развития детского рисунка, эксперт учитывает их при оценке.

Первую стадию развития изобразительного творчества ребенка предопределяет двигательная особенность его психологического развития. Замысел рисунка еще не постоянен и может меняться в процессе изобразительной деятельности. Рисунки этого периода плоскостны, условно-схематичны, доминирует фронтальное, фризное размещение изобразительных объектов, от каракуль и «головоногов» дети двигаются в направлении схематических изображений, пропорции нарушены, нет перспективных изменений формы, но дети могут осознанно (или неосознанно) выражать свои чувства и замыслы в рисунке, используя некоторые изобразительные возможности художественных материалов.

Затем в развитии ребенка наступает период двигательно-зрительной установки на восприятие окружающего мира. В этот период рисунки характеризуются правдоподобными изображениями, появляются «головастики» (голова рисуется многим больше положенного), пропорции постепенно выравниваются, появляется «псевдообъем» (рисуется свет и тень без полутени), обратная перспектива, появляется плановость: ближе больше, дальше – меньше, идет накопления опыта чувствований, что находит выражение в рисунке: дети могут через цвет, композицию, ритм и др. осознанно передавать свое отношение к миру.

Наконец наступает важная третья фаза творческого роста, когда в процессе развития побеждает зрительная установка на восприятие мира. Этот период характеризуется появлением в рисунке пропорциональных изображений, плановостью, способностью к передаче объема и свето-теневых градаций, появляются наброски абстрактного видения и условного изображения реальности, активно формируется авторский стиль.

Соответствие возрастным этапам роста – это яркий показатель нормального протекания процесса художественного развития, любая задержка требует внимания. Если ребенок перерастает в достижениях свой календарный возраст, то про таких детей говорят, что они «одаренные», «талантливые» в изобразительной сфере. Но не нужно спешить прикреплять ярлык «одаренности». Ребенок – хрупкое существо и может не выдержать груз ответственности и славы, и в какой-то момент перестать соответствовать так называемой «одаренности» и у него может начаться психологический стресс, что не желательно в нежном возрасте.

Самовыражение, авторская позиция, оригинальность, самостоятельность – характеристики, которые отличают творчество одного юного художника от другого. Часто можно слышать размышления экспертов, что в рисунке «есть индивидуальный стиль», «яркий почерк», «особый способ» создания произведения,

который со временем становится узнаваемым. Поиск «собственного лица», собственного изобразительного стиля – процесс длительный и может продолжаться всю жизнь, тем более значимо, когда на конкурс поступают индивидуально окрашенные рисунки.

В наш «визуальный век» не просто быть оригинальным, ни на кого не похожим в изобразительной манере рисования. Произведения искусства «смотрят» на тебя с разных сторон ежедневно и влияют на нас. Средства массовой коммуникации позволяют рассмотреть произведение и его форму словно через увеличительное стекло. Выразительная картинка на экране компьютера провоцирует ребенка на подражание и копирование. Но рисунки-копии, работы, в которых «прочитываются» заимствования не рассматриваются членами жюри как оригинальные, поэтому они получают низкие баллы.

Следствием влюбленности юного художника в то или иное направление искусства (Возрождение, Др. Египет, кубизм и др.) становится неосознанное подражание. В творчестве ребенка можно наблюдать тематические заимствования и манеру «от импрессионистов» или от стиля модерн. Часто также мы видим, что детские рисунки становятся похожими на изобразительный стиль педагога. Это влияние часто называют неизбежной «болезнью роста». Отчаиваться здесь не нужно, важно формировать в юном художнике установку на «поиск себя», своего способа выражения.

Таким образом, коллективная экспертиза присланного скана детского рисунка позволяет сделать предварительную более или менее объективную оценку рисунка. Важно отметить, что жюри подводит окончательные итоги, когда видит «живой» рисунок, а не его виртуальное изображение в галерее. Качественная оценка оригинала детского рисунка в равной степени важна как для ребенка, так и его педагога. Оценка в педагогике искусства – это выраженное в числе мнение компетентных экспертов об уровне качества работы ученика, его знаний, умений и навыков творческой деятельности, поэтому важно, чтобы рисунок юного художника оценивал не один, а несколько человек, чтобы свести к минимуму «индивидуалистическую вкусовщину».

Оценка – это статистика, которая может быть использована для анализа качества художественного образования отдельного человека, образовательного учреждения или деятельности педагога. Мудрая оценка может мобилизовать человека на новые достижения, грубая – убить желание к творчеству. Об этом важно помнить всем тем, кто высказывает свое оценочное мнение.

Многие исследователи говорят, что конкурс развивает в детях конкуренцию, стремление победить – и это отрицательно сказывается на его психике, особенно, если психика неустойчивая, ребенок раздражителен и капризен. С этим сложно спорить. Но, когда в школе, в детском саду или в изостудии учитель организует выставку детского рисунка, он также осуществляет дифференцированный отбор работ, поскольку выставка – это смотр максимальных достижений того или иного возраста, смотр наиболее выразительных работ юных художников, у которых есть чему поучиться. Сопоставляя свое творчество с результатами других детей, ребенок видит для себя ориентир художественного роста, развивает способность

«смотреть и видеть» ценностно-значимые достоинства произведений. Мудрый педагог отбор рисунков для выставки осуществляет вместе с детьми, прислушиваясь к их мнению. В результате диалога, рождается истина. Учитель учит обучающихся делать анализ, и в то же самое время узнает их слабые и сильные стороны и мотивирует детей на «радость творчества».

Многие педагоги, любя своих воспитанников, порой не видят в их рисунках изъянов, поскольку, прежде всего, оценивают усидчивость ребенка, его интерес к делу, его кропотливую работу над замыслом, его трудолюбие и т.п. К слову сказать, это также важные критерии оценки результата деятельности. Качественные изменения личности также должны быть по заслугам оценены учителем-воспитателем. Это может выражаться в форме похвалы или в баллах, или иначе. Но когда мы говорим о конечном результате – о творческом развитии, выраженном в рисунке, то важно, чтобы был сторонний наблюдатель, независимый эксперт, да и не один, чтобы сложилась «объективная» картина оценки работы юного рисовальщика. Участие в конкурсе позволяет осуществить независимую экспертизу результатов педагогического труда, поскольку детский рисунок является своеобразным документом используемых педагогических технологий.

Участие в конкурсах нужно учителю для получения разного рода сертификатов, важно и для очередной его аттестации в образовательном учреждении, также важно и для ребенка-художника, решившего поступить в художественную школу или вуз. Но конкурс детского рисунка должен стать «уроком жизни», но не как не местом для конкуренции, приобретения высокого статуса или рейтинга [8]. Победа в конкурсе – это праздник для ребенка, его родителей и педагога. Но если юный художник, старался, но не победил, не беда, ведь он принял участие и сделал для себя выводы, сравнил результаты своего творчества с другими. Важно уметь порадоваться за победу своих друзей и идти, и идти к заветной цели, если она есть, – достижение высоты художественного мастерства для реализации своих художественных замыслов.

Рисунки, присланные на конкурс, отражают социокультурную активность ребенка, его готовность через рисунок общаться с миром. Анализ конкурсных работ свидетельствует, что юный художник, как и взрослый человек, способен своим произведением вызвать у зрителя истинные сильные переживания, это значит что детское творение – это образное осмысление действительности, оформленное в художественную форму, эстетическое отношение, итог выражения внутреннего мира в художественном образе. Вслед за А.В. Бакушинским, Ф.И Шмитом, Е.А. Флёринной, С.Д. Левиным [6], В.С. Щербаковым, Н.Н. Фоминой [7], О.Л. Некрасовой-Каратеевой и многими другими исследователями считаю, что выразительный детский рисунок – это искусство достойное коллекционирования и сохранения в музеях детского рисунка, а также участия в городских, региональных и международных выставках детского изобразительного творчество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.Л. С чего начинается творчество?.. [Текст] / Л.Л. Алексеева // Проблемы творческого развития личности в системе школьного образования: Сборник статей по

материалам II Всероссийского научно-практического семинара 24 марта 2015 г., Москва / Сост. Креницына А.В. – М.: ИХОиК РАО, 2015. – С.8-11.

2. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды [Текст] / А.В.Бакушинский. – М.: Советский художник, 1981.

3. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997 - 96 с..

4. Копцева, Т.А. Передвижная выставка детского рисунка как средство развития художественного образования [Электронный ресурс] / Т.А. Копцева, В.А. Варданын, В.П. Копцев // Гуманитарные науки и образование. – 2018. – Т. 9. – №4. – С. 7-11.

5. Копцева, Т.А. Е.А. Флёрина – первая женщина доктор педагогических наук [Текст] / Т.А.Копцева // Родство душ / Сборник статей / Сост. академик РАО В.П.Дёмин. – М.: ФГБНУ, 2019. – С.74-120.

6. Левин, С.Д. Ваш ребенок рисует [Текст] / С.Д.Левин. – М.: Советский художник, 1979. – 271 с.

7. Fomina, Natalia, Savenkova, Lubov Object-spatial Approach to Studying Fine Art: Development of Three-dimensional and Spatial Perception among Students Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. – 2017 – Vol. IX. – No. 2. – DOI: <https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v9n2.29> Full Text: <http://rupkatha.com/V9/n2/v9n229.pdf> – PP. 282–292.

8. Я вижу мир: праздники народов мира. XXIX передвижная выставка детского изобразительного творчества: Научный каталог. Информационно-аналитические материалы [Текст] / Под ред. Т.А. Копцевой. – М. : ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2019. – 160 с., ил. (Серия «Передвижная выставка»).